

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 55.05.03 Кинооператорство

Профиль: Кинооператор

Форма обучения: очная

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023

Москва, 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство
Квалификация – Кинооператор

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)		
Обязательная часть		
Б1.О.01	История России	Истории и философии
Б1.О.02	Философия	Истории и философии
Б1.О.03	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.04	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.05	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.06	Основы государственной культурной политики	Истории и философии
Б1.О.07	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.08	Антикоррупционное поведение	Продюсерского мастерства
Б1.О.09	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.10	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.11	История и теория неигрового кино	Киноведения
Б1.О.12	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.13	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.14	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.15	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.16	Основы кинорежиссуры	Режиссуры игрового фильма
Б1.О.17	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.18	Мастерство художника фильма	Мастерства художника фильма
Б1.О.19	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.О.20	Организация и управление кинопроцессом	Продюсерского мастерства
Б1.О.21	КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО	
Б1.О.21.01	Лекционный курс	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.02	Фотораскадровка	Кинооператорского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.21.03	Киноосвещение	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.04	Киноосвещение № 1	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.05	Киноосвещение № 2	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.06	Киноосвещение № 3	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.07	Кинокомпозиция № 1	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.08	Кинокомпозиция № 2	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.09	Кинокомпозиция № 3	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.10	Творческий реферат	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.11	Многокамерная съемка	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.12	Видеопроект	Кинооператорского мастерства
Б1.О.21.13	Работа оператора с актером	Кинооператорского мастерства
Б1.О.22	Творческий семинар по кинооператорскому мастерству	Кинооператорского мастерства
Б1.О.23	Работа оператора в неигровом кинематографе	Кинооператорского мастерства
Б1.О.24	Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста	Кинооператорского мастерства
Б1.О.25	Фотокомпозиция	Кинооператорского мастерства
Б1.О.26	Журналистика	Кинооператорского мастерства
Б1.О.27	Киносъемочная аппаратура и вспомогательная техника	Кинооператорского мастерства
Б1.О.28	Съемочная оптика	Кинооператорского мастерства
Б1.О.29	Киносветотехника	Кинооператорского мастерства
Б1.О.30	Киноэкспонометрия	Кинооператорского мастерства
Б1.О.31	Цветоведение и цветокоррекция	Кинооператорского мастерства
Б1.О.32	Цифровые кинотехнологии	Кинооператорского мастерства
Б1.О.33	Специальные виды киносъемок	Кинооператорского мастерства
Б1.О.34	Визуальные эффекты	Кинооператорского мастерства

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.В.02	Искусство XX-XXI века	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.03	Новейшая русская и зарубежная литература	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.04	История религий	Истории и философии
Б1.В.ДВ.01	Элективная дисциплина по выбору Физическая культура и спорт	
Б1.В.ДВ.01.01	Специальная физическая подготовка для кинооператоров	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Ознакомительная практика (учебная)	Кинооператорского мастерства
Б2.О.02(У)	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства (учебная)	Кинооператорского мастерства
Б2.О.03(П)	Съёмочная практика (производственная)	Кинооператорского мастерства
Б2.О.04(П)	Ассистентская практика (производственная)	Режиссуры игрового фильма
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01(Д)	Выполнение выпускной квалификационной работы	Кинооператорского мастерства
Б3.02(Д)	Защита выпускной квалификационной работы	Кинооператорского мастерства
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.01	История мировой фотографии	Кинооператорского мастерства
ФТД.02	Семинар по истории отечественного кино	Киноведения
ФТД.03	Семинар по истории зарубежного кино	Киноведения
ФТД.04	Рисунок	
ФТД.05	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Название дисциплины: «АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Специализация: Кинооператор

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Москва, 2023

Автор: профессор, заслуженный деятель искусств РФ М.Л.Агранович

Рабочая программа производственной практики составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА (производственная практика)» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	7
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	7
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Список учебной литературы.....	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- НОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Название дисциплины: «АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Специализация: Кинооператор

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: спциалитет

Форма обучения: очная

Москва, 2023

1. Цели и задачи производственной ассистентской практики

Целью ассистентской практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и ознакомление со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их ролью в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора. Одновременно с этим в процессе прохождения практики студенты узнают о творческих и технологических возможностях оборудования, применяемом в современном кинопроизводстве.

Задачей практики является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, умений практического использования теоретических знаний путем практической подготовки.

2. Место практики в структуре ОП ВО

Ассистентская практика согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части «Практики».

В соответствии с Учебным планом ассистентская практика проводится на 4 курсе для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам и выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. На прохождение практики отводится 8 зачетных единиц – 288 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- обязательных профессиональных (ПКО-1; ПКО-2);

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика проведения практики

Способ проведения практики – стационарный. Ассистентская практика проводится непосредственно в съемочных группах, на базе телестудий.

Форма проведения практики – концентрированная.

5. Формы контроля

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам практики является дифференцированный зачёт. Он проводится в форме защиты отчёта, который должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Ассистентская практика проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций обязательных, а также приобретения первоначального практического опыта.

Ассистентская практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а также историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых изданиях и т.п.;
- получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку по специальности 55.05.03 Кинооператорство специализации Кинооператор;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве кинооператора;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе кинооператором;
- ознакомление студентов с реальными условиями кино-, теле-видеопроизводства, функционированию структурных подразделений учебных киностудий, кинопроизводящих компаний, а также со всеми этапами производственного цикла и спецификой смежных профессий.

Задачами ассистентской практики выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и

умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;

- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- формирование навыков профессиональной коммуникации в съёмочной группе;
- развитие профессионального самосознания;
- приобретение обучающимися опыта практической работы в профессиональных условиях, освоение технологии, форм и методов, применяемых в кинопроизводстве;
- ознакомление с функциями и обязанностями работников второго звена: ассистентов, костюмеров, закройщиков, красильщиков, секционеров в складах хранения костюмов, бутафоров, ювелиров, вышивальщиков и т.д.;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Ассистентская практика согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части «Практики».

В соответствии с Учебным планом ассистентская практика проводится на 4 курсе для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам и выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. На прохождение практики отводится 8 зачетных единиц – 288 академических часов.

Способ проведения практики – стационарный. Ассистентская практика проводится непосредственно в съёмочных группах, на базе телестудий.

Форма проведения практики – концентрированная.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:

- обязательных профессиональных (ПКО-1; ПКО-2)

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.	ПКО-1.1. – умеет оценивать, делать выбор из многих альтернатив (критерии выразительности, изящества, простоты); ПКО-1.2. - проявляет собранность и волевой настрой на завершение начатого; ПКО-1.3. - проявляет способность порождать оригинальные идеи в условиях решения или постановки новых проблем (оригинальность); ПКО-1.4. - способен применять разнообразные стратегии при решении проблем (гибкость мышления); ПКО-1.5. - способен детально разрабатывать возникшие идеи (разработанность); ПКО-1.6. - способен легко генерировать идеи (беглость); ПКО-1.7. – проявляет значительный уровень интереса и настойчивости в решении проблемных ситуаций
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	ПКО-2.1. - участвует в создании постановочного сценария, разрабатывает изобразительную экспликацию фильма, определяет основные технические средства для реализации изобразительного замысла ПКО-2.2. - разрабатывает совместно со специалистом в области специальных съёмок и компьютерной графики единые стилевые характеристики изобразительного решения фильма ПКО-2.3. - осуществляет в процессе всего съёмочного периода работу над световым и цветовым решением фильма. ПКО-2.4. - руководит работой операторской группы, ставит задачи светотехникам и специалистам, обслуживающим сложную вспомогательную операторскую технику

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план ассистентской практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоем- кость, акад. час	Форма контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики (текущий контроль)
2	Основной этап – <i>практическая подготовка</i>	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	267,5	Контроль со стороны руководителя практики (текущий контроль)
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике	6	
		Защита результатов практики в форме дифференцированного зачета .	0,5	Защита отчета (текущий контроль)
4	Мелкогрупповые занятия	Занятия по вопросам отчета по практике	10	Дифференцированный зачет (промежуточная аттестация)
		Итого	288	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения ассистентской практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 55.05.03 Кинооператорство специализации Кинооператор;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения ассистентской практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. Богданов М.А., Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979
2. Волынец М.М., Профессия – оператор. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.,Аспект, 2004
3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Кинословарь. М.,Советская энциклопедия, 1981.
5. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
6. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М., «Искусство», 1988
7. Розенталь Алан. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. М., Триумф; Жуковский: Эра,2000

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	_____ аудитория библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Специализация: Кинооператор

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Москва, 2023

Составители программы: профессор М.Л. Агранович;
профессор И.С. Клебанов;
профессор Ю.А. Невский;
профессор В.В. Алисов

Рабочая программа ГИА составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А. Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.....	4
1.1. Общее положение ГИА	4
1.1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации	5
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО	5
1.3. Требования к результатам освоения программы специалитета у выпускников.....	6
2. Определение темы и руководителя выпускной квалификационной работы.....	8
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение	11
3.1. Список учебной литературы.....	11
3.1.1. Основная литература	11
3.1.2. Дополнительная литература.....	11
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.....	12
5. Задание и план-график выполнения ВКР... ..	12
6. Структура государственных экзаменационных комиссий... ..	15
7. Порядок проведения итоговой государственной аттестации... ..	16

1. Организационно-методический раздел

1.1. Общее положение ГИА

1. Программа Государственной итоговой аттестации (далее- программа ГИА) разработана на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, N 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 г. № 636; Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; «Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова», принятым Учёным советом ВГИК 25.02.2016, протокол № 4.

2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательному стандарту по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета).

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования.

2.2. Срок проведения ГИА (дата начала и дата окончания ГИА) устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком образовательной программы по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета) и расписанием ГИА.

2.3. Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания- защиту выпускной квалификационной работы.

2.4. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее- ВКР).

2.5. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

2.6. Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК), которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.

2.7. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. ГЭК и апелляционная комиссии (далее вместе – комиссии) действуют в течение календарного года.

2.8. Решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче им документов об образовании и о квалификации принимается ГЭК в соответствии с результатами успешной защиты ВКР, и оформляется протоколом в день проведения защиты ВКР.

1.1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения программы специалитета, установленным образовательным стандартом.

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО

В соответствии с Учебным планом Государственная итоговая аттестация состоит из:

- выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы в 9 и А

семестрах. На неё отводится 55 зачетных единиц – 1980 академических часов, из них: 45 академических часов – индивидуальные занятия и 1935 академических часов – самостоятельная работа студента;

- защиты выпускной квалификационной работы в семестре А. На неё отводится 5 зачетных единиц – 180 академических часов, из них: 5 академических часов – индивидуальные занятия; 175 академических часов – самостоятельная работа студента.

1.3. Требования к результатам освоения программы специалитета у выпускников

В результате освоения программы специалитета у выпускников должны быть сформированы компетенции, предусмотренные учебным планом образовательной программы высшего образования

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при

	угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Гражданская позиция	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	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
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
Профессиональная компетентность	ОПК-4. Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Профессиональное лидерство	ОПК-5. Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-6 Способен понимать принципы работы совместных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

2. Определение темы и руководителя выпускной квалификационной работы

2.1. Темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), формируется и предлагается для ознакомления обучающимися не позднее, чем за 12 месяцев до даты начала ГИА.

2.2. Выпускник может предложить свою тему, с обоснованием её целесообразности.

Для рассмотрения мастером-руководителем обучающийся представляет:

1. сценарий фильма или темы сюжетов;

2. краткую экспликацию (световые и цветовые решения, приёмы и съёмочные средства);
3. заявку на дипломную работу, согласованную с заведующим кафедрой.

Закрепление за обучающимся темы ВКР производится по его личному заявлению на имя заведующего кафедрой кинооператорского мастерства и представляется в деканат операторского факультета.

2.3. После издания Приказа об утверждении темы и руководителя выпускной квалификационной работы изменения, как правило, не допускаются. Изменение или корректирование (уточнение) темы возможно только в исключительных случаях при согласии руководителя ВКР не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. По представлению заведующего кафедрой издаётся приказ о внесении изменений в приказ «Об утверждении тем ВКР».

2.4. Выпускная квалификационная работа является итоговой работой, в которой систематизированы все знания и умения и навыки, полученные в ходе освоения всех дисциплин и практик, определённых образовательной программой. В выпускной квалификационной работе выпускник должен показать свободное владение современными технологиями. ВКР должна соответствовать современным требованиям и обеспечивать решение поставленных задач на высоком профессиональном уровне.

2.5. ВКР представляет собой съёмочную работу, выполненную обучающимся в любом профессиональном цифровом формате, с разрешением не менее чем 1920x1080 элементов, 10-20 минут экранного времени.

Предметом выпускной квалификационной работы являются:

- фильмы или сюжеты, снятые совместно с обучающимися режиссёрского факультета;
- авторские документальные фильмы;
- фильмы и сюжеты, снятые на кино- и телестудиях;
- фрагменты из полнометражных фильмов;
- научные фильмы, снятые в исследовательских институтах или лабораториях;

- комбинированные кадры из кино или телефильмов с использованием компьютерной графики.

В выпускной квалификационной работе должны быть выполнены и воспроизведены на экране следующие творческие и технологические задачи:

- найдено точное изобразительное решение, созданное в соответствии с драматургией и режиссёрским замыслом;
- продемонстрировано владение искусством киноосвещения;
- выявлены объёмно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения, светотонального и цветоцветового решения, в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; владение искусством операторского освещения, координации мизансцен.

2.6. За каждым обучающимся приказом по университету закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы, как правило мастер-руководитель.

2.7. В обязанности руководителя ВКР входит:

- а) составление и выдача задания на ВКР;
- б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения.
- д) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР;
- е) определение соответствия ВКР, утверждённому заданию;
- ж) оценка художественных и технологических особенностей проекта;
- з) формирование вместе с обучающимся формы подачи материалов;
- и) информирование обучающегося о порядке и содержании процедуры предзащиты и защиты ВКР, о требованиях к обучающемуся;
- к) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:
 - актуальность и значимость темы работы;
 - степень достижения целей и задач;
 - правильность оформления ВКР,
 - обладание автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками;
 - недостатки ВКР;
 - рекомендация ВКР к защите.

3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

3.1. Список рекомендуемой основной литературы.

3.1.1. Основная литература.

1. Волынец М.М. Профессия оператор. Изд-во Аспект Пресс. М., 2008
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Железняков В.Н. Анатомия зрительного образа. М., Союз кинематографистов РФ, 2012
5. Нильсен В. Изобразительное построение фильмов. Теория и практика операторского мастерства. Москва, ВГИК, 2013
6. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012
7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. М., Изд-во ГИТР, 2005

3.1.2. Дополнительная литература

Журналы:

- «Техника кино и телевидения»
- «Техника и технология кино»
- «Искусство кино»
- «American Cinematographer» (на английском языке)
- «CINEFEX» (Издается на русском языке)
- «625»«ТТК»

1. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М., «Галактика-Л», 1999
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.. Искусство, 1995.
3. Головня А. О кинооператорском мастерстве. ВГИК, НИК, 1970
4. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
5. Головня А. Съёмка цветного фильма Госкиноиздат, М., 1952
6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992.
7. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.
8. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008
9. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
10. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.
11. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М.: Искусство, 1966
12. Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
13. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.

14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: Ээсти раамат, 1973.
15. Строеие фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
16. Феллини Ф. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе Айбукс.ру (ЗАО «Айбукс» www.ibooks.ru). Ресурс данной ЭБС включает в себя электронные версии книг, представляющих учебно-методическое обеспечение дисциплины. ЭБС «Айбукс.ру» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, а также содержательным и техническим характеристикам, установленным Рособрнадзором.

Сайты с открытым доступом, рекомендованные в качестве дополнительных баз знаний по изучаемой дисциплине:

http://www.sony.ru	http://www.foto-video.ru
http://www.panasonic.ru	http://www.digial-photo.ru
http://www.arri.com	http://www.digialcinema.ru
http://www.ikegami.co	http://www.cinematographers.nl
http://www.canon.ru	http://www.kinooperator.ru
http://www.motion.kodak.com	http://www.prosystem.ru

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Задание и план-график выполнения ВКР

5.1. Задание на ВКР разрабатывается руководителем и является документом, устанавливающим сроки представления ВКР на кафедру в завершённом виде. Задание утверждается на заседании кафедры.

5.2 Выпускник совместно с руководителем составляет план-график выполнения ВКР. Руководитель контролирует все стадии выполнения выпускной квалификационной работы, включая её защиту, придерживаясь утверждённого графика.

5.3. Выпускник отчитывается перед руководителем о проделанной работе еженедельно. Руководитель оказывает помощь в определении структуры ВКР, организационных вопросах, направляет и консультирует обучающегося по содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы.

5.4. План-график выполнения ВКР содержит в себе сведения об этапах работы и о сроках выполнения задания. В состав важных этапов работы над дипломным проектом входят:

- утверждение темы, задания, предварительного содержания и состава ВКР с предоставлением необходимого материала по теме;
- утверждение графической концепции дипломного проекта, представление необходимого иллюстративного материала, плана пояснительной записки к дипломному проекту;
- проведение предзащиты;
- допуск к защите ВКР по результатам предварительной защиты;
- сдача чистового варианта ВКР руководителю для получения отзыва;
- защита ВКР.

5.5. В случае несоблюдения выпускником плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы руководитель информирует об этом декана факультета и заведующего кафедрой кинооператорского мастерства. Систематическое невыполнение плана-графика ВКР может повлечь за собой не допуск выпускника к ГИА с последующим отчислением из университета.

Законченную работу и пояснительную записку на рассмотрение заведующему кафедрой кинооператорского мастерства для допуска к

защите представляет руководитель мастерской **не позднее, чем за 10 дней** до начала итоговой государственной аттестации.

К защите выпускной квалификационной работы обучающийся должен представить следующие документы:

1. 2 демонстрационных диска с дипломным фильмом в форматах: DVD, HD или Bluray в стандартных для просмотра на видеоплеерах, кодеках;
2. аннотацию дипломного фильма: краткое содержание, режиссёр, режиссёрская мастерская, год выпуска, студия;
3. пояснительную записку (теоретическую часть) к дипломной работе, которая должна включать в себя материалы, предшествующие запуску в производство дипломной работы, а также последующие разработки, а именно:
 - а) утверждённую заявку на дипломную работу;
 - б) постановочный сценарий (режиссёрский сценарий);
 - в) технические данные работы: хронометраж, технология, тип и модель съёмочной техники, характеристики и формат использовавшегося вовремя съёмок носителя, выходные данные проекта;
 - г) планировки мизансцен, съёмочных точек, схемы освещения; операторскую экспликацию;
 - д) съёмочные карты;
 - е) анализ всех этапов реализации творческого замысла и осмысления профессионального опыта.
4. письменный отзыв руководителя мастерской о работе выпускника;
5. рецензия - анализ на дипломный фильм (1 страница), подписанный рецензентом из числа лиц, не являющимися работниками ВГИК.

Пояснительная записка к дипломной работе должна быть отпечатана и переплетена.

Все материалы подаются на кафедру **не позднее чем за 5 календарных дней** до дня защиты ВКР.

6. Структура государственных экзаменационных комиссий

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.

Председатель Государственной аттестационной комиссии утверждается федеральным органом исполнительной власти из числа лиц, не работающих во ВГИКе, не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации

Приказом ректора ВГИК для проведения итоговой аттестации создается Государственная Экзаменационная Комиссия (ГЭК) в составе председателя, его заместителя и членов комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в области киноиндустрии и телевидения.

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса по утвержденному Учебному плану.

7. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается высшим учебным заведением на основании «Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры обучающихся Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова» принятым Ученым советом ВГИК 25.02.2016, протокол № 4 и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за *шесть месяцев* до начала итоговой государственной аттестации. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к итоговой государственной аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Не позднее, чем за *30 календарных дней* до дня проведения первого государственного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписание государственных аттестационных испытаний и доводится до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

Результаты аттестационных испытаний, включённых в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
(учебная практика)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена деканом операторского факультета П.Б. Архиповым

Рабочая программа учебной практики составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (учебная)» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	7
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	7
2.2. Содержание разделов дисциплин	8
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Список учебной литературы.....	10
3.1.1. Основная литература	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ **«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Ознакомительная практика завершает теоретический курс первого года обучения на операторском факультете. Она проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин, формирующих профессию кинооператора. Выпускник операторского факультета может работать в самых различных видах кинематографа. Универсализм в работе оператора требует от него фундаментальной подготовки, без которой невозможна профессиональная работа в современных условиях кино- и телепроизводства.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «**Ознакомительная практика (учебная)**» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Практика»

В соответствии с Учебным планом ознакомительная практика проводится во 2 семестре для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам. На прохождение практики отводится 3 зачетные единицы – 108 академических часов. Место проведения практики – Учебная киностудия ВГИК.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных (ОПК-3);

Категория общепрофессиональ й компетенции	Код ОПК и ПКО	Наименование ОПК и ПКО
Преэстетичность традиций культуры и искусства	ОПК - 3	Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

4. Специфика дисциплины

В ходе прохождения практики обучающиеся знакомятся со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их роли в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- текущий контроль;
- отчет о прохождении практики;
- промежуточная аттестация: зачёт.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Ознакомительная практика студентов Кинооператорского факультета является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.

Ознакомительная практика завершает теоретический курс первого года обучения на Кинооператорском факультете. Сегодня выпускник Кинооператорского факультета может работать в самых различных видах кинематографа. Универсализм в работе оператора требует от него фундаментальной подготовки во всех дисциплинах, составляющей его профессию, без которой невозможна профессиональная работа в современных условиях кино- и телепроизводства.

Основные цели Ознакомительной практики практики:

- закрепить теоретические знания, полученные при изучении курсов: «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Съёмочная оптика», «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия», «Цветоведение», «Кинооператорское мастерство», «Киноосвещение», «Фотокомпозиция», «Теория монтажа», «Цветокоррекция»,

- ознакомить обучающихся со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их роли в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора;

- ознакомить с оборудованием, применяемым в производстве кинофильмов, и со специалистами, работающими с этим оборудованием.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина **«Ознакомительная практика (учебная)»** согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Практика»

В соответствии с Учебным планом ознакомительная практика проводится во 2 семестре для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам. На прохождение практики отводится 3 зачетные единицы – 108 академических часов. Место проведения практики – Учебная киностудия ВГИК.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Ознакомительная практика направлена на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных (ОПК-3)

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-3.5. - знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач. ед. 108 академических часов	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		2
<i>Работа с преподавателем (контактные часы):</i>	19,3	19,3
Практические	19	19

мелкогрупповые занятия		
Самостоятельная работа:	82,7	82,7
Практические занятия	82,7	82,7
Формы контроля:		
Зачет (контакт. часы на зачет)	0,3	0,3
Промежуточная аттестация в форме зачета	6	6
Итого:	108	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Количество академических часов			
	Практ. мелкогр. занятия	Самостоят. работа	Контроль (контактн. часы на зачет)	Промежуточная аттестация
Тема 1. Учебная киностудия ВГИК	2	6		
Тема 2. Обеспечение съемочных работ	1	6,7		
Тема 3. Монтаж изображения	2	6		
Тема 4. Цветокоррекция	1	8		
Тема 5. Звукотехнический комплекс	2	8		
Тема 6. Кино-видео показ	2	8		
Тема 7. Телепавильон: оборудование	2	8		
Тема 8. Обвесы, системы стабилизации	2	8		
Тема 9. Документооборот	1	8		
Тема 10. Знакомство с кино- и телекамерами новых моделей	2	8		
Тема 11. Демонстрационный курс	2	8		
Промежуточная аттестация - зачет			0,3	6
Итого по курсу:	19	82,7	0,3	6

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Учебная студия ВГИК.

Роль и место в образовательном процессе. Структура, принципы организации учебных съемочных работ. Основной документооборот – виды документов.

Тема 2. Обеспечение съемочных работ.

Павильоны. Назначение, порядок эксплуатации. Основное киносъемочное оборудование участка технического обеспечения съемочных работ. Характеристики. Объективы. Светотехническое оборудование. Вспомогательное операторское оборудование.

Тема 3. Монтаж изображения.

Единый технологический регламент монтажа изображения для учебного фильмопроизводства. Виды, программное обеспечение.

Тема 4. Цветокоррекция.

Технологический регламент учебного комплекса оцифровки и цветокоррекции изображения (цифровой интермедиа).

Тема 5. Звукотехнический комплекс.

Назначение, возможности.

Тема 6. Кино-видео показ.

Технологические возможности – виды, форматы, показатели качества изображения.

Тема 7. Телепавильон: оборудование.

Технологические возможности.

Тема 8. Обвесы, системы стабилизации.

Новейшие системы стабилизации камер. Стедикамы.

Тема 9. Документооборот.

Тема 10. Знакомство с кино- и телекамерами новых моделей.

Тема 11. Демонстрационный курс.

Самостоятельная работа студентов

В процессе прохождения Ознакомительной практики обучающиеся пишут отчет о проделанной работе

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Волынец М.М., Профессия – оператор. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М., Аспект, 2004
3. Гальперин А. Из истории кинооператорского искусства. М., ВГИК, 1983
4. Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1995
5. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат, М., 1952
6. Головня А. Съемка цветного фильма. Госкиноиздат, М., 1952
7. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
10. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М., «Искусство», 1988
11. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
12. Медынский С. Компануем кинокадр. М., Искусство, 1992
13. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста
Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М., Изд-во 625, 2004
14. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста
Часть 2. Прямая съемка действительности. М., Изд-во 625, 2008

3.1.2. Дополнительная литература

Журналы:

1. «Техника кино и телевидения»
2. «Техника и технология кино»
3. «American Cinematographer» (на английском языке)
4. «CINEFEX» (Издается на русском языке)
5. «625»
6. «ТТК»

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ознакомительная практика проводится на Учебной киностудии ВГИК. Производственно-технические подразделения киностудии включают в себя весь комплекс материально-технического обеспечения кинопроизводства: павильоны, студии звукозаписи, ОДТС, комплекс операторской техники, монтажный комплекс и др.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ **2023 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ПРАКТИКА ПО ОСВОЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ КИНО-
ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА (учебная)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена деканом операторского факультета П.Б. Архиповым

Рабочая программа учебной практики составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ПРАКТИКА ПО ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ КИНО-ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА (учебная)» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	7
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Список учебной литературы.....	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- НОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова»**

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ПРАКТИКА ПО ОСВОЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ КИНО-
ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА (учебная)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи учебной (технологической) практики

Целью учебной (технологической) практики «Практика по освоению технологии кино-телепроизводства (учебная)», является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и ознакомление со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их ролью в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора. Одновременно с этим в процессе прохождения практики обучающиеся узнают о творческих и технологических возможностях оборудования, применяемом в современном кинопроизводстве.

Задачей технологической практики является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, умений практического использования теоретических знаний, полученных ими в рамках изучения специальных дисциплин: «Киноаппаратура и вспомогательная техника», «Съёмочная оптика», «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия», «Цифровые кинотехнологии».

2. Место практики в структуре ОП ВО

«Практика по освоению технологии кино-телепроизводства (учебная)» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство относится к обязательной части «Практики».

В соответствии с Учебным планом технологическая практика проводится на 2 курсе и составляет 5 зачетных единиц – 180 академических часов.

3. Результаты учебной (технологической) практики

Результатом прохождения практики должно стать закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование следующих компетенций:

Категория общепрофессиональ ной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика проведения практики

Технологическая практика проводится на кино-, видео- и телестудиях.

5. Формы контроля

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной (технологической) практики является дифференцированный зачёт, который проводится в форме защиты отчёта, который должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика. В качестве приложения к отчёту о практике прилагается дневник прохождения практики.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной практики по типу: «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая)» (в дальнейшем – «технологическая»), соотнесённой с общими целями ОП ВО и направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и ознакомление со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их ролью в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора. Одновременно с этим в процессе прохождения практики обучающиеся узнают о творческих и технологических возможностях оборудования, применяемом в современном кинопроизводстве.

Задачей технологической практики является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, умений практического использования теоретических знаний, полученных ими в рамках изучения специальных дисциплин: «Киносъёмочная аппаратура», «Киносъёмочная оптика», «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия».

1.2. Место учебной практики «Практика по освоению технологии кино-телепроизводства» (технологическая практика) в структуре ОП ВО.

Учебная (технологическая) практика согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство относится к обязательной части «Практики».

В соответствии с Учебным планом технологическая практика проводится на 2 курсе в 4 семестре и составляет 4 зачетные единицы – 144 академических часов.

Технологическая практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Съёмочная оптика», «Киносветотехника». «Киноэкспонометрия», «Теория монтажа».

Прохождение технологической практики является необходимым для освоения следующих разделов ОП ВО: «Кинооператорское мастерство»,

«Киноосвещение», «Кинокомпозиция», «Визуальные эффекты», «Специальные виды киносъемок», «Звуковое решение фильма», «Организация и управление кинопроцессом».

1.3. Результаты учебной (технологической) практики

Результатом прохождения практики должно стать закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование следующих компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач. ед. 180 академических часов	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		4
<i>Работа с преподавателем (контактные часы):</i>	14,5	14,5
Практические мелкогрупповые занятия	14	14
<i>Самостоятельная работа:</i>	159,5	159,5
Формы контроля:		
дифференцированный зачет (контактные часы)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован- ного зачета	6	6
Итого:	180	180

Формы проведения технологической практики.

Технологическая практика носит информационно-познавательный характер, готовит обучающихся к осознанному и углублённому изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, прививает им профессиональные умения и навыки по избранной специальности.

Место и время проведения технологической практики.

Технологическая практика проводится на кино-, видео- и телестудиях:

1) Киноконцерн «Мосфильм» -

Комплекс операторской техники – возможности современной аппаратуры, осветительной техники и вспомогательных механизмов;

Лаборатория обработки пленки – современные проявочные машины, оборудование лаборатории, негативная монтажная, цветоустановка, печатинные машины;

Тонстудия- взаимодействие оператора и звукооператора, Особенности современной технологии озвучивания фильма. Требования к изображению; *ОДТС* – разработка и строительство декораций, новые материалы. Установка осветительных лесов.

Военно-техническая база, Оружейный цех – возможность выбора и применения необходимой военной техники на съемках. Особенности её использования;

Кинокомплекс телетехники – работа телевизионной студии, применение зеленого экрана и пр.;

2) АНО ТПО Киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького

3) ФГУП ТТЦ «Останкино»;

4) ТВ каналы – НТВ, Культура, Россия -2, Просвещение, Дождь – особенности работы на телевизионных каналах;

5) «Сине-лаб» - особенности обработки черно-белого материала;

6) ООО «Rentacam»;

7) Учебная киностудия ВГИК – оснащение и возможности студии.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют преподаватели, назначенные деканом по согласованию с заведующим кафедрой кинооператорского мастерства.

Технологическая практика проводится на 2-ом курсе.

Сроки прохождения практики устанавливаются университетом в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком учебного процесса.

Результатом прохождения практики должно стать закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование профессиональных компетенций.

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на технологической практике.

В процессе учебной практики обучающиеся используют нормативно-производственную документацию и технологии, установленные Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, регулирующие организацию и технологию кино-, теле- и видеопроизводства.

Кроме того, обучающиеся используют технологии, рекомендуемые
<http://www.mosfilm.ru>
www.ostankino.ru

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на технологической практике

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют преподаватели, назначаемые кафедрой кинооператорского мастерства ВГИК.

Практика организуется в соответствии с программой, подготовленной руководителем практики по согласованию с руководством предприятия (организации) или его структурного подразделения, где планируется проведение практики.

План и график практики утверждается деканом факультета и оформляется приказом по университету.

В качестве методических материалов обучающиеся используют литературу, рекомендуемую учебными программами по дисциплинам специализации, а также документацию, аналитические, технические условия и другие материалы организации по месту прохождения практики.

Во время прохождения практики обучающийся должен изучить следующие вопросы:

- производственно-технологические регламенты фильмопроизводства;
- место и роль кинооператора в производственном процессе;
- задачи операторской группы и её взаимодействие с подразделениями студии;
- характеристики технических средств и технологий, эффективность их использования;
- структура предприятия (организации) и функции производственно-творческих и технологических подразделений.

В процессе прохождения практики обучающиеся ведут дневник и осуществляют подбор материалов, необходимых для подготовки отчёта. Отчёт должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика.

В качестве приложения к отчёту о практике прилагается дневник прохождения практики и иллюстративные материалы.

Объем отчета 12-15 листов формата А-4 (печать – размер шрифта 12, интервал 1,5). Текст отчета должен быть лаконичен, отличаться ясностью и четкостью формулировок и оформлен в соответствии с общими правилами оформления работ.

Отчет о практике представляется на отзыв руководителю практики, а затем (вместе с отзывом) – руководителю учебно-творческой мастерской. Срок представления отчета – 10 дней с момента начала 3-го семестра.

Форма титульного листа – Приложение № 1.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

Список рекомендуемой основной литературы:

1. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
2. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
3. Кинословарь. М., Советская энциклопедия, 1981.
4. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004

Список рекомендуемой дополнительной литературы:

Журналы:

«Техника кино и телевидения»

«Техника и технология кино»

«American Cinematographer» (на английском языке)

«CINEFEX» (Издается на русском языке)

«625»

«ТТК»

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Материально-техническое обеспечение технологической практики

Технологическая практика проводится на кино- и телестудиях и в организациях, связанных с кино- и телепроизводством. Производственно-технические подразделения киностудий включают в себя весь комплекс материально-технического обеспечения кинопроизводства: павильоны, студии звукозаписи, цеха подготовки съёмок, ОДТС, комплекс операторской техники, монтажный комплекс и др.).

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«СЪЁМОЧНАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Автор: профессор, заслуженный деятель искусств РФ М.Л. Агранович

Рабочая программа производственной практики составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «СЪЁМОЧНАЯ ПРАКТИКА (производственная практика)» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	7
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	8
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Список учебной литературы.....	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- НОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

«Съемочная практика»

Название дисциплины: **«СЪЁМОЧНАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи съемочной практики

Целью съемочной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и ознакомление со структурой и функциями основных производственных подразделений и цехов киностудий, их ролью в технологической цепочке производственных процессов, связанных с основными производственно-постановочными вопросами работы кинооператора. Одновременно с этим в процессе прохождения практики обучающиеся узнают о творческих и технологических возможностях оборудования, применяемом в современном кинопроизводстве.

Задачей практики является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, умений практического использования теоретических знаний.

2. Место практики в структуре ОП ВО

Съемочная практика согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 55.05.03 Кинооператорство относится к обязательной части «Практики».

В соответствии с Учебным планом съемочная практика проводится на 3 курсе для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам. На прохождение практики отводится 5 зачетных единицы – 180 академических часов.

1. Результаты учебной (технологической) практики

Результатом прохождения практики должно стать закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование следующих компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика проведения практики

Способ проведения практики – стационарный. Съемочная практика проводится на базе телестудий, съемочных площадок. Форма проведения практики – концентрированная.

5. Формы контроля

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам практики является дифференцированный зачёт. Он проводится в форме защиты отчёта, который должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика. В качестве приложения к отчёту о практике прилагается дневник прохождения практики.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Съемочная практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций, а также приобретения первоначального практического опыта.

Съемочная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку обучающихся, и нацелена на:

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а также историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых изданиях и т.п.;
- получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку по специальности 55.05.03 Кинооператорство специализации Кинооператор;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- углубление практических навыков и компетенций у обучающихся в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве кинооператора;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе кинооператором;
- ознакомление обучающихся с реальными условиями кино-, теле-видеопроизводства, функционированию структурных подразделений учебных киностудий, кинопроизводящих компаний, а также со всеми этапами производственного цикла и спецификой смежных профессий.

Задачами съемочной практики выступают:

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
- приобретение практического опыта работы в команде;
- подготовка обучающихся к последующему осознанному изучению профессиональных дисциплин;
- формирование навыков профессиональной коммуникации в съёмочной группе;
- развитие профессионального самосознания;
- приобретение обучающимися опыта практической работы в профессиональных условиях, освоение технологии, форм и методов, применяемых в кинопроизводстве;
- ознакомление с функциями и обязанностями работников второго звена: ассистентов, костюмеров, закройщиков, красильщиков, секционеров в складах хранения костюмов, бутафоров, ювелиров, вышивальщиков и т.д.;
- уметь работать со сценарием, эскизами, сбором материала;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Съёмочная практика согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части Блока 2. «Практики».

В соответствии с Учебным планом съёмочная практика проводится на 3 курсе для закрепления теоретических знаний по специальным дисциплинам. На прохождение практики отводится 5 зачетных единиц – 180 академических часов.

Съёмочная практика ориентирована на профессионально–творческую подготовку обучающихся в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Способ проведения практики – стационарный. Съёмочная практика проводится на базе телестудий, съёмочных площадок и профильных высших учебных заведений.

Форма проведения практики – концентрированная.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1. Результаты производственной практики

Результатом прохождения практики должно стать закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование следующих компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объём учебной практики и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	5 зачетные ед. 180 академических часов	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		6
Работа с преподавателем (контактные часы):	14,5	14,5
Практическая подготовка оператора		
1. Мелкогрупповые занятия	14	14
2. Самостоятельная работа:	159,5	159,5
Формы контроля:		
дифференцированный зачет (конт.ч.)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме	6	6

дифференцированного зачета		
Всего часов:	180	180

При прохождении практики необходимо ознакомить обучающихся с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы обучающихся в период прохождения ассистентской практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 55.05.03 Кинооператорство специализации Кинооператор;
- в выполнении индивидуального задания.

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения съемочной практики обучающийся готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с

ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

1. Богданов М.А., Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979
2. Волынец М.М., Профессия – оператор. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.,Аспект, 2004

3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Кинословарь. М., Советская энциклопедия, 1981.
5. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
6. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М., «Искусство», 1988
7. Розенталь Алан. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. М., Т риумф; Жуковский: Эра, 2000

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, обучающиеся обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной	аудитория	Оснащение компьютерной техникой с возможностью

	работы обучающихся	библиотека	подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду института.
--	-----------------------	------------	---

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ М.А. Сакварелидзе

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 52.05.03 Кинооператорство

Специализация программы специалитета: Кинооператор

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 821, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.

И.о. заведующего кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (экологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины:

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- формирование:
 - культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления,;
 - культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
 - умения оценки вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
 - навыка аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство (специализация программы специалитета – Кинооператор, Телеоператор), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции.

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Безопасность жизнедеятельности	УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.1. - обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. - выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. - осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.4. - принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Лекции		34	34	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Индивидуальные занятия				—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	32	—	—	—	—	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет		6	6	—	—	—	—	—	—	—
Общая трудоемкость	акад.час.	72	72	—	—	—	—	—	—	—
	з.е.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	—	—	—	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	—	—	2	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	—	—	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	—	—	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	—	—	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	—	—	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	—	—	4	8
Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	4	—	—	4	8
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	—	—	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	—	—	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	—	—	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и

безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).

7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мاستрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

**9. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-

проекционными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	УК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1.</i> <i>Формирование базы знаний</i> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении вопросов безопасности жизнедеятельности – степень правильности выполненных заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может самостоятельно собирать и анализировать информацию о способах и технологиях защиты в чрезвычайных ситуациях – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о методах обеспечения безопасности среды обитания
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности – при написании реферата обучающийся продемонстрировал знание научных и организационных основ безопасности жизнедеятельности Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- реферат
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод

развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Примерная тематика обсуждений

1. [Человек как элемент среды обитания.](#)
2. Безопасность как фактор развития.
3. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке.
4. Что следует предпринять человечеству для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5. Город как источник опасности.
6. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда.
7. Общество и терроризм: заколдованный круг.

Реферат. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одной из тем дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

8. Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.
9. Безопасность и жизнедеятельность.
10. Безопасная жизнедеятельность человека.
11. Безопасность информационных технологий.
12. Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды.
13. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека.
14. Воздействие электромагнитных лучей на организм человека и способы борьбы с ними.
15. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека.
16. Вредное действие шума.
17. Действия населения при стихийных бедствиях, опасных природных явлениях.
18. Действие населения в чрезвычайных ситуациях.
19. Защита в чрезвычайных ситуациях.
20. Законодательное регулирование поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
21. Как выжить, работая с компьютером.
22. Компьютер и сердце.
23. Методы анализа производственного травматизма.
24. Национальная безопасность страны.
25. Социальные проблемы безопасности России.
26. Научно-технический прогресс и безопасность труда.
27. Основы охраны жизнедеятельности.
28. Основы безопасности и теория риска.
29. Охраны труда и организация рабочих мест.
30. Охрана труда и техника безопасности.
31. Охрана труда и её связь со смежными специальностями.
32. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
33. Опасности и их источники.

34. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
35. Пожароопасность: технические средства ограничения распространения и тушения пожара.
36. Социально-экономическое значение охраны труда.
37. Управление безопасностью труда в отраслях экономики.
38. Факторы жилой среды в формировании условий жизнедеятельности человека.
39. Чрезвычайные ситуации мирного времени.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Безопасность жизнедеятельности как наука (понятие, цели, задачи, объекты и предметы изучения).
2. Сформулируйте понятие и назовите виды профессиональных вредностей производственной среды.
3. Какие физиологические процессы происходят в организме при выполнении физической и умственной работы?
4. Какие требования предъявляются к производственным помещениям и рабочим местам?
5. Понятие и классификация шума.
6. Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
7. Укажите способы нормирования и допустимые уровни шума.
8. Какое влияние оказывают вредные вещества на организм человека?
9. Формы взаимодействия общества и природы.
10. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды.
11. Объективные и субъективные причины загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
12. Основные экологические проблемы глобального характера.
13. Назовите негативные факторы современной среды обитания.
14. В чем заключается неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние производственной, природной и городской среды?
15. С чем связано возникновение чрезвычайных ситуаций в среде обитания человека?
16. Экологический кризис. Последствия экологического кризиса.
17. Современное понятие жилой (бытовой) среды и ее характерные черты.
18. Основные группы негативных факторов жилой среды.
19. Влияние химического загрязнения жилой среды на здоровье человека.
20. Источники шума в жилой среде и мероприятия по защите населения от его неблагоприятного воздействия.
21. Электромагнитные поля как негативный фактор помещений жилых и общественных зданий и их влияние на здоровье человека.
22. Охарактеризуйте основные производственные средства безопасности.
23. Укажите назначение и виды средств индивидуальной защиты.
24. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация».
25. Чем отличаются понятия «опасная ситуация» и «экстремальная ситуация»?
26. В чем различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийные бедствия»?

27. Чем отличаются определения «риск», «социальный риск», «приемлемый риск» и «индивидуальный риск»?
28. Каковы основные причины возникновения ЧС в России?
29. На какие группы подразделяются ЧС техногенного происхождения?
30. Назовите поражающие факторы пожаров.
31. Назовите основные группы ЧС природного характера.
32. Выделите основные ЧС метеорологического характера.
33. Дайте понятие терминам «эпидемия», «эпизоотия» и «эпифитопия».
34. Какие ЧС угрожают человеку из космоса?
35. В чем выражается потенциальная опасность человеческого фактора в причинах аварийности и травматизма?
36. Какие психологические процессы и состояния определяют взаимодействие человека с внешней средой и поведение в конкретной ситуации?
37. На какие группы подразделяются опасности социального характера?
38. Назовите основные пути снижения социальных опасностей.
39. Понятие производственной травмы и производственного травматизма.
40. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на производстве.
41. Назовите принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
42. Перечислите правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.
43. Каковы правила противопожарной безопасности?
44. Понятие о производственной среде.
45. Понятие о вредных и опасных факторах производства.
46. Понятие об условиях труда и их классификация.
47. Какие вещества называют вредными и чем они характеризуются?
48. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфразвука.
49. К чему приводит воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека?
50. Что понимается под первичными средствами пожаротушения?
51. Какие законы РФ регламентируют обеспечение безопасности жизнедеятельности?
52. Каковы последствия от неблагоприятной социальной обстановки?
53. Какие природные катастрофы имеют наибольшее распространение в современном мире?
54. Назовите причины роста природных опасных явлений в современном мире.
55. Какие причины лежат в основе большинства техногенных катастроф?
56. Какие меры предпринимаются во всем мире по предотвращению техногенных катастроф и снижению ущерба от них?
57. Какие экстренные меры принимаются в настоящее время в мире по решению экологической проблемы?
58. Назовите известные вам методы определения поражающего действия негативных факторов на человека.
59. Перечислите степени термического поражения человека.
60. Дайте определение коллективного риска.
61. Дайте определение индивидуального риска.
62. Каковы внутренние и внешние источники техногенных угроз России?

63. Каковы основные принципы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях?

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание реферата

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, реферат выполнен качественно и в срок.

Оценка *«хорошо»* – тема реферата разработана на достаточно высоком уровне, но имеются несущественные погрешности, реферат представлен в срок,

Оценка *«удовлетворительно»* – реферат выполнен небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – тема реферата разработана на низком теоретическом уровне, реферат выполнен с опозданием или не выполнен.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

специалитета по специальности **52.05.03 Кинооператорство**

специализация программы специалитета **Кинооператор, Телеоператор**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

И.о. заведующего кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 821, с учетом рекомендаций ОП.

Разработчик: Харитонов Н.С., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
3.1. Список учебной литературы.....	14
3.1.1. Основная литература	14
3.1.2. Дополнительная литература.....	14
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	16
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории зарубежной живописи, скульптуры, архитектуры

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;;
- изучение истории развития зарубежного изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- выработку навыка использования знаний истории зарубежного изобразительного искусства при воплощении творческого замысла режиссера созданию аудиовизуального произведения;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство (специализация программы специалитета – Кинооператор), относится к обязательной части «Дисциплины (модули)» и преподается в 1-3 семестрах.

Она координируется с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История русского изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству кинооператора.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. - находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. - демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. - умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 216 академических (162 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (2-й семестр), экзамен (3-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	106	34	38	34	--	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	106	34	38	34	-	–	–	–	–
Лекции	106	34	38	34		–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	83	38	27,5	17,5	-	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Дифференцированный зачет (контроль)	0,5		0,5						
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет	6	-	6	-	-	-	-	-	-
Консультации	2			2					
Экзамен(контроль)	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация –	18	–	–	18	-	–	–	–	–

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
экзамен										
ИТОГО:	акад. час.	216	72	72	72	-	—	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	6	2	2	2	-	—	—	—	—

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Введение в историю искусства Искусство Древнего мира	8			8	16
Тема 1. Искусство Древнего Египта. Древнее и Среднее царства	4	—	—	6	10
Тема 2. Искусство Древнего Египта. Новое царство.	4	—	—	4	8
Раздел 2. Искусство античного мира	14	—	—	16	30
Тема 3. Искусство Эгейского мира.	4	—	—	2	6
Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика и период классики.	4	—	—	6	10
Тема 5. Искусство эллинизма	2	—	—	2	4
Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима	4	—	—	6	10
Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождение	24	—	—	29	53
Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе	2	—	—	2	4
Тема 8. Искусство Византии	4	—	—	2	6
Тема 9. Романское и готическое искусство	4	—	—	6	10
Тема 10. Итальянское и Северное Возрождение	14	—	—	19	33
Раздел 4. Искусство барокко	22	—	—	20	42
Тема 11. Искусство XVII – XVIII вв. Италии	8	—	—	8	16
Тема 12. Искусство XVII – пер.пол. XVIII вв. Франции	6	—	—	4	10
Тема 13. Искусство XVII в. Испании, Голландии и Фландрии	6	—	—	4	10
Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии	2	—	—	4	6
Раздел 5. Искусство Франции вт.пол. XVIII – XIX веков	22	—	—	7	29
Тема 15. Искусство Франции вт.пол. XVIII – нач.XIX века. Классицизм. Наполеоновский ампир.	4	—	—	2	6

Тема 16. Искусство Испании к.XVIII – нач. XIX века. Творчество Франциско Гойи.	4	–	–	2	6
Тема 17. Искусство Франции XIX века. Романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм.	14	–	–	3	17
Раздел 6 Искусство Европы кон.XIX – пер.пол. XX веков.	16	–	–	3	19
Тема 18 Модерн. Символизм. Экспрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Неореализм.	16	–	–	3	19
Дифференцированный зачет (контроль)					0,5
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет					6
Консультации	–	–	–	–	2
Экзамен(контроль)	–	–	–	–	0,5
Промежуточная аттестация – экзамен	–	–	–	–	18
Итого за 1-3-й семестры	106	–	–	83	216

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития зарубежного изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров зарубежного изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

2.2.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в историю искусства Искусство Древнего мира

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стил эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство.

Тема 1. Искусство Древнего Египта. Древнее и Среднее царства.

Искусство Древнего мира. Египет. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись. Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.

Тема 2. Искусство Древнего Египта. Новое царство.

Архитектурные комплексы Корнака и Луксора. Заупокойные комплексы Долины царей, долины цариц, Долины знати. Скульптура, живопись.

Раздел 2. Искусство античного мира

Тема 3. Искусство Эгейского мира

Крито-микенское искусство. Архитектура: дворцы Кносса и Феста, скульптура Крита, живопись Кносса. Крит и Микены в греческих мифах.

Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика и период классики.

Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Периодизация искусства Греции.

Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации.

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела.

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие.

Тема 5. Искусство эллинизма

Александрия и Пергам. Скульптура и рельефы эпохи эллинизма. Фаюмские портреты.

Тема 6. Искусство этрусков и Древнего Рима

Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Этрусское искусство и его традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождение

Тема 7. Искусство раннего Средневековья в Западной Европе

Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики

Тема 8. Искусство Византии

Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи

Тема 9. Романское и готическое искусство

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии.. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.

Готическая архитектура Германии и Англии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража.

Тема 10. Итальянское и Северное Возрождение

Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран

к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля.

Микеланджело-скульптор.

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.

Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Раздел 4. Искусство барокко.

Тема 11. Искусство XVII – XVIII вв. в Италии

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко. Городские ансамбли Рима. Эволюция культовой архитектуры. Архитекторы Бернини и Баромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини.

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи.

Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов.

Искусство Италии XVIII века. Творчество Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы».

Тема 12. Искусство XVII – XVIII вв. во Франции

Искусство Франции XVII века. Творчество Ла Тура, Пуссен и Лоррен. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Французское рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Фрагонара.

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

Тема 13. Искусство XVII в. Испании, Голландии и Фландрии

Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм: живопись Хусепе Риберы, Франсиско Сурбарана. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета.

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Динамическая картина мира. Ван Дейк, Снейдерс, Йорданс, Броуэр.

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода

Тема 14. Искусство XVIII в. в Англии

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок.

Раздел 5. Искусство Франции вт.пол. XVIII – пер.пол. XIX веков

Тема 15. Искусство Франции вт.пол. XVIII – нач.XIX века. Классицизм. Наполеоновский ампи́р,

Классическая школа Ж.-Л. Давида. Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса.

Тема 16. Искусство Испании к.XVIII – нач. XIX века. Творчество Франсиско Гойи.

Тесная связь искусства Гойи с трагическими противоречиями испанской действительности. Ранние работы Гойи. Портреты. Серия «Каприччо». Творчество Гойи в период войны с Наполеоном. Серия гравюр «Бедствия войны».

Тема 17. Искусство Франции XIX века. Романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм.

Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. как оппозиция, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле.

Гюстав Доре – величайший иллюстратор XIX века.

Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ш. Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей.

Творчество Огюста Ренуара.

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда.

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Фовизм. Первые представители фовизма – Матисс, Марке, Дерен, Вламинк.

Раздел 6 Искусство Европы кон. XIX – пер. пол. XX веков.

Тема 18. Модерн. Символизм. Экспрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Неореализм.

Стиль модерн. Архитектура Антонио Гауди. Творчество французских художников-символистов. Тенденции символизма в живописи Пюви де Шаванна, Гюстава Моро и других. Экспрессионизм. Формирование экспрессионистического направления в Германии. Творчество Мунка, Дикса и других.

Создатели кубизма: Пикассо, Брак. Влияние на кубизм живописи Сезанна, влияние древних культур.

Сюрреализм – метод отражения действительности, переживаемой человеком после первой мировой войны. «Параноико-критический» метод С. Дали. Творчество художников-сюрреалистов.

Неореализм в зарубежном искусстве 40-50 годов XX века. Творческое наследие Э. Уаета.

Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы, предполагающее направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Темы для самостоятельной работы

- Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох
- Ренессанс и барокко: преемственность и отличия
- Цвет в искусстве древнего мира
- Тело человека в искусстве Средних веков
- Античные сюжеты в искусстве Возрождения
- Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения
- Караваджо: открытие света
- Пространство в живописи барокко
- Рококо – «революция на кошачьих лапах»
- Обращение к прошлому в искусстве XIX века
- Новый образ жизни в живописи импрессионистов
- Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века
- Синтез искусств в европейском модерне
- Византизм: особый путь в искусстве
- Мир человеческих эмоций в искусстве готики

- Открытие повседневности в голландском искусстве
- Рождение пейзажа
- Натюрморт: диалог вещей

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство, 1987.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.

История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. /Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1980.

Кашенкова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009.

3.1.2. Дополнительная литература

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

http://biblio.vgik.info/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGIKEK&P21DBN=VGIKEK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullweb&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD Арган Дж. История итальянского искусства. В 2 т. / Пер. с итал. – М.: Радуга, 1990.

Баттистини М. Символы и аллегории. Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства. /Пер. с итал. – М.: Омега, 2008.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Искусство, 1956.

Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.

Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977.

Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.:

Искусство, 1957.

Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.

Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII в. – Л.: Искусство, 1986.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс лекций. – М.: Искусство, 1978.

Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.

Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3-х тт. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.

Левина И.М. Искусство Испании XVI-XVII веков. – М.: Искусство, 1965.

Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии: Трактат. – М.: Гослитиздат, 1957.

Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения: Работы разных лет. – М.: Советский художник, 1991.

Лившиц Н.А. Искусство XVII века: Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1964.

Лившиц Н.А. Искусство XVIII века: Франция, Италия, Германия и Австрия, Англия: Исторические очерки. – М.: Искусство, 1966.

Лившиц Н.А. Французское искусство XV-XVIII веков: Очерки. – Л.: Советский художник, 1967.

Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: Искусство, 1986.

Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008.

Майкапар А.Е. Новый Завет в искусстве: Очерки иконографии западного искусства. – М.: КРОН-Пресс, 1998.

Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970.

Мириманов В.Б. Искусство и миф: центральный образ картины. – М.: Согласие, 1997.

Мириманов В.Б. Малая история искусств: первобытное и традиционное искусство. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1973.

Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л., М.: Искусство, 1964.

Пановский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства /Пер. с англ. – СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999.

Пеллегрино Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства: Энциклопедия искусства/Пер. с итал. – М.: Омега, 2007.

Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970.

Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1981.

Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван-Гога до Гогена /Пер. с англ. – Л., М.: Искусство, 1962.

Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1971.

- Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967.
Ротенберг Е.И. Микеланджело. – М.: Искусство, 1964.
Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский художник XVI в. – М.: Искусство, 1987.
Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.
Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.
Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.
Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. – М.: Искусство, Dresden: Verl. der Kunst, 1981.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы, методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИК

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине «История зарубежного изобразительного искусства» рассмотрен и одобрен на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 8 от 31 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории зарубежного изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия в обсуждении теоретических вопросов –
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Дифференцированный зачет Экзамен

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- дифференцированный зачет
- экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.

Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.

Соотношение архитектурного образа и конструкции.

Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.

Искусство Древнего Рима.

Искусство Средних веков. Введение.

Искусство Византии.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.

Искусство Возрождение вне Италии.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

Дифференцированный зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, освоенной в 1 и 2 семестрах

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, освоенной за весь курс (1-3 семестры).

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Введение

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Искусство Древнего мира. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика.
3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

1. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение

1. Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики.

Искусство Византии

1. Периодизация. Античные основы византийского искусства
2. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески.
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм.
3. Готическая архитектура Франции.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.
5. Формирование и художественные особенности станковой картины.
6. Становление жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.
8. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн.
2. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.)

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.
2. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини.
3. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.
4. Скульптура эпохи барокко. Скульптура Бернини.
5. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр.
6. Развитие принципа картинности в алтарных композициях.
7. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Антуан Ватто и «галантный жанр».
2. Стиль рококо.
3. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.
4. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

1. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттиста Тьеполо.
2. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.
3. Творчество Д.Б.Пиранези

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильяма Хогарта.
2. Творчество Томаса Гейнсборо.

3. Творчество Джошуа Рейнолдса.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

1. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности.
2. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.
3. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико.
4. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

1. Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.
2. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добины – предшественники импрессионизма.
3. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Общоевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
2. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
3. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
4. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
5. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинка, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модельяни.
6. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде).
7. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
8. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. Основные направления в искусстве Европы и Америки 2-й половины XX в.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения, выполнения задания для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение

аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов экзамена

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства»

специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство

специализация программы специалитета Кинооператор

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

_____ О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Сопин Артем Олегович, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план курса	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1.Список учебной литературы	10
3.1.1. Основная литература.....	10
3.1.2. Дополнительная литература.....	10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	12
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа.

История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств. Цель дисциплины – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается студентами операторского факультета на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы курса «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных и самостоятельных занятий.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника специальности 55.05.03 Кинооператорство должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-3.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущих художественно-творческих направлений в киноискусстве;
- особенностей творчества ведущих мастеров.

2. Уметь:

- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час. 1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	70,5	34	36,5
Теоретический блок:			
Лекции	68	34	34
Консультации	2		2
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальная работа			
Экзамен (конт. часы)	0,5		0,5
Самостоятельная работа:	73,5	38	35,5
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	Экз 36		Э 36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Индивидуальные занятия	

				я	яти я	
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	20	8				12
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8				10
Тема 3. Кинематограф 30-х.	16	8				8
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья».	16	8				8
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	18	8				10
Тема 6. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	17,5	8				9,5
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х –1990-х.	18	10				8
Тема 8. Кинематограф XXI века.	18	10				8
ИТОГО	141,5	68				73,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции – ОПК-3	Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции – ОПК-3	Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса

	фильма. Репетиционный период.
Тема 3. Кинематограф 30-х. Формируемые компетенции – ОПК-3	Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Эка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малюкартинья». Формируемые компетенции – ОПК-3	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе фильмов о войне. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции – ОПК-3	Относительная либерализация в области духовной жизни. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма – в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской

	школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции – ОПК-3	Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка. Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме». Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – 1990-х. Формируемые компетенции – ОПК-3	Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения. «Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры. Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания. Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва»

	(1992), «Утомлённые солнцем (1994). Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 8. Кинематограф XXI века. Формируемые компетенции – ОПК-3	«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.

ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
6. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М., ВГИК, 1997.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.

26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.

69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на киноплёнке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 821, с учетом рекомендаций ОП.

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	5
2.2. Содержание разделов дисциплин	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
3.1. Список учебной литературы.....	14
3.1.1. Основная литература	14
3.1.2. Дополнительная литература.....	14
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	16
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является создание базы необходимых системных знаний по истории русской живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного искусств;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его основных этапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм русского изобразительного искусства;
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и жанров русского изобразительного искусства конкретного исторического этапа;
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства и их экранной интерпретации;
- выработку навыка использования знаний истории русского изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения, развития и обогащения его в процессе создания в сотрудничестве с режиссером, продюсером, драматургом, композитором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной группы;
- овладение навыком применения в работе над собственным произведением разнообразных выразительных средств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство (специализация программы специалитета – Кинооператор), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 4-5-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству кинооператора.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. - находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. - демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. - умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (5-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	68	—	—	—	34	34	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:	68	—	—	—	34	34	—	—	—
Лекции	68	—	—	—	34	34	—	—	—
Практические занятия	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		19,5	–	–	–	2	17,5	–	–	–
Выполнение творческого задания		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Консультация		2					2			
Экзамен (контроль)		0,5					0,5			
Промежуточная аттестация – экзамен		18	–	–	–	–	18	–	–	–
ИТОГО:	акад.час.	108	–	–	–	36	72	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	3	–	–	–	1	2	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ИСКУССТВА. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО	10	–	–	2	12
Тема 1. Особенности средневекового искусства применительно к Древней Руси. Периодизация.	2	–	–	–	2
Тема 2. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси	4	–	–	2	6
Тема 3. Домонгольская иконопись Древней Руси IX- начала XIII вв	2	–	–	–	2
Раздел 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XII – XV вв.	12	–	–	-	12
Тема 4. Искусство Владимиро-Суздальской Руси	2	–	–	–	2
Тема 5. Новгородское искусство XII – XV вв. Архитектура. Монументальная живопись Новгорода (Феофан Грек). Иконопись Новгорода	4	–	–	–	4
Тема 6. Искусство Московской Руси XIV – XV веков. Андрей Рублев.	2	–	–	–	2
Тема 7. Раннемосковская архитектура. Ансамбль Московского Кремля.	2	–	–	–	2
Тема 8. Живопись Дионисия.	2	–	–	–	2
Раздел 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVI - XVII вв.	8	–	–	2	10
Тема 9. Русская архитектура XVI века. Новые и старые типологии.	2			1	3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 10. Архитектура XVII в.	4	—	—	1	5
Тема 11. Русская живопись XVI и XVII вв.	2	—	—	-	2
Раздел 4. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - XIX ВЕКОВ	28	—	—	10,5	38,5
Тема 12. Архитектура Петровской эпохи	2	—	—	1	3
Тема 13. Архитектура середины XVIII в. Елизаветинское барокко	2	—	—	1	3
Тема. 14. Архитектура второй половины XVIII в. Классицизм	4	—	—	1	5
Тема 15. Русская живопись и скульптура XVIII века.	4	—	—	1	5
Тема 16. Архитектура первой половины XIX в.	4	—	—	3	7
Тема 17. Живопись и скульптура первой половины XIX в	4	—	—	1	5
Тема 18. Русская живопись второй половины XIX в.	4	—	—	1	5
Тема 19. Искусство рубежа XIX и XX вв.	4	—	—	1,5	5,5
Раздел 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО XX в.	10	—	—	5	15
Тема 20. Искусство начала XX в.	6	—	—	3	9
Тема 21. Основные тенденции развития искусства советского периода.	4	—	—	2	6
Консультация	—	—	—	—	2
Экзамен(контроль)	—	—	—	—	0,5
Промежуточная аттестация – экзамен	—	—	—	—	18
Итого за 4-5-й семестры	68	—	—	19,5	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров русского изобразительного искусства;

– *уметь* соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; критически осмысливать получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории русского изобразительного искусства; осмысливать свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы на основе этих знаний.

2.2.2. Содержание тем дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ИСКУССТВА. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Особенности средневекового искусства применительно к Древней Руси. Формирование искусства Киевской Руси

Периодизация.

Домонгольское искусство Древней Руси IX- начала XIII вв. Образование Киевского государства. Принятие и распространение христианства. Взаимосвязь с византийской культурой. Монументализм культовой архитектуры. Воплощение византийской системы архитектурной декорации крестово-купольного храма

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры.

Тема 2. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси

Десятинная церковь, Спасский собор в Чернигове.

Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Византийская традиция и особенности её воплощения в русской архитектуре (размеры, многоглавие, обширные хоры и пр.).

Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского Софийского собора. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Тема 3. Домонгольская иконопись Древней Руси IX- начала XIII вв

Особенности русской иконописи: византийская традиция и отличия русских икон (большой размер, монументальная обобщенность образов, торжественность, декоративность). Устюжское Благовещение; Ярославская Оранта, поясная икона св Георгия из Успенского собора Московского Кремля, Спас Нерукотворный, «Ангел Златые Власы» и др.

Раздел 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XII – XV вв.

Тема 4. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. (особенности местной архитектурной школы, строительные приёмы, взаимодействие традиций в конструкции и декорации храма).

Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. княжеская резиденция в Боголюбове и церковь Покрова на Нерли. Димитровский собор во Владимире.

Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.

Монументальная живопись в Дмитровском соборе во Владимире.

Иконопись. Сложение региональных иконописных школ. Влияние татаро-монгольского ига на культурное развитие русских земель.

Тема 5. Новгородское искусство XII – XV вв. Архитектура.

Монументальная живопись (Феофан Грек). Иконопись Новгорода.

Киевские традиции в архитектуре Новгорода начала XII века: Николо-Дворищенский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря, ц. Рождества Богородицы Антониева монастыря.

Особенности местной архитектурной школы второй половины XII – XIV веков. Церковь Спаса на Нередице. Новгородские церкви XIII-XIV веков с трёхлопастным завершением фасада (Рождества Богородицы в Перыни, Феодора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице).

Новгородская монументальная живопись. Феофан Грек – росписи церкви Спаса Преображения на Ильине Улице. Влияние исихазма на новгородскую живопись XIV в. Новгородские фрески XIV в.: церкви Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле.

Сложение региональных иконописных школ. Новгородская иконопись XIII-XV веков.

Тема 6. Искусство Московской Руси XIV – XV вв. Андрей Рублев

Возвышение Москвы. Московская школа живописи. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля – пример первого русского высокого иконостаса.

Творчество прп Андрея Рублёва (иконы Звенигородского чина, икона Троица. Фрески и иконы Успенского собора во Владимире).

Влияние рублёвской традиции на развитие русской живописи XV в.

Книжные миниатюры «Евангелия Хитрово» и «Морозовского Евангелия».

Тема 7. Раннемосковская архитектура. Ансамбль Московского Кремля.

Архитектура. Древнейшие храмы Москвы: Спасо-Преображенский собор Андронникова монастыря, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Успенский собор на Городке в Звенигороде, Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.

Архитектурный ансамбль Московского Кремля XV-XVI веков.

Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.

Русские традиции православной архитектуры и опыт зодчих итальянского Ренессанса. Аристотель Фиораванти. Успенский собор Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Алевиз Новый. Применение классического ордера в русской культовой архитектуре (Архангельский собор).

Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Церковь Иоанна Лествичника с колокольной (Иван Великий), Грановитая палата.

Тема 8. Живопись Дионисия.

Тенденция к репрезентативности русского искусства поствизантийского периода. Удаление от классической византийской традиции.

Творчество Дионисия. Одухотворённость и изысканность образов.

Стремление к торжественности, праздничности, декоративности живописи. Усложнение иконографии. Фресковый цикл собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Иконы Дионисия и мастеров его круга.

Раздел 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVI - XVII вв.

Тема 9. Русская архитектура XVI века. Новые и старые типологии.

Удаление от классической византийской традиции в архитектуре. Появление новых неканонических типологий культовых зданий.

Шатровые и столпообразные храмы XVI в. Церковь Вознесения в Коломенском, церковь в селе Дьяково. Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного).

Приходские бесстолпные храмы (Трифона в Напрудной, Зачатия Анны у Китайгородской стены).

Создание общерусской архитектурной школы.

Развитие общерусского типа большого пятиглавого храма по типу Успенских соборов Владимира и Москвы: Смоленский собор Новодевичьего монастыря, Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры и др.

Тема 10. Архитектура XVII в.

Церковь Троицы в Никитниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве – характерный образец русского храма первой половины XVII в. («русское узорочье»). Храмы Ярославля. Уникальный комплекс Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме. Широкое применение новых форм изразцового декора. Светская архитектура. Теремной дворец в Кремле, дворец в Коломенском.

Архитектура конца XVII в. – церковь Покрова в Филях – образец «нарышкинского барокко».

Тема 11. Русская живопись XVI и XVII вв.

Живопись централизованного русского государства.

Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим».

Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная

повествовательность как основные черты русского искусства середины и

второй половины XVI в. Усложнение сюжетов и иконографии, расширение круга тем живописи фресок и икон.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя».

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Новые стилевые особенности монументальной живописи. Гурий Никитин и Сила Саввин. Росписи храмов в Ярославле и Костроме.

Иконопись XVII в. Творчество Симона Ушакова. Западноевропейские влияния. Парсуна.

Раздел 4. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – XIX вв.

Тема 12. Архитектура Петровской эпохи

Реформы Петра I. Образование Российской империи. Резкий перелом в развитии искусства и культуры. Ведущая роль светского начала в искусстве, ориентация на искусство Западной Европы.

Основание Санкт-Петербурга (1703) – новый тип города. Планировка Санкт-Петербурга. Деятельность Доменико Трезини: Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра. Дворец А.Д. Меншикова. Загородные резиденции – ансамбль Петергофа. Европейские черты петровской архитектуры, отличия от древнерусской традиции.

Архитектура Москвы в первой половине XVIII века: Меншикова башня и другие постройки.

Тема 13. Архитектура середины XVIII в. Елизаветинское барокко

Расцвет стиля барокко в русской архитектуре в правление императрицы Елизаветы Петровны. Своеобразие русского барокко. Деятельность Ф.Б. Растрелли: ансамбль Зимнего дворца, дворцы в Петергофе и Царском Селе, ансамбль Смольного монастыря. Основные приемы барокко в решении фасадов и интерьеров.

Своеобразие московской архитектуры середины XVIII века

Тема. 14. Архитектура второй половины XVIII в. Классицизм.

Стиль классицизм в русской архитектуре второй половины XVIII века: его становление, идейно-художественная программа, национальное и историческое своеобразие.

Основание Академии художеств (1757).

Архитектура классицизма в Санкт-Петербурге. Архитектура раннего классицизма – здание Академии художеств.

Архитектура зрелого классицизма. И.Е. Старов. Здание Таврического дворца – лучший образец дворцовой архитектуры русского классицизма.

Деятельность Джакомо Кваренги в России: здания Академии наук, Ассигнационного банка, Александровский дворец, Эрмитажный театр. Московские постройки Кваренги: Странноприимный дом Н.П. Шереметева, Екатерининский дворец в Лефортово.

Деятельность Ч. Камерона в России: Агатовые комнаты и Камеронова галерея в Царском селе, интерьеры Екатерининского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Павловске.

Архитектура классицизма в Москве. В.И. Баженов – выдающийся русский архитектор. Творческий путь, взгляды на искусство. Проект Большого Кремлевского дворца, псевдоготический ансамбль в Царицыно, дом П.Е. Пашкова. М.Ф. Казаков, его роль в формировании нового облика Москвы. Петровский путевой дворец, здание Сената в Кремле, Колонный зал Благородного собрания, здание Московского университета. Частные дома (дом Губина, дом Демидова). Храмы (церковь в Голицынской больнице).

Тема 15. Русская живопись и скульптура XVIII века.

Появление светского искусства в России. Развитие портретного жанра. Традиции парсуны. Преображенская серия.

Приглашение иностранных мастеров (К. Б. Растрелли, Л. Каравакк).

Петровские пенсионеры. Творчество И. Н. Никитина и А. М. Матвеева.

Развитие гравюры: А.Ф. Зубов.

Русское искусство середины XVIII века: А.П. Антропов, И. Я. Вишняков.

Русское искусство второй половины XVIII века. Становление классицизма. Историческая живопись А.П. Лосенко. Портретная живопись. Творчество Ф.С. Рокотова: портреты Струйских, портрет неизвестной в розовом платье и другие. Творчество Д.Г. Левицкого: портрет П.А. Демидова, портреты смолянок, портрет императрицы Екатерины II-законодательницы в храме богини Правосудия и другие. Творчество В. Л. Боровиковского: портрет М.И. Лопухиной, портрет сестер Гагариных, портрет князя А.Б. Куракина, портрет императрицы Екатерины II на прогулке. Влияние сентиментализма на творчество Боровиковского. Развитие различных видов и жанров скульптуры. Работы Э. М. Фальконе, Ф. И. Шубина, М. И. Козловского.

Тема 16. Архитектура первой половины XIX в.

Русская архитектура первой половины XIX вв.

Высокий и поздний классицизм (русский ампир). Искусство городского ансамбля. Синтез искусств. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой.

Тома де Томон - Стрелка Васильевского острова. А. Д. Захаров – здание Адмиралтейства. А.Н. Воронихин - Казанский собор, Горный институт. Место скульптуры в ампирном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. И. Терещенев. Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, К.И. Росси – ансамбль Михайловского дворца, комплекс зданий Главного штаба – синтез архитектуры Росси и скульптуры С.С. Пименова и В.И. Демут-Малиновского., Дворцовая площадь, Сенатская площадь и другие ансамбли. В.Стасов – Павловские казармы, ансамбль Конюшенного ведомства, полковые соборы (Троице-Измайловский и Спасо-Преображенский), Нарвские и Московские триумфальные ворота.ворота Архитектура послепожарной Москвы. Д. Жилярди: Московский университет и др. постройки. О.И. Бове - реконструкция центра Москвы; Манеж, Триумфальная арка, Большой театр. Храмы. Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исаакиевский собор.

Тема 17. Живопись и скульптура первой половины XIX в

Романтические тенденции в развитии портрета. О. А. Кипренский - портреты Е Давыдова, А. С. Пушкина и другие. В.А. Тропинин – портреты московского общества,

«Поиски национального начала в искусстве. А. Г. Венецианов - поэтический образ России - "Гумно", "Весна. На пашне".

Тематическая картина. К.П. Брюллов "Последний день Помпеи". Компромисс классицизма и романтизма. Романтический сюжет - человек перед лицом катастрофы. Портреты Брюллова.

А.А. Иванов "Явление Христа народу" - сложность философского замысла, поиски адекватного художественного языка. Этюды. Разработка образов - метод "сличения и сравнения". Разочарование в картине. Библейские эскизы Иванова. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Начало жанра. П. А. Федотов - добрая ирония и красота предметного мира. " Сватовство майора", " Вдовушка", " Анкор, ещё анкор».

Скульптура: Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.

Тема 18. Русская живопись второй половины XIX в.

Становление русской жанровой живописи. Жанристы шестидесятники: И. Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др.

Причины широкого развития жанровой живописи в русском искусстве. Связь с литературой и художественной критикой. В.Г. Перов - острота социальной критики. «Сельский крестный ход на Пасху», «Тройка», "Последний кабак у заставы".

«Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников.

Роль П.М. Третьякова в создании национальной русской школы живописи. Крестьянский жанр: Г. Мясоедов, К. Савицкий, В. Максимов. Городской жанр: В. Маковский.

Жанровая живопись. И. Е. Репин - крупнейший художник России второй половины XIX в. "Бурлаки на Волге", " Крестный ход в Курской губернии", " Не ждали", портреты Репина.

Евангельская тема в русском искусстве XIX в. Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Д. Поленов, И. Е. Репин.

Историческая тема в русском искусстве XIX в. Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». И. Е. Репин " Иван Грозный убивает своего сына", - проблемы русской истории, психологизм, историческая достоверность среды. В. И. Суриков – драмы русской истории - "Утро стрелецкой казни", "Меньшиков в Берёзове", " Боярыня Морозова". Былины и сказки В. М. Васнецова.

Пейзаж в русской живописи XIX в. Национальная идея в пейзаже.

Лирический пейзаж К. А. Саврасова. Эпический пейзаж И. И. Шишкина и И. Айвазовского. Творчество А. И. Куинджи. Творчество И. И. Левитана - вершина пейзажной живописи XIX в.

Тема 19. Искусство рубежа XIX и XX вв.

Стремление к обновлению художественного языка.

Новый подход к пейзажной и исторической картине. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е. Архипова. Бытовой аспект и атмосфера в исторической картине у А. Рябушкина, поиск духовной гармонии в произведениях Н.В. Нестерова.

В.А. Серов - от передвижников к новым рубежам. "Девочка с персиками".
Портреты 90-х годов. Новая живописная манера - портреты Ермоловой,
Орловой, Юсуповой, Иды Рубинштейн. Серов и стиль модерн. Последние
эскизы к монументальным работам. "Похищение Европы".

К.А. Коровин и Союз русских художников. Русский импрессионизм.

Особенности манеры: цвет, свет, фактура как смысл живописи. Сходство и
различие с французским импрессионизмом.

Русский символизм. М. А. Врубель. Символизм. Универсализм. Наибольшая
близость к стилю модерн. Иллюстрации к Лермонтову. "Демон сидящий",
"Демон поверженный". Декоративные работы в особняке

З. Морозовой. Майолики. Сказочная и фантастическая тематика в творчестве
М.А. Врубеля.

Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков
в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное
искусство.

Проекты модерна в российской живописи.

Объединение "Мир искусства". Идея синтеза искусств. Программа
объединения. История - 3 периода. Журнал. Разработка исторических тем.

Театр – Дягилевские сезоны в Париже. Персоналии - А.Н. Бенуа, Е.Е.

Лансере, Л.С. Бакст. Графика Остроумовой-Лебедевой. М.В. Добужинский:
ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его
творчестве. «Ретроспективно-галантный» жанр К. А. Сомова, и др.

В.Э. Борисов - Мусатов: поэтичность, хрупкость идеала, внеисторизм
образов. Выставка "Голубая роза"(1907 г.). Символистские образы вне
времени и пространства. Поиски вечных смыслов. П.В. Кузнецов, М.С.
Сарьян, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин.

К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски
«большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-
е гг.

Русский модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. Особняк Рябушинского и др.
постройки - принцип функциональности, планировка "изнутри наружу",
эстетика и символика декора. Поздний Шехтель - конструктивный модерн.

Л.Н. Кекушев - особняк А. И. Кекушевой, особняк И. А. Миндовского
(Московского торгово-строительного акционерного общества), особняк В. Д.
Носова.

Гостиница Метрополь - Л. Н. Кекушев, В. Ф. Валькот, П. П. Висневский,
Петербургская архитектурная школа: И.А. Фомин, Ф.Ф. Лидваль,
Скульптура рубежа веков. «Жанризация» академизма.

В.А. Беклемишев, С.М. Волнухин,

Обновление художественного языка. Импрессионизм и символизм в
скульптуре. П.П. Трубецкой, А.С. Голубкина, С.Т. Конёнков. Станковая и
монументальная скульптура Н.А. Андреева, А.Т. Матвеев – мастер
воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека.

Раздел 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО XX в

Тема 20. Искусство начала XX в.

Русский авангард.

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В. Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р. Фалька.

Неопримитивизм в творчестве М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой.

«Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства.

Кубофутуризм - явление русского авангарда. Работы О. Розановой, Н. Пуни, Н. Удальцовой, А. Экстер, К. Малевича и др. в стилистике кубофутуризма.

Предметные версии авангарда – М. Шагал, П. Филонов и школа.

Родоначалники и теоретики абстрактной живописи. Версии абстракции: лирическая (экспрессивная) абстракция В.В. Кандинского и геометрическая абстракция К.С. Малевича. Супрематизм. Проблематика «Чёрного квадрата».

Тема 21. Основные тенденции развития искусства советского периода.

Искусство первых послереволюционных лет.

Новое понимание предметной среды. В.Е. Татлин – основоположник конструктивизма. «Башня III Интернационала». Различные значения термина «конструктивизм» (художественное направление, вид изобразительной деятельности, универсальный метод создания предметно-пространственной среды).

Производственное искусство. А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Л.С. Попова. Мебель, одежда, полиграфия. Школа Баухауза.

Конструктивизм в театре (Л. Попова, А. Экстер). Конструктивизм в полиграфии (Эль Лисицкий).

Отречение от станковой живописи. Теория и практика. Журнал «Леф».

Искусство второй половины 1920-х годов.

Конструктивизм в архитектуре. Александр Веснин, Иван Голосов, Константин Мельников.

Станковая живопись середины- второй половины 20-х годов. Объединения АХР(Р) и ОСТ. Вечные ценности и традиции русской культуры – основа платформы общества «4 искусства». Общество московских художников (ОМХ).

Искусство социалистического реализма.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Показательная выставка 1932 года «Художники РСФСР за 15 лет».

Создание Союза художников СССР.

Противоречивость метода социалистического реализма. Реальность и мифология.

Канонизация тем и средств выражения. Борьба с формализмом.

«Аплодисментный стиль» и его альтернатива.

Тематическая картина. Б.В. Иогансон, А.М. Герасимов, В.П. Ефанов, Шегаль, А.А. Дейнека, С.В. Герасимов, А.А. Пластов.
Поиски новых выразительных средств во второй половине XX века.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы, предполагающее направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- подготовку устного сообщения по выбранной теме.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Темы для самостоятельной работы

- Влияние Византии на русское искусство
- Романское искусство и Владимиро-Суздальская Русь
- Древнерусская литература и искусство: взаимосвязи
- Цвет в древнерусском искусстве
- Особенности изображения человека в творчестве Андрея Рублева
- Пространство в древнерусской иконе
- Русское искусство XVII века и стиль барокко
- Влияние реформ Петра I на развитие русского искусства
- Русский и европейский романтизм в изобразительном искусстве
- Передвижники и импрессионисты: два способа видения реальности
- Русская история глазами художников
- Поиск синтеза искусств в русском искусстве
- Цвет в работах художников-символистов
- Русский и европейский авангард: близость и отличия

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Алленов М.М. Русское искусство X – начала XX века: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. – М.: Искусство, 1989.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство.1987.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1990.

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993.
5. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989.
6. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
7. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический проект, 2009

3.1.2. Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1972
2. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М. Искусство, 1984.
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств: Избранные. искусствоведческие работы. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М.: Советский художник, 1979.
4. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2007.
5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1985.
6. Гомбрих Э. История искусства /Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ, 1998.
7. Древнерусское искусство XV – начала XVI веков: Сб. ст./ Редколл. В.Н. Лазарев и др. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963.
8. Древнерусское искусство. 17 в.: Сб. ст./ Редкол. В.Н. Лазарев и др. – М.: Наука, 1964.
9. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в.: Проблемы становления художественных принципов Нового времени. – М.: Издательство МГУ, 1987.
10. Зотов А.И. Русское искусство: Исторический. очерк. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.
11. Из истории русского искусства второй половины XIX - начала XX века: Сб. исслед. и публ. //Под ред. Е.А. Борисовой и др. – М.: Искусство, 1978.
12. Культура и искусство России XIX века: Новые материалы и исслед.: Сб. ст. / Научн. ред. Г. А. Принцева. – Л.: Искусство, 1985.
13. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. – М.: Искусство, 1966.
14. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. – М.: Искусство, 1971.
15. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. – М.: Искусство, 1969.
16. М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek. – М.: Изобразительное искусство, 1979.
17. Мнева Н.Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV-XVII вв. – М.: Искусство, 1965.
18. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа второй половины XIX века. – М.: Искусство, 1967.
19. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа первой половины XIX века. – М.: Искусство, 1963.

20. От Средневековья к Новому времени: Материалы и исслед. по рус. искусству XVIII – первой половины XIX в.: Сб. ст. / Под ред. Т.В. Алексеевой. – М.: Наука, 1984.
21. Петров В.Н. «Мир искусства»: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1975.
22. Петров В.Н. Очерки и исследования: Избр. статьи о рус. искусстве XVIII–XX вв. – М.: Советский художник, 1978.
23. Репин И.Е. Об искусстве: Сборник. /Сост., авт. вступит. статьи и примеч. О.А. Ляковская. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960.
24. Русский Авангард: изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия / Сост.: Г.А. Загянская, М.С. Иванова, Е.И. Исаева. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
25. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки. История. Проблемы – М.: Искусство, 1989.
26. Стернин Г.Ю. Два века (XIX–XX). Очерки русской культуры: Сб. науч. ст. – М.: Галарт, 2007.
27. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. – М.: Искусство, 1991.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- <https://magisteria.ru/>
- <https://arzamas.academy/>
- <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **ИСТОРИЯ РУССКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023 г.

Фонд оценочных средств по дисциплине «История русского изобразительного искусства» рассмотрен и одобрен на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 8 от 31 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории русского изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	УК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия –	

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала Экзамен

2. Оценка уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е. Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени (Т. Яблонский, А. Мыльников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицая.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С. Орлов, М. Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г. Коржев, Т. Салахов, братья А. и С. Ткачевы, Г. Йокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.

5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.

2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А. Антропова, И. Аргунова, Ф. Рокотова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б. Валлен Деламота.
8. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы стиля.
3. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
2. Ф.О. Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А. Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А. Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
7. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В. Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн.
6. Творчество В.Е. Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)

2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

1. Новые тенденции

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения, выполнения задания для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов экзамена

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**История русского изобразительного искусства**»

специалитета по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

специализация программы специалитета **Кинооператор**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

«____» _____ 20____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Режиссерский факультет
Кафедра режиссуры художественного фильма

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ**

Специальность 55.05.03 Кинооператорство

Специализация программы специалитета: Кинооператор

Форма обучения очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 821, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчики:

Хотиненко В.И, заведующий кафедрой, профессор, руководитель учебно-творческой мастерской, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, член Союза кинематографистов России;

Утилова Н.И., профессор, доктор искусствоведения.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма

Протокол № 8 от 8 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические, семинарские занятия	15
7. Самостоятельная работа обучающихся	17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	18
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	19
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	21
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	26

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать знания теоретических основ кинорежиссуры, внутренних законов режиссерского мастерства, основных методов и принципов работы режиссеров кино и телевидения.

Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с основными этапами развития режиссуры кино и телевидения, эволюции теории режиссуры;
- рассмотреть почерк режиссеров разных школ, направлений и их вклад в общемировую кинопроцесс;
- дать представление об основных элементах и художественно-выразительных средствах экранного языка;
- выработать понимание специфики неигровых и игровых видов кино, телевидения как видов искусства и средств коммуникации;
- сформировать представление о специфике работы режиссера в кино и на телевидении в ходе создания кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы кинорежиссуры» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.03 «Кинооператорство» и относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Дисциплина ориентирована на повышение профессиональной составляющей и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия, что позволяет обучающимся в дальнейшем анализировать состояние игрового и неигрового кино и телевидения, делать правильный выбор при решении поставленных задач.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Код общепрофессиональной компетенции	Наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	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. Знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности ОПК-1.2. Знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.3. Уметь самостоятельно

Код общефессионально й компетенции	Наименование общефессионально й компетенции	Код и наименование индикатора достижения общефессиональ- ной компетенции
		овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; ОПК-1.4. Уметь применять на практике знания общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.5. Владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд

В результате освоения дисциплины «Основы кинорежиссуры» обучающийся должен:

– *знать* основные художественные направления в мировом кинематографе и телевидении; основы истории и теории режиссуры; основные этапы работы режиссера над кино- и телефильмом; специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров и их применение в режиссерской практике;

– *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;

– *владеть* основными терминами кинорежиссуры; навыками анализа разнообразных приемов режиссуры, мастерства и творческого почерка режиссера; навыками работы с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Дисциплина изучается в 4-ом семестре. Форма промежуточного контроля – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы			Количество часов								
			Всего	В том числе по семестрам:							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:			32				32				
Аудиторные занятия всего, в том числе:			32				32				
Лекции											
Практические, семинарские занятия			32				32				
Индивидуальные занятия											
2. Самостоятельная работа студента			34				34				
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой			6				6				
ИТОГО:		акад. час.	72				72				

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость	з.е.	2				2				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.			Самостоят. работа	Всего
	Контактная работа, в том числе:				
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино		4		2	6
Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению		4		2	6
Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф		4		2	6
Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла		4		8	12
Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища		4		8	12
Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма		4		6	10
Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа режиссера с композитором, со звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись		4		4	8
Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ		4		2	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого		32		34	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры.

Роль режиссера в игровом кино

Влияние на развитие культуры индустриализации и связанного с ней таких явление, как урбанизация, социальная и техническая революции, рост промышленности. Ведущие художественные направления начала XX века: литература, живопись, театр.

XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Возникновение кинематографа и пути его развития. Правда и вымысел – два пути развития кинематографа: «правда кино» и «киноправда». Фотографическая основа фиксации реальности в кинематографе. От «факта» к «образу».

Переход от «письменной» культуры к «визуальной». Появление образной визуальной культуры. «Свобода» выбора и «свобода» взаимодействия человека в окружающем мире. Изменение роли коммуникации: новые парадигмы коммуникаций. Понятие «массовая культура». Понятие «информационная культура». Понятие «виртуальная» реальность.

Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры. Качественно новые возможности способа передачи и воздействия информации. Новый тип образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы. Появление новых медиасредств и рождение медиакультуры. Новый этап аудиовизуального искусства.

Мировоззрение художника как основа творчества. Эрудиция. Художественный вкус. Моральные качества. Понятия «интеллигентность» и профессионализм. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране.

Роль режиссера в создании фильма. Формирование съемочной группы. Профессиональная этика режиссера. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации.

Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Современные взгляды на теоретическое наследие ведущих режиссеров театра и кино. Стилистические особенности режиссерского почерка.

Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Выбор художественно-выразительных средств.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению

Краткая характеристика игрового и неигрового кинематографа. Взаимопроникновение специфических приемов двух начал: документального и художественного.

Пионеры кино. «Синематограф» бр. Люмьер – документальная фиксация окружающего мира. Документ как элемент структуры в литературе и в искусстве.

Фотографическая основа фиксации реальности в кино. Реальность и «виртуальная реальность».

Ж. Мельес – родоначальник игрового кино и первые шаги режиссуры. Драматургическая основа его фантастических картин и кинофеерий. Кино как аттракцион: трюки, движущиеся декорации, съемка манекенов, макетов, первые попытки применения спецэффектов.

Проблемы синтеза в кино. Трансформация опыта смежных видов искусства. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

От «аттракциона» к режиссуре.

Рождение режиссерских приемов: освоение его технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма. Споры вокруг актерской игры и роли «натурщика».

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Развитие новых приемов выразительности. Операторский «Ренессанс». Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения. Расширение форматов кинематографа. Поиски художественных звуковых приемов.

Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла режиссера.

Эстетика киноискусства и телевидения: сходство и различие. Особенности восприятия кинематографа и телевидения: общие черты и различия. Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам). Расширение жанровых особенностей на телевидении с внедрением новых технологий.

Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты.

Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура.

Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф

Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель. Ответственность режиссера перед обществом и перед своим внутренним миром. Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Толерантность.

Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Новаторство и поиски новых художественных форм. Социальная проблематика. Политический фильм.

Эстетические концепции, отражающие основные направления в искусстве определенного времени на примерах «революции» в искусстве: конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, постмодернизм, эпоха «технологической бури». Эстетическая платформа «авангарда» в разные периоды развития кинематографа и индивидуальный почерк режиссера. Эстетика факта и эстетика образа.

Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.). Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения.

Авторские программы на телевизионном экране. Рождение телевизионных «звезд».

Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом.

Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера.

Принцип сочетания игрового и неигрового начал.

Выбор средств и органика замысла

От замысла к воплощения (основные этапы).

От заявки к режиссерскому сценарию. Замысел и оригинальная идея. Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Универсальность кинематографического образа. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Образ и образность киноязыка.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Малые формы кино и телевидение (репортаж, наблюдение, интервью). Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры. Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера. Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Работа над художественным образом. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения

фильма. Анализ и поиски формы, характеров и т.д. Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария в игровом кино. Работа с режиссерским сценарием оператора, художника, звукорежиссера, актера и т.д. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Графический рисунок и процесс раскадровки.

Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность и условность киноискусства. Выразительные средства экрана. Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ.

Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Работа режиссера с актером и неактером. Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Работа режиссера над телевизионной продукцией. Виды телевизионной продукции: информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др. Автор-режиссер на телевидении.

Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения.

Монтаж как основной принцип организации

кино- и телевизионного зрелища

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на телевидении. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр).

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенности их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видео-составляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Телевизионный кадр и мультимедийная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования. Структура драматургического строения экранного произведения и монтажное воплощение замысла.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ.

Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение.

Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Монтажная склейка – столкновение. Плавные монтажные переходы. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма.

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма

Мера условности в кинематографе. Организация предкамерного пространства.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия.

Построение мизансцены. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикамы, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Роль декораций и материальной среды при работе над мизансценой. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность.

Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенности съемки. Внутрикадровый монтаж и движение персонажей. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог.

Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма.

Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором.

Тонировка и перезапись

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. Н. Зархи и его работа «О теории и практике звукового сценария». М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров (У. Уайлер, О. Уэллс и др.).

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт.

Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Построение диалога. Съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Активность слова и активность изобразительного ряда. Роль паузы в фильме – «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Эстетика звукозаписи. Звуковая партитура фильма (подробный анализ). Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Особенности звукового монтажа. Звукорежиссер – интерпретатор звучания. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Озвучание фильма: технология, производство, творчество.

Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ

Влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе. Появление понятий «виртуальная реальность» и «культурная индустрия» с появлением новой техники и технологий (съемка, монтаж, звукозапись).

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции.

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые, ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.).

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир».

Телевизионная режиссура (обзор). Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж. Особенности монтажа и озвучание. ТЖК и цифровые камеры: принцип работы режиссера.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу.

Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Предтеча клипа в кинематографе и на телевидении – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении в концертах, в цикловых передачах и фильмах («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер.

«Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Место клипов на телевидении. Жанровые особенности клипов и их использование в современном кинематографе.

Задачи клипа. Эстетика клипа. Драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного и темпо-ритмического рисунка клипов. Использование анимации в клипах.

Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Новые тенденции и интерактивное телевидение. Школа музыкальных звезд. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Звезды шоу-бизнеса и их реклама в клипе. Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Роль музыкального сопровождения. Использование компьютерных технологий

Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта. Особенности продюсерского телевидения.

Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Бизнес-планы и бюджет телепродукции. Медийность и рейтинги.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Телепередача и массовое сознание. Концепция программы и роль ведущего. Поиски ведущего – лица передачи. Рождение звезд и их реклама. Развлечений + пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу. Творческие и производственные проблемы.

Игровой телевизионный сериал. Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы. Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «сидкомы». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеды. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая

их часть. Особенности работы над ним.

Сложности творческого процесса и производства. Возрастающая роль телевизионного сериала на телеэкране: причины, следствия, тенденции. Режиссер-художник и режиссер-ремесленник. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране.

Особенности съемочного периода над сериалами. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинги. Проблемы производства.

Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах.

«Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Художественная и эстетическая ценность. Бюджет и сроки.

Создатели и участники телепередачи (проблемы отбора). Зритель в студии и телезритель. «Включенность» аудитории в программу. Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствия использования этих приемов.

Проблемы размещения продукции в эфир и задачи режиссера. Роль редактора как организатора творческого процесса на телевидении.

Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания синопсиса и сценария.

Прямой эфир и «съемка под эфир», работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки. Расположение камер при многокамерном методе съемки – ось взаимодействия, ось съемки. Проблемы освещения. История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Концепция рекламного фильма. Коммерческий аспект. Гуманитарный и художественный аспекты. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.

Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы.

Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Природа рекламного воздействия. Эстетическая ценность рекламного фильма.

Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн – презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

6. Практические, семинарские занятия

Освоение дисциплины осуществляется во время семинаров, на которых обсуждаются течения и направления киноискусства и телевизионных процессов,

творчество крупнейших мастеров, наиболее заметные современные фильмы, анализируются основные проблемы режиссуры, а также на практических занятиях, посвященных рассмотрению особенностей работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции.

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо- емкост ь (час.)
1.	Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	1. Состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде. Влияние кино и телевидения на развитие современной культуры. 2. Пути развития кинематографа. 3. Сущность нового языка кино. 4. Влияние новых технологий на развитие кинематографа и появление новых медиасредств.	8
2.	Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла.	1. Особенности работы режиссера в кино. 2. Мировоззрение режиссёра и выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом. 3. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»? 4. Стилистический почерк режиссера. Анализ творческого почерка ведущих мастеров кинематографа современности. 5. В чем особенность работы режиссера с актером? 6. Своеобычность приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса. 7. Особенность авторских программ на телевизионном экране	8
3.	Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	1. Роль кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом. 2. Общие черты и различия кинокадра и телевизионного кадра. 3. Особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом. 4. Театральная и кинематографическая мизансцена. 5. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Монтажный образ. 6. Специфические черты телевизионного монтажа.	8
4.	Тема 7. Слово в фильме. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление	1. Выразительность звука в кинематографе. 2. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.	4

	фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.	3. Звуковая драматургия современных фильмов разных жанров. 4. Поиски режиссеров при работе над словесным образом, словесным действием. 5. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.	
5.	Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма. Рекламный образ.	1. Специфика телевизионной режиссуры. 2. Специфические черты телевизионных жанров (информационных, аналитических, художественно-документальных фильмов, сериалов и т.д.). 3. Клип и реклама. 4. Особенности создания телевизионных передач (трансляции, прямого эфира, телепрограмм с игровыми элементами, ток-шоу) 5. Работа режиссера с членами съемочной бригады. 6. Журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).	4

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.

4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
10. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
21. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
22. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
23. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
24. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
25. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
26. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
27. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

б) Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
2. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
4. Меркель М. Портреты. – М., 1976
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
6. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
7. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
8. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР. 2006.
9. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
10. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiPO.ru/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением	Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft

высокого разрешения.	- осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24В х 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS Съемочная техника: - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA - грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; - пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); - учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire Освещение и оборудование для съёмок: -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера

аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100
---	---

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма в рамках семинаров	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем	

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества, особенностях работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции – обучающийся может самостоятельно анализировать режиссуру фильма
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по кино- и телережиссуре

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет с оценкой.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Охарактеризуйте состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде.
2. Как повлияли смежные искусства на рождение кино?
3. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
4. В чем проявляется влияние кино и телевидения на развитие современной культуры?
5. В чем сущность нового языка кино?
6. Как новые технологии влияют на развитие кинематографа и появление новых медиасредств?
7. Как влияет мировоззрение режиссера на выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом?
8. В чем особенности работы режиссера в кино?
9. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
10. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Проанализируйте творческий почерк одного из ведущих мастеров кинематографа современности.
11. Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
12. В чем особенность работы режиссера с актером?
13. На конкретных приемах продемонстрируйте своеобразие приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса.
14. В чем особенность авторских программ на телевизионном экране?
15. Какова роль построения кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом? Назвать общие черты и различие кинокадра и телевизионного кадра
16. В чем особенности построения статичного и динамичного кадров и их темпо – ритмическое построение?
17. Какие виды света существуют в кинематографе и их эстетическое и драматургическое влияние на восприятие фильма в целом? В чем особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом?
18. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
19. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
20. Как используется цифровая техника для создания мизансцены
21. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа? Что такое «монтажный образ»?
22. В чем специфические черты телевизионного монтажа?
23. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды монтажа.
25. В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
26. Как строятся монтажные фразы?
27. Что такое ритмическая организация кадров и как при помощи ритма удерживается внимание зрителя?

28. В чем особенности построения эпизода? В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
29. В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
30. Назовите типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
31. В чем особенности вертикального монтажа?
32. В чем заключается выразительность звука в кинематографе?
33. Охарактеризуйте использование синхронного и асинхронного звука.
34. Проанализируйте на примерах звуковую драматургию современных фильмов разных жанров.
35. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
36. Проанализируйте статьи, посвященные слову в кинематографе.
37. В чем особенность драматургии «звукового» кино?
38. В чем заключаются поиски режиссеров сегодня при работе над словесным образом, словесным действием?
39. Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
40. Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?
41. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма?
42. В чем отличие жанров в кино и на телевидении?
43. Какими специфическими чертами обладают телевизионные жанры?
44. В чем заключается специфика телевизионной режиссуры?
45. Охарактеризуйте особенности информационных жанров.
46. Проанализируйте характер аналитических жанров.
47. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?
48. Какие виды клипов существуют?
49. В чем особенности пластического решения при работе над клипом?
50. Охарактеризуйте этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
51. В чем особенности работы режиссера над клипом?
52. В чем схожие черты и различие в клипах и в рекламе?
53. В чем особенности создания телепрограмм?
54. Охарактеризуйте жанры телевизионных передач.
55. Разберите форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
56. Охарактеризуйте работу режиссера с членами съемочной бригады.
57. Охарактеризуйте работу во время прямого эфира.
58. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
59. Охарактеризуйте роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
60. Охарактеризуйте выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и ток-шоу.

61. Охарактеризуйте журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
62. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм?
63. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала?
64. Проанализируйте сериалы разных жанров.
65. В чем особенности лицензированных сериалов?
66. Охарактеризуйте периоды развития рекламы.
67. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
68. В чем особенности природы рекламного воздействия?
69. Охарактеризуйте смысловые галлюцинации рекламного образа.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ**»

специалитета по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

специализация программы специалитета: **Кинооператор, Телеоператор**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____

(подпись)

В.И. Хотиненко

«____» _____ 20____ г.

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

55.05.03 «Кинооператорство»

Специализация

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство утвержденного приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга. Протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
 - 1
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 2
 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
- 1
2. Содержание разделов дисциплин.
- 2
- 2.2.1 Тематический план дисциплины
- 2.2.2. Содержание дисциплины
- 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
- 1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой дистрибуции и маркетинга и служит для изучения всех дисциплин, требующих владения правовыми знаниями.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;

уметь:

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты.
- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

Роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; основные элементы построения системы договоров в кинематографии и телевидении; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; основные положения законодательства о рекламе, сферы регулируемые, особенности применения в аудиовизуальной сфере, основные направления правового регулирования рекламы в контексте развития и функционирования кино и телевидения; организацию производства, проката и показа рекламы аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; ;

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных проектов в области кинематографии, телевидения и мультимедиа; разрабатывать самостоятельно или вместе с экспертами оптимальную тактику и стратегию регулирования отношений в сфере реализации аудиовизуальной продукции с учетом норм действующего законодательства;

3) уметь

Пользоваться методами анализа антикоррупционными нормативно-правовых актов в области реализации аудиовизуальной продукции; методиками разработки проектов договоров; методами планирования и управления творческо-производственным процессом реализации и продвижения с учетом норм действующего права; навыками разрешения споров и конфликтов.

1.4 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать	УК-10.1. Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в

	нетерпимое отношение к коррупционному поведению	антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство УК-10.3. Владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения
--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 54 астр.ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа.54 астр.ч.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
			8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины
Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	4		6
2	Тема 2 Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4		4
3	Тема 3 Понятие и признаки коррупционных преступлений	8	4	4		4
4	Тема 4 Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	4		6
5	Тема 5 Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	4		6
6	Тема 6 Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	4		6
7	Тема 7 Предупреждение коррупционных преступлений	6	4	4		2
8	Тема 8 Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	2	2		2
	Итого за 8 семестр:	66	30	30		36
	Зачет	6				
	Всего за 8 семестр:	72				

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

Тема 1: Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия (УК-10)

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты; Факторы, которые определяют антигосударственное содержание и разрушающее воздействие коррупции на основы конституционного строя, экономические, социальные и духовно-нравственные скрепы общества, на систему прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2: Антикоррупционная политика: содержание и механизм (УК-10)

Сущность, целевую ориентацию, задачи и основные направления государственной стратегии защиты общества от коррупционной опасности; Условия успешности и высокого синергетического эффекта реализации стратегии и обеспечения должной антикоррупционной безопасности страны.

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 3: Понятие и признаки коррупционных преступлений (УК-10)

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах (УК-10)

Сущность, признаки, причины и предпосылки коррупционных рисков; Критерии классификации и индикаторы оценки степени социальной опасности коррупционных рисков и соответствующих зон коррупционного поражения.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления (УК-10)

Содержательные особенности, основные виды и формы коррупционных правонарушений; Наиболее распространенные способы маскировки коррупционной деятельности.

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений (УК-10)

Источники, причины, объективные условия и субъективные факторы формирования и развития коррупционных отношений, масштабность их негативных социально-экономических последствий.

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

Основной смысл и задачи профилактики коррупционных рисков в органах государственного и муниципального управления; Противоправные составляющие и наиболее распространенные формы коррупционного лоббизма, задачи и технологии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и управленческих решений, критерии эффективности аудита использования бюджетных средств.

Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема (УК-10)

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с российскими, а впоследствии советскими особенностями; зоны наибольшего коррупционного риска и базовые составляющие механизма противодействия коррупции в современных российских условиях; Базовые ценности мирового опыта противодействия коррупции и используемые зарубежными государствами механизмы противодействия коррупции.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

1. Теоретический блок

По теме 1:

Задание для самостоятельной работы: изучение федерального законодательства, указов Президента РФ.

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

Задание для самостоятельной работы: изучение судебной практики по коррупционным преступлениям.

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

Задание для самостоятельной работы: изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

Задание для самостоятельной работы: изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2				Лекция-беседа.
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2				Тестирование и решение задач.
Понятие и признаки коррупционных преступлений	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ существенных и обычных условий для различных видов рекламных договоров
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2				Лекция-дискуссия. Практикум: Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Основные причины и	2				Лекция-беседа.

условия коррупционных преступлений					
Предупреждение коррупционных преступлений	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4				ситуационный анализ.
Итого	20				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «**Антикоррупционное поведение**» составляет» 65 %.

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

Литература основная

1. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-06725-5. — URL: <https://urait.ru/bcode/469577>
2. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции: учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/477017>;
3. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/473511>;
4. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/475023>;
5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/470294>; 12

Дополнительная литература.

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков [и др.]; под редакцией В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. — Москва: Статут, 2014. — 879 с. — ISBN 978-5-8354-0999-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>

2. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>
3. Полукаров, А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>
4. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2012. — 245 с. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html> 14
6. Ревягин, А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: учебное пособие / А. В. Ревягин, В. В. Бабурин. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-88651-629-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.
3. Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к семинарам;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить

и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - практические занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики - выполнение контрольной работы	УК-10
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических занятий	УК-10

	- проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о значении правового регулирования авторско-правовых отношений в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - выполнение контрольных работ	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение контрольных работ
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем

		на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правового регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правового регулирования авторско-правовых отношений
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне -зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным

		процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«Недостаточный» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.5 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

Примерные вопросы к зачету для студентов очного отделения (4 курс, 8-й семестр)

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема.
2. Исторический генезис коррупции. Экономическая причина коррупционных отношений.
3. Основные структурные элементы коррупции как экономического феномена.
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.
5. Формы и виды коррупционной деятельности, ее последствия.
6. Понятие, содержание и стратегии антикоррупционной политики.
7. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).
8. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики.
9. Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные и муниципальные.
10. Причины и особенности коррупционного поведения в уголовноисполнительной системе.
11. Социально-экономические последствия коррупции. «Позитивные последствия» коррупции.
12. Антикоррупционная деятельность: ее правовая основа, цели и задачи.
13. Понятие и виды коррупционных преступлений, их структура.
14. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
15. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против правосудия.
18. Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
19. Уголовная ответственность за взяточничество в учреждениях и органах ФСИН.
20. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний.
21. Основные этапы развития антикоррупционной деятельности при исполнении наказания.
22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.

23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Татьяна Витальевна Яковлева, кандидат искусствоведения, доцент,
профессор кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1. Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	9
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

«История зарубежного кино» включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежного кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами операторского факультета на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Объем дисциплины составляет 144 академических часов (108 астрономических часов), промежуточная аттестация - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 55.05.03 Кинооператорство должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	68,5	34	34,5
Теоретический блок:			
Лекции	66	34	32
Консультации	2		2
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальная работа			
Экзамен (<i>конт. часы</i>)	0,5		0,5
Самостоятельная работа:	39,5	2	37,5

Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЭКЗ		Э
	36		36
Всего часов	144	36	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	6	6			
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	8	6			2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	8	8			
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	8	8			
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	12,5	8			4,5
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	14	8			6
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	12	6			6
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	15	8			7
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	12	4			8
Тема 10. Итоги	10	4			6
ИТОГО	105,5	66			39,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-3	Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-3	При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-3	(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-3	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-3	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран

	Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-3	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-3	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-3	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-3	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.
Тема 10. ИТОГИ Формируемые компетенции - ОПК-3	Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Эволюция эстетических структур. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Влияние НТР на кинематограф. Эволюция киноязыка. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Специфика отношений с телевидением и видео. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в

	киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего развития.
--	---

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Тerra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.

13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М., Белый берег, 1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид, 1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://www.kinopoisk.ru>
3. <http://www.kinozapiski.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://seance.ru/>
6. <http://www.screenrussian.ru>
7. <http://www.kinobusiness.com/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Специальность

55.05.03 «Кинооператорство»

Специализация

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство утвержденного приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины (модуля).
 - 2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплины.
 - 2.2.1. Тематический план курса.
 - 2.2.2. Содержание дисциплины.
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.
3. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины.
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).
7. Фонд оценочных средств

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Авторское право» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области хозяйственного и трудового права, осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа в области правоприменения, научиться обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения.

Цель курса:

Освоение студентами дисциплины «Авторское право» направлено на формирование у них профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения правовых проблем в области производства аудиовизуальной продукции. Данная дисциплина призвана сформировать правовое мышление и навыки поведения субъектов права в рыночной экономике.

Задачи курса:

научить студентов обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения;

соучаствовать с другими авторами аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; защищать свои права и законные интересы;

осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;

изучить актуальные проблемы теории и практики применения законодательства, регулирующего различные аспекты деятельности продюсера в Российской Федерации;

усвоить сущность основных положений, принципов и норм современного гражданского и трудового права Российской Федерации, регулирующих отношения в области кино- и телепроизводства;

формировать у студентов профессиональное правосознание;

формировать навыки высококвалифицированного специалиста в области кино путем изучения, в частности, сравнительно-правовых подходов к анализу норм права с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности;

демонстрировать интеллектуальное стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой деятельности.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа курса «Авторское право» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **55.05.03 Кинооператорство** относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в 9 семестре.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знает:

УК-1. 1. принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности;

УК-1. 2. основные законы логики;

УК-1. 3. особенности понятийного (теоретического) и образного мышления;

Умеет:

УК-1. 4. выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме;

УК-1. 5. ставить вопросы, выявлять проблемы, определять пути их решения;

УК-1. 6 объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;

Владеет:

УК-1.7. навыками поиска, трактовки и анализа информации;

УК-1.8. стратегиями решения стандартных и нестандартных задач;

УК-1.9. системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности;

УК-1.10. навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные

дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часов.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		9	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	32	32	
Практический блок:			

Зачет с оценкой	3 6	3 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	6	4	4	0	2
2	Тема 2 Субъекты авторского права.	8	4	4	0	4
3	Тема 3 Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения	9	4	4	0	5
4	Тема 4 Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.	9	4	4	0	5
5	Тема 5. Свободное использование произведений.	8	4	4	0	4
6	Тема 6. Авторские договоры.	10	6	6	0	4
7	Тема 7. Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.	8	4	4	0	4
8	Тема 8 Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	8	4	4	0	4
	Итого за семестр:	66	34	34	0	32
		6				
	Всего за семестр:	72				
	Общая трудоемкость:	2 з. е.				

2.2.2. Содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-1)

Понятие авторского права в системе права и законодательства. Предмет и метод авторского правового регулирования. История возникновения авторского права. Источники авторского права. Кодификация норм авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-1)

Понятие «автор произведения». Соавторство. Наследники автора. Юридические лица и публично-правовые образования в авторском праве.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и неохранные произведения. (УК-1)

Понятие произведения. Критерии охраноспособности. Охраняемые элементы произведения. Неохраняемые произведения. Сроки правовой охраны произведений. Особенности правовой охраны отдельных объектов авторского права.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-1)

Понятие интеллектуальных прав. Личные неимущественные права, их виды. Особенности защиты личных неимущественных прав. Виды и особенности исключительных прав. Иные права автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-1)

Понятие и особенности свободного использования произведений. Виды свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-1)

Понятие и особенности авторских договоров. Виды авторских договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения. Договор отчуждения исключительного права. Лицензионные договоры. Договор авторского заказа.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. (УК-1)

Понятие управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. Особенности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе, их функции и задачи.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-1)

Виды и понятие нарушений авторского права и смежных прав. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, особенности применения компенсации. Административно-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Уголовно-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Нарушения авторского права в телекоммуникационных сетях.

Практический блок

Вопросы, обсуждаемые на занятиях по тематическим разделам

Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав. (УК-1)

Цель: уяснить понятия предмет и методология авторского права.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского права.

2. Что понимается под методологией авторского права.

3. Что является источниками авторского права.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать практические примеры использования различных норм авторского права применительно к продюсерской деятельности;
- Назвать источники авторского права.

Тема 2: Субъекты авторского права. (УК-1)

Цель: уяснить понятие субъекты авторского права.

Задача: 1. Какие субъекты авторского права существуют.

2. Особенности правового статуса автора.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика субъектов авторского права.
- участие юридических лиц и публично-правовых образований в авторском праве.
- особенности участия наследников в авторско-правовых отношениях.

Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения (УК-1)

Цель: определить объект авторского права.

Задача: 1. В чем заключается специфика объектов авторского права.

2. Какие критерии охраноспособности произведений существуют.

Вопросы к обсуждению:

- понятие и виды объектов авторского права;
- критерии охраноспособности;
- не охраняемые произведения.

Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права. (УК-1)

Цель: изучить понятие и виды интеллектуальных прав.

Задача: 1. Личные неимущественные права авторов, их особенности.

2. Исключительные и иные имущественные права, их виды и особенности правовой охраны.

Вопросы к обсуждению:

- виды личных неимущественных прав.
- примеры возможных нарушений исключительных прав автора.

Тема 5: Свободное использование произведений. (УК-1)

Цель: изучить основы и особенности свободного использования произведений.

Задача: 1. Виды свободного использования произведений.

2. Цели свободного использования произведений.

Вопросы к обсуждению:

- краткая характеристика свободного использования произведений.;
- примеры свободного использования произведений.

Тема 6: Авторские договоры. (УК-1)

Цель: уяснить понятие авторского договора.

Задача: 1. Что понимается под предметом авторского договора.

2. Какие виды авторских договоров существуют.

3. Каково содержание авторских договоров.

Вопросы к обсуждению:

- охарактеризовать указанные понятия;
- подготовить и проанализировать проект какого-либо авторского договора.

Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе (УК-1)

Цель: изучить понятие управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Задача: 1. Что такое управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

2. Особенности управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе в РФ.

Вопросы к обсуждению:

- характеристика управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.
- цели деятельности организаций, осуществляющих управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. (УК-1)

Цель: изучить понятие и особенности ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Задача: 1. Понятие ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2. Виды ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

Вопросы к обсуждению:

- гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.
- нарушение авторских прав в цифровой среде.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

По теме 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав.

Источники авторского права и смежных с авторским прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся определения предмета и методов авторского права в трудах ведущих специалистов в России.

По теме 2: Субъекты авторского права.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему субъектов авторского права, используя нормативные правовые акты.

По теме 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения

Задание для самостоятельной работы: проанализировать, какие именно критерии охраноспособности применяются к объектам авторского права.

По теме 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.

Задание для самостоятельной работы: изучить виды интеллектуальных прав и привести примеры их нарушения.

По теме 5: Свободное использование произведений.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности свободного использования произведений.

По теме 6: Авторские договоры.

Задание для самостоятельной работы: составить проект какого-либо авторского договора.

По теме 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе

Задание для самостоятельной работы: изучить типовой устав организации по управлению имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По теме 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.

Задание для самостоятельной работы: изучить особенности применения различных видов ответственности за нарушение авторского права и смежных прав.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.	2				Лекция-беседа.
Субъекты авторского права.	2				Тестирование и решение задач.
Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения	2				Лекция-дискуссия. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов.	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум:

Исключительные и иные имущественные права.					Сравнительный анализ правовых преимуществ и недостатков предприятий различных форм собственности с использованием нормативных материалов
Свободное использование произведений.					Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Авторские договоры.	2				Лекция-беседа.
Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.	2				Практикум на тему: «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных договоров» Решение задач, ситуационный анализ.
Итого	14				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «АВТОРСВОЕ ПРАВО» составляет 44 %.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Литература основная

1. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
2. Продюсер и авторы визуального ряда фильма. Под редакцией В. И. Сидоренко М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.
3. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева, И.Л.Гусева; под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.

Дополнительная литература.

1. Авторское право. Учебник и практикум. Позднякова Е.А. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). М.: Юрайт, 2015. Электронная библиотека www.biblio-online.ru.
2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика его применения. Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2006
3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004

4. Близнец И.А. и др. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2012.
5. Введение в интеллектуальную собственность / WIPO PUBLICATION № 478(R). 1998
6. Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. Пер. с датск. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979
7. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации. - М.: Статут, 2005
8. Законодательство Европейского Союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области авторского права и смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г. Оплачко. – М.: ФИПС, 2002
9. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2011
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : комментарий В. Ф. Яковлев, А. Л. Маковский, Е. А. Суханов, и др. - Москва, 2008
11. Зенин И.И. Право интеллектуальной собственности, - М.: Юрайт, 2013
12. Липщик Д. Авторское право и смежные права. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2012
13. Макагонова Н.В. Авторское право: Учебное пособие / Под редакцией проф. Э.П. Гаврилова. - М.: Юридическая литература, 1999
14. Максимова Л.Г. Права автора и их защита: Вопросы и ответы. Документы и материалы. – М.: Советский спорт, 2001
15. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юрист, 2000
16. Труды по интеллектуальной собственности. Том III. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России и Западной Европе. – М.: Издательство "СПАС", 2001
17. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Научно-практическое издание / Под ред. И.В. Савельевой. – М.: Интермедиа, 2001
18. Судариков С.А. Основы авторского права. – Минск: Амалфея, 2000

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.

3. *Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.*

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в монографической литературе и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Авторское право**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к лекционным занятиям - подготовка к выполнению доклада - участие в дискуссиях	УК-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка выполнения доклада - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в дискуссиях - сдача зачета	УК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненного доклада

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение доклада - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в лекционном занятии - степень активности и эффективности участия в дискуссиях - успешное выполнение доклада
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - доклад выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно выполнять доклады по заданным темам
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- Доклад - Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Доклад Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Авторское право» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Доклад
Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине преподаватель назначает докладчика, который готовит подробный, обстоятельный разбор тематики по параметрам, заданным педагогом. Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать адаптационные технологии, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачет

Является результатом совокупной работы студента, проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины, учитывая результаты докладов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает незначительные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка выставляется студенту, сдавшему доклад и ответившему на вопрос по тематике дисциплины.

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации.
2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и искусства
3. Развитие международных систем охраны смежных прав
4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав
5. Принципы современного авторского права
6. Понятие и признаки объекта авторского права
7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия "произведения"
8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебных обязанностей
9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей
10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и искусства
11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды использования произведений
12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений изобразительного искусства
13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений
14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных произведений
15. Проблемы охраны программ для ЭВМ
16. Охрана прав авторов произведений архитектуры
17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна
18. Анализ основных случаев, в которых допускается свободное использование произведений
19. Проблемы классификации имущественных авторских прав
20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в образовательных целях
21. Особенности правового регулирования вопросов использования произведений образовательными и библиотечными учреждениями
22. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения как один из видов гражданско-правовых договоров
23. Проблемы классификации лицензионных договоров о предоставлении права использования произведений и определения их основных условий
24. Особенности издательского лицензионного договора
25. Определение сроков охраны авторских прав в Российской Федерации

26. Проблемы правового регулирования вопросов наследования имущественных авторских прав

27. Проблемы обеспечения охраны и реализации смежных прав исполнителей

28. Охрана прав российских авторов при использовании их произведений за рубежом

29. Охрана прав российских и иностранных производителей фонограмм в Российской Федерации и за рубежом

30. Обеспечение охраны прав и законных интересов организаций эфирного и кабельного вещания в Российской Федерации

31. Соблюдение авторских и смежных прав при использовании произведений, исполнений и фонограмм в сети Интернет

32. Охрана прав публикатора: российский и зарубежный опыт

33. Смежные права изготовителя базы данных

34. Развитие систем реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной основе

35. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав

36. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

1.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие авторских и смежных прав
2. Источники авторского права
3. Принципы авторского права
4. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора и непередаваемости их иным способом
5. Принцип свободы авторского договора
6. Возникновение авторского права, презумпция авторства
7. Сущность и содержание знака охраны авторского права
8. Объекты авторского права, понятие произведения, сущность творческой деятельности
9. Виды произведений, охраняемых авторским правом
10. Произведения, не охраняемые авторским правом
11. Самостоятельные и несамостоятельные произведения
12. Субъекты авторского права
13. Составители и переводчики как субъекты авторского права
14. Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство
15. Понятие служебного произведения
16. Особенности использования служебных произведений
17. Личные неимущественные права автора
18. Сущность права на обнародование произведения и на его отзыв
19. Имущественные права авторов
20. Право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского вознаграждения
21. Сущность права на воспроизведение

22. Содержание права на распространение и права на импорт
23. Содержание права на перевод и права на переработку произведения
24. Сущность права доступа и права следования, принадлежащих авторам произведений изобразительного искусства
25. Охрана авторским правом программ для ЭВМ как литературных произведений, охрана баз данных как сборников
26. Случаи свободного использования произведений без получения согласия автора и без выплаты автору вознаграждения
27. Случаи использования произведений без получения согласия автора, но с выплатой автору вознаграждения
28. Сроки действия авторских прав
29. Понятие лицензионного договора
30. Понятие договора отчуждения
31. Классификация лицензионных договоров
32. Условия лицензионного договора
33. Форма лицензионного договора
34. Законодательство Российской Федерации о смежных правах, субъекты смежных прав
35. Возникновение смежных прав
36. Сроки действия смежных прав
37. Права исполнителей
38. Права производителей фонограмм
39. Права организации эфирного и кабельного вещания
40. Права создателей баз данных
41. Права публикаторов
42. Случаи свободного использования объектов смежных прав
43. Цели коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами
44. Порядок создания организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
45. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или смежными правами на коллективной основе
46. Обязанности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе
47. Нарушители авторских и смежных прав, понятие контрафактных экземпляров произведений и фонограмм
48. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав
49. Административная ответственность за продажу, сдачу в прокат и иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм
50. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Д.И. Масуренковым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Аннотация.....	4
----------------	---

Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	8
1.2. Место дисциплины в структуре ОП	8
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин	11
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	11
2.2.2. Содержание дисциплины.....	11
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
3.1. Список учебной литературы.....	13
3.1.1. Основная литература	13
3.1.2. Дополнительная литература.....	14
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет**

кинematографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - получение выпускником операторского факультета исчерпывающих знаний и определенных практических навыков в современных способах и технологиях создания визуальных и специальных эффектов применительно к его дальнейшей, профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «**Визуальные эффекты**» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части блока «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 2-ом курсе в 3-ем и 4-ом семестрах. На изучение дисциплины отводится 3 зачетные единицы – 108 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных (ОПК-4);
- обязательных профессиональных (ПКО-2)

Категория общепрофессионально й компетенции	Код ОПК и ПКО	Наименование ОПК и ПКО
Профессиональная компетентность	ОПК - 4	- Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съемок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съемочной техники, современной техники звуковой и репортажной съемки, техники съемки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки проведения соответствующих съемок.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт.

Глоссарий

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП). Образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

Анимация.

Технологии и способы создания иллюзии движения, основанные на особенностях нашего визуального восприятия: при быстрой демонстрации изображений отдельных последовательных статичных фаз движения воспринимать их как непрерывно движущимися.

В отечественном кино наряду с термином анимация имеет распространение термин мультипликация. Различают анимацию классическую – рисованную и объемную и анимацию компьютерную. Анимация основана на покадровой съемке отдельных фаз (переключений) движения рисованных или объемных объектов. Компьютерная анимация – производная от компьютерной графики. Компьютерные технологии внесли значительные изменения в технологии анимации, соединив их в смешанную технологическую цепочку.

Эффект визуальный. Совокупность приемов, способов и технологий съемки, а также приемов и способов последующей компьютерной обработки снятого изображения и создания виртуальных изображений для получения изображения картин процессов и явлений, не существующих в реальности или их прямая съемка связана с большими организационными или финансовыми трудностями. Визуальные эффекты являются основой художественно-постановочного решения в фильмах исторических и фантастических жанров, могут стать основой изобразительного решения фильма, усилить выразительность снимаемого кадра. Для решения сложных изобразительно-постановочных задач обычно используются сочетания нескольких способов и приемов. Сегодня, большинство задач, решаемых визуальными эффектами реализуются средствами компьютерных технологий с использованием специализированных программ.

Комбинированные киносъемки.

Комбинированные киносъемки (**КМБС**) – Приемы, способы и технологии съемок, позволяющие получить жизнеподобное изображение воображаемых объектов, картин, процессов и явлений, не существующих в реальности или реализация которых прямой киносъемкой невозможна из-за организационных или финансовых ограничений.

К приемам КМБС относятся: обратная съемка, ускоренная, замедленная и покадровая съемки, «наплыв» прием «стоп-камера» и съемка камерой, установленной необычным образом.

К способам КМБС относятся в разнообразных вариантах: способы многократного экспонирования, способы проекционного совмещения, способы перспективного совмещения.

КМБС являются основой художественно-постановочного решения в фильмах исторических и фантастических жанров, могут стать основой изобразительного решения фильма, усилить выразительность снимаемого кадра. Для решения сложных изобразительно-постановочных задач обычно используются сочетания нескольких способов и приемов КМБС. Некоторые приемы КМБС используются как элемент кинематографического тропа, своеобразных кинематографических условных обобщений. Сегодня, большинство задач, решаемых КМБС, реализуются средствами компьютерных технологий с использованием специализированных программ.

Эффект физический. Организация и использованием реальных предметов и объектов для съемок экстремальных процессов и явлений с участием или без участия исполнителей. В отечественной транскрипции такого рода съемки с участием исполнителей - каскадеров носят название трюковых.

Эффект специальный. Организация и создание специально для съемки объектов, отдельных предметов, процессов и явлений для получения в результате жизнеподобных изображений и картин, не существующих в физической реальности.

Макет. Уменьшенные копии реальных или фантастических объектов специально предназначенных для съемок.

Технология синего экрана (Сепарация изображения) Выделение какой либо части из изображения. Способ используется при соединении нескольких изображений снятых в разное время и в разном месте. Различают: сепарацию по цвету - способы цветного экрана. Сепарация по яркости - способ люмакей. Такого рода сепарации осуществляется с помощью специальной компьютерной программы, способной отслеживать все перемещения выделяемого объекта.

Блуждающая маска (альфа-маска) - маска, накладываемая на изображение снятого объекта. Её размеры, форма и траектория движения точно совпадают со снятым изображением (отсюда и название). Блуждающая маска позволяет избежать просвечивания объектов при соединении в одном кадре снимаемых изображений.

Перспективное совмещение. Способ съемки позволяющий получить изображение, в котором два разномасштабных объекта кажутся одномасштабными.

Проекционное совмещение. Способ съемки позволяющий совмещать в едином кадре снимаемый объект, с проекцией ранее снятого изображения.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Независимо от того, в какой области кинематографии работает оператор, от него требуется глубокая и многогранная профессиональная подготовка, позволяющая в процессе создания фильма осуществлять решение самых разнообразных творческих, технических и организационных задач.

Одним из важных разделов профессиональной подготовки кинооператора являются знания изобразительно-выразительных и информационных возможностей визуальных эффектов и умение реализовать их в экранном произведении.

Визуальные эффекты (комбинированные съемки) – особая область творческо-производственной деятельности кинооператора в кино и телевидении, основанная на использовании специальных методик проведения киносъёмочного процесса, предусматривающих использование возможностей компьютерной графики.

В рамках общей профессиональной подготовки оператора курс «Визуальные эффекты» ставит перед собой цель: получение выпускником операторского факультета исчерпывающих знаний и определенных практических навыков в современных способах и технологиях создания визуальных эффектов, умением активного творческого освоения и практического использования их изобразительных, постановочных и выразительных возможностей при создании аудиовизуальных произведений применительно к его дальнейшей, профессиональной деятельности.

Выработка навыков эвристического мышления при решении изобразительных и технологических задач, стоящих перед оператором, в условиях ограниченных средств, для их решения.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Визуальные эффекты» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части блока «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами очного отделения на 2-ом курсе на 3 и 4-ом семестре, в объеме 3 зачетных

единиц, что составляет 108 академических часов, из них: лекции – 34 академических часов, занятия семинарского типа – 8 академических часов, практические мелкогрупповые занятия – 16 академических часов, самостоятельная работа обучающегося – 43,5 академических часов, дифференцированный зачет – 0,5 академических часов, промежуточная аттестация - 6 академических часов. Преподавание предмета ведётся на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Визуальные эффекты» согласуется с изучением дисциплин «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Съёмочная оптика», «Киносветотехника», «Цифровые кинотехнологии».

Дисциплина «Визуальные эффекты» входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных (ОПК-4);
- обязательных профессиональных (ПКО-2)

Категория общепрофес- сиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
Профессиональная компетентность	ОПК - 4	- Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	<i>ОПК-4.1. Осуществлять мониторинг рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий ОПК-4.5. Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения</i>

Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съемок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съемочной техники, современной техники звуковой и репортажной съемки, техники съемки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съемок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	<i>ПКО-2.1. - участвует в создании постановочного сценария, разрабатывает изобразительную экспликацию фильма, определяет основные технические средства для реализации изобразительного замысла</i>
------------	-------	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач. ед. 108 академических часа _		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	59,5	42	17,5
Лекционного типа	34	34	-
Семинарского типа	8	-	9
Практические мелкогрупповые занятия	16	8	8
Самостоятельная работа:	42,5	30	12,5
Работа с информационными источниками	42,5	30	12,5
Формы контроля:			
дифференцированный зачет	0,5	-	0,5
Промежуточная аттестация	6	-	6

в форме дифференцированного зачета			
Итого:	108	72	36

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Количество часов (в академических часах)					
	Лек-ции	Семи-нары.	Прак-тич.	СРС	Проме-жут. аттест.	Конт-роль
Тема 1. Визуальные эффекты в фильме. История развития визуальных эффектов.	4	-	-	4		
Тема 2. Изобразительные, постановочные и выразительные возможности визуальных эффектов в современном кино. Классификация визуальных эффектов.	4	-	-	4		
Тема 3 Технологии создания визуальных эффектов. Компьютерные программы создания визуальных эффектов	2	1	-	6		
Тема 4. Создание визуальных эффектов с использованием возможностей съемочной техники. Съемка макетов. Практическая работа № 1	6	2	8	6,5		
Тема 5. Перспективное совмещение. Практическая работа № 2	6	2	4	8		
Тема 6. Проекционное совмещение	6	2		6		
Тема 7. Технология создания изображения с использованием технологий цветного экрана. Практическая работа № 3	6	2	4	8		
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет	6				6	0,5
Итого по курсу:	34	9	16	42,5	6	0,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Дисциплина «Визуальные эффекты» включает следующие методы обучения студентов и образовательные технологии:

1. Лекции.

2. Просмотровые семинары.

3. Практические занятия, которые состоят из:

а) установочных занятий по освоению техники и технологии выполнения самостоятельных практических съемок.

б) выполнения трех практических съёмочных заданий. Задания выполняются группой студентов из двух человек

4. Самостоятельная работа студентов.

Выполнение практических съёмочных заданий

Практические занятия по курсу «Визуальные эффекты» включают в себя киносъёмочные упражнения, где обучающиеся осваивают возможности и технологию получения некоторых видов визуальных эффектов.

Обучающимся должно быть выполнено не менее трёх видов таких съемок: съемка макета, съемка способом перспективного совмещения и съемка по технологии синего экрана

1 Съемка макета производится в павильоне. Цель выполнения задания заключается в получении обучающимися практических навыков в получении жизнеподобного изображения, которое по масштабным соотношениям, перспективе и световому состоянию, не отличима от съемки реальных объектов. При съемке макета необходимо воспроизвести два световых состояния: дня и ночи.

2. Съемка способом перспективного совмещения. Это задание выполняется по выбору обучающегося на натуре или в павильоне. Цель выполнения задания заключается в получении реалистической или фантастической картины с использованием разномасштабных предметов, расположенных на различном расстоянии от съёмочной камеры.

3. Съемка по технологии «синего экрана» для получения изображения соединяющего в себе отдельную съемку переднего плана и фона. Целью выполнения задания является получение изображения в котором передний план и фон обладают световым, цветовым и перспективным единством.

Съемка на фоне синего экрана осуществляется в павильоне Фон может быть снят в павильоне или на натуре.

Практические работы выполняются группой из двух обучающихся и включают в себя: предварительную разработку, утверждаемую педагогами; съёмочный процесс; монтаж материала; анализ результатов.

В отдельных случаях практические работы могут быть исполнены обучающимся в учебных работах по «Кинокомпозиции» или «Киноосвещению». Кадры или эпизоды в этих работах, снимаемые как практические задания, согласовываются и выполняются под руководством педагога курса. По согласованию с педагогом одно из заданий может быть заменено аналогичным, но равноценным по трудоемкости.

Результаты выполнения практических занятий должны быть представлены в виде визуального материала объёмом 3-4 минуты с сопроводительными титрами и всеми предварительными заготовками и вариантами, и сопровождаться отчётом по установленной форме. Работа должна быть представлена на видеоносителе, в формате, включённом в Государственный стандарт по специальности 55.05.03.Кинооператорство.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации при принятиях решений. Включает, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, тренингов с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы со специалистами в области создания визуальных эффектов, в том числе с использованием видеоконференций и видеолекций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература:

1. Плужников Б.Ф. «Искусство комбинированных съемок» М. Искусство 1984г.
2. Теракопьян М.Л. «Нереальная реальность» М. Материк 2007г.
3. Хлыстунова В.С. «Спецэффекты в зарубежном кинематографе» С. Пб. РИИ. 2012.

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Инновационные технологии в кинематографе и образовании: III Международная научно-практическая конференция, Москва 28 – 30 сентября 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. – 299с.

3.2. Список рекомендуемых интернет-источников:

WWW/ kino mir/ ru

Mir 3D/

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные и лабораторные помещения

1. Аудитория на 30 посадочных мест. Аудитория должна быть оборудована доской, компьютером, DVD проектором и экраном для демонстрации иллюстративного материала.
2. Павильон-лаборатория площадью 100-120м² , предназначенный для выполнения практических работ.
- 3 Помещение площадью 15м² для хранения аппаратуры и материалов.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность
55.05.03. Кинооператорство

Квалификация выпускника
Кинооператор

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы государственной культурной политики РФ» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03. «Кинооператорство» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан кинооператорского факультета _____ П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2023

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	8
6. Лабораторный практикум.....	18
7. Семинары	18
8. Самостоятельная работа студента	18
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	21
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	22
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи курса:

- дать представление о сущности государства, его признака, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 3 курсе в 5-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и специальных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ИДОПК-2.1 знать основы культурной политики в Российской Федерации;

ИДОПК-2.2 знать основы научного исследования социально-культурной деятельности;

ИДОПК-2.3 знать сущность и содержание регулирования культурных процессов;

ИДОПК-2.4 знать основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие реализацию программ культурной политики.

ИДОПК-2.5 уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа).

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 акад.час. (54 астр.час.)			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		4	5
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			34
Лекции			34

Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:			32
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			32
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	зачет		6
Всего часов	72		72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2
2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	4	2				2
4	Законодательная база сферы культуры	6	4				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2
6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления	4	2				2
7	Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2				2
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2

11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	6	4				2
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	6	2				4
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет	6					6
	Итого по дисциплине:	72	34				32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенции, связанные со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры.

Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ)»: сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

культурной политики.	код компетенции)
	ОПК-2

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политики: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между

Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных

политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль

творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-2

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве. Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий. Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере	Формируемые компетенции (указывается)
---	--

культурной политики.	код компетенции)
	ОПК-2

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах

Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперёд! Культурная политика в СССР. Сб. под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.

11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова, Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.
25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.

27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий

(Ассоциация ЭБНИТ); sublicензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ЖУРНАЛИСТИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом И.Б. Медовым.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ЖУРНАЛИСТИКА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	6
1. 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	24
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	24
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	24
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	24
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	25
2.2. Содержание разделов дисциплин	26
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	26
2.2.2. Содержание дисциплины.....	26
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	30
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	30
3.1. Список учебной литературы.....	30
3.1.1. Основная литература	30
3.1.2. Дополнительная литература.....	31
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	31
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	32

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЖУРНАЛИСТИКА»**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели изучения дисциплины

Целями изучения дисциплины являются овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для практической подготовки различных журналистских материалов –

новостной заметки и телесюжета, проблемного и портретного интервью, проблемного репортажа, очерка; формирование у обучающихся понимания роли журналиста в современном обществе и требований, которые к представителю этой профессии предъявляются; формирование представлений о принципах и методах профессиональной творческой деятельности журналиста-информационника, публициста, интервьюера, репортёра, о способах получения необходимых сведений, методике их интерпретации, о способах подачи информации аудитории; о критериях качества журналистской работы.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Журналистика» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной специализации обязательной части блока «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается обучающимися на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, на изучение дисциплины отводится 5 зачётных единиц, что составляет 180 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: *ОПК-1; ОПК-4*

Категория общепрофессиональных компетенций	Код ОПК	Наименование ОПК
Культура личности. Культурно- историческое мышление	ОПК - 1	Способность 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
Профессиональная компетентность	ОПК - 4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика дисциплины

Образовательные технологии данного курса в значительной мере основаны на классических методах обучения, развития и воспитания, большая роль в курсе отводится индивидуальному и самостоятельному решению задач построения журналистского произведения. В учебном процессе используются интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы ведущих журналистов-практиков.

В 5 семестре обучающиеся представляют практическую работу в жанре проблемного или портретного интервью. В 6 семестре - практическую работу в жанре проблемного репортажа.

5. Формы контроля

Текущий контроль проводится в ходе учебного процесса и консультирования обучающихся по интересующим их вопросам, обсуждений произведений телевизионной журналистики, неигровых фильмов, публикаций в прессе, а также по результатам выполнения самостоятельных работ.

Практические работы в жанре проблемного (или портретного) интервью и проблемного репортажа служат допуском к экзамену и проходят в форме экранного показа практических работ и устной защиты. Промежуточная аттестация – экзамен, в ходе которого обучающиеся отвечают на вопросы, сформулированные в экзаменационных билетах.

ГЛОССАРИЙ

Данный глоссарий (от лат. Glossarium – собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает разделы общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае – операторского факультета).

АБВ - аппаратная блока видеозаписи.

АВЗ – аппаратная видеозаписи.

АВМ - аппаратная видеомонтажа.

Аккредитация - назначение кого-либо представителем средства массовой информации при органе власти, общественной организации, на мероприятии. По Закону РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет право подать заявку в государственный орган, организацию, учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию при них своих журналистов. Аккредитовавшие журналистов органы, организации, учреждения обязаны предварительно извещать их о заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами, создавать благоприятные условия для производства записи. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами, организациями, учреждениями, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.

Актуальность – привязанность журналистского произведения к текущему моменту. Любой текст должен помимо ответа на вопрос: «Почему мы об этом сообщаем?» – содержать ответ на вопрос: «Почему мы об этом сообщаем именно сегодня?».

Аналитическая статья - жанр публицистики, предполагающий, что тема раскрывается посредством столкновения тезиса и антитезиса с последующим уточнением тезиса без высказывания журналистом своего мнения.

Антитеррористическая конвенция - свод правил поведения российских СМИ в случаях террористического акта и контртеррористической операции. Подписана представителями ведущих российских СМИ в 2003 году. Устанавливает правила поведения СМИ в случаях террористических актов и контртеррористических операций, призвана стать внутренним цензором для освещающих акты терроризма и контртеррористические операции журналистов. В частности, она предписывает «воздерживаться от неподобающей сенсационности и натурализма при показе жестокости и насилия», «проявлять должное уважение к страданиям жертв терроризма и чувствам их близких, дабы не усугублять их бестактным освещением событий», а также «избегать прямых контактов с террористами» и ни при каких обстоятельствах «не брать на себя роль посредников».

АСБ - аппаратно-студийный блок.

АСК – аппаратно-студийный комплекс.

Астротурфинг (англ.- Astroturfing) — технология искусственного создания общественного мнения путем размещения многочисленных заказных публикаций, оформленных как совершенно независимые мнения частных лиц. Цель астротурфинга — заставить человека думать, что существует единое общее мнение, которого он также должен придерживаться, чтобы не быть «лишним».

Атрибуция - сообщение читателю, слушателю, зрителю об источнике информации. Обозначение принадлежности («адреса») сведений, которые приводит журналист, ссылки на компетентного человека или организацию.

Блиц-интервью - форма профессионального общения, связанная с вынужденным или преднамеренным жёстким лимитом времени. Предполагает умение задавать острые вопросы с «закрытым концом», искусство эпатажных вопросов и реплик.

Большое жури - корпоративный институт гражданского общества, рассматривающий конфликтные ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сообществе в связи с исполнением журналистами своих профессиональных обязанностей. Учр. Федеративным Советом Союза журналистов России в феврале 1999 года.

Брифинг (англ. briefing) - встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации. В отличие от пресс-конференции, здесь отсутствует презентационная часть, практически сразу задаются вопросы журналистов.

Бэкграунд (англ. background) – 1. дополнительная информация в новостной заметке и репортаже, напрямую не связанная с событием, но помогающая лучше понять смысл произошедшего; 2. информация, которую можно использовать без уточнения источника.

Верстка – 1. редактирование расположения материалов на полосе или развороте печатного издания; 2. сборка воедино телевизионной программы с учетом факторов актуальности устных и видеоматериалов, продолжительности каждого материала и возможного сокращения того или иного материала, необходимости перебивок (заставок).

Видеоряд - смонтированные воедино куски видеоизображения, планы, отобранные из исходного, отснятого оператором материала. Видео может быть также получено из архива или со стороны (любительская, оперативная съемка).

Включенное наблюдение - способ получения информации, при котором «журналист меняет профессию», т. е. в течение определённого времени исполняет иные социальные роли для более глубокого проникновения в суть явлений и проблем.

Вокс поп (от лат. vox populi), **стрит-ток** (англ. street talk) – уличный опрос.

Вопрос «в досыл» - дополнительный вопрос или ряд вопросов, которые задают, если не удалось в ходе интервью получить внятного, искреннего ответа, или в случае ухода от темы, отказа отвечать.

Вопрос с «закрытым концом» - формулировка, нацеливающая на точный и чёткий ответ, смысловые «да» и «нет». Задаётся для уточнения позиции собеседника, для завершения этапов интервью. Альтернатива - **вопросы с незавершённым («открытым») концом**, которые дают возможность собеседнику размышлять.

«Воронка» - структура интервью, ведущая от рассуждений к уточнениям, все более определённым (вопросы постепенно сужают поле рассуждений, сосредотачивая на точном выводе или заканчиваясь «вопросом в лоб»). Альтернатива **«перевёрнутой воронке»**.

Врез - цитата из текста, размещённая в журналистском материале отдельно.

Выходные данные – сведения об издании.

Вычитка - процесс обработки материала после редактирования.

Главный редактор - лицо, возглавляющее редакцию и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации (Закон РФ «О СМИ»). Осуществляет свои полномочия на основе законодательства о средствах массовой информации, устава редакции, договора между учредителем и редакцией.

«Говорящие подробности» («репортёрская деталь», «наглядный аргумент») - наиболее выразительные фрагменты происшествия, приметы особой атмосферы события, поведения людей.

Гонзо-журналистика (англ. Gonzo — *рехнувшийся, чокнутый*) — направление в журналистике, представляющее собой глубоко субъективный стиль повествования, ведущегося от первого лица, в котором репортёр выступает в качестве непосредственного участника описываемых событий и использует свой личный опыт и эмоции для того, чтобы подчеркнуть основной смысл событий. Неотъемлемые черты этого стиля - использование цитат, сарказма,

юмора, преувеличения. Главной стилистической и лингвистической особенностью текста является крайняя эмоциональность.

Гражданская журналистика - термин, обозначающий в качестве журналистов людей, не занимавшихся прежде журналистикой профессионально, например, некоторых блоггеров.

Дедлайн (англ. deadline - предельный конечный срок) - окончательный срок сдачи материалов перед их выходом в СМИ.

Достоверность информации - 1. Информация, не вызывающая сомнений, подлинная, реальная. 2. В ст. 57 закона РФ «О средствах массовой информации» речь идёт о сведениях, соответствующих действительности, т. е. фактах, наличие которых при необходимости можно подтвердить юридически корректными процедурами (с использованием документов, свидетелей, экспертных заключений и т.д.). 3. В практике журналистов достоверными считаются сведения, публикуемые с обязательной ссылкой на источник.

Доступ к информации - конституционное право гражданина свободно искать и получать информацию любым законным способом. Возможность получения журналистом информации, представляющей общественный интерес. Ограничения доступа могут быть только в соответствии с действующим законодательством.

Драматургия телевизионного произведения - построение фильма, передачи, программы, которое отвечает четырёхчасовому делению описываемого действия. Драматургия предполагает развитие действия, события, характера героя или его мысли по четырём стадиям: экспозиция (обоснование темы, интриги); развитие действия, мысли, характера, ведущее к кульминации и затем к развязке.

«Ёмкий абзац» («суммирующий лид») - фраза или абзац, в сжатой форме передающий смысл происшествия или действия. В нем объединяются и сплетаются (с учётом рейтинга их важности и интереса) ответы на главные вопросы: кто, где, когда произвёл действие, что именно произошло, как и по какой причине.

Жанр – устойчивая форма журналистских произведений. Характеризуется общностью структурно-композиционных и стилистических признаков, специфичных именно для него. Типология материалов, используемых в СМИ, включает информационные, аналитические, художественно-публицистические жанры.

«Жёсткая новость», «новость-итог» - форма литературной обработки краткого сообщения, подчёркивающая оперативность отклика и акцент на самое существенное в событии.

Жёлтая пресса – вид журналистики, специализирующийся на «горячих» и скандальных новостях, часто непроверенных слухах. Характерные особенности: преувеличение, использование превосходных степеней; крупные, кричащие, интригующие заголовки; основные темы – ужасы, мистика, убийства, сенсации, сплетни, скандалы из личной жизни известных людей; обилие иллюстраций, коллажей; систематическое использование обнажённой натуры; конфликтная, агрессивная форма подачи материала; употребление сниженной лексики.

Журналист - лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее поручению (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Журналистика –

1. Область производственно-творческой деятельности, связанная со сбором, обработкой и распространением общественно значимой информации. Актуализация мировоззрения социальных групп средствами подбора фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время.

2. Литературно-публицистическая деятельность в журналах, газетах, на радио, телевидении.

Журналистика в стиле онлайн - сетевая журналистика. Использование современных информационных технологий в работе средств массовой информации позволяет существенно

расширить возможности журналистов в обеспечении доступа к большим объёмам информации, в том числе и к тем, до которых иным путём журналист добраться не может; в значительной мере сократить время сбора сведений и подготовки материалов; уменьшить зависимость журналистов от особых источников информации; повысить значимость работы сотрудников масс-медиа, т.к. их материалы становятся более информативными и компетентными.

Закон о СМИ (Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации») – нормативно-правовой акт, регулирующий отношения между участниками производства массовой информации (между обществом и СМИ; государством и СМИ; учредителем, издателем и редакцией СМИ; редакцией и автором; редакцией, автором и «действующими лицами» публикации; редакцией, автором и источником информации; СМИ и гражданами РФ и др.), где каждая сторона наделена своими правами и обязанностями. Закон запретил цензуру и создал юридические возможности для учреждения и регистрации не зависящих от партийно-государственной машины газет, журналов, теле- и радиопрограмм, агентств новостей. Закон «О средствах массовой информации» был принят Верховным Советом России и подписан Президентом РСФСР Б.Н.Ельциным 27 декабря 1991 года. Принципиальные основы законодательства о СМИ, на которые опирается Закон о СМИ, содержатся в Конституции Российской Федерации: свобода мысли и слова, запрет антигуманной пропаганды, запрет цензуры (ст. 29), идеологический плюрализм (ст. 13), неприкосновенность частной жизни (ст. 23 и 24), свобода творчества (ст. 44).

Законодательство о СМИ - совокупность законодательных актов, регламентирующих работу средств массовой информации: Конституция РФ, законы «О средствах массовой информации», «Об информации, информатизации и защите информации», «О рекламе», «О государственной тайне», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации»; Гражданский, Уголовный и Административный кодексы в части статей, касающихся деятельности средств массовой информации и журналистов.

Закадровый текст (наговор) - текст, созданный репортёром и записанный на плёнку в студии. При монтаже закадровый текст закрывается видеорядом.

Заметка - простейшая форма оперативного газетного, радио- и телевизионного сообщения, в основе которой лежит злободневный, оперативный, общественно значимый факт.

Запрос информации - один из способов получения фактических сведений журналистом. «Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции» (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Защита чести, достоинства и деловой репутации - *Честь* - общественная оценка личности, мера духовных, социальных качеств гражданина; достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы личности. *Достоинство* - внутренняя самооценка собственных качеств, способностей, своего общественного значения. *Деловая репутация* - профессиональная, служебная оценка предприимчивости, конкурентоспособности, состоятельности, надёжности, стабильности и т. п. гражданина или юридического лица. «1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации...» (ГК РФ, ст.152.).

Звуковой фрагмент (синхрон) в телерепортаже – записанный на видеопленку звук, синхронный изображению.

Злоупотребление свободой массовой информации - «использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений,

составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны, а также для распространения передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости» (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Заголовочный комплекс - 1. Система рубрик и заголовков одного номера издания, отражающая его ориентацию и «лицо». 2. Единство рубрики, заголовка, подзаголовка и лида материала как многоступенчатый «ввод» читателя в основной текст.

Зарисовка – изображение человека, события, явления в жизни, окружающей действительности литературно-художественными средствами. Образность в ней преобладает над информационностью.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Игровой заголовок - переводит информирующую сторону заголовка в иносказательный, образный план, расширяя смысл. Может представлять собой стихотворную строку, цитату, обыгрывать названия книг и кинофильмов, крылатые слова, поговорки, использовать средства образной выразительности (метафору, аллитерацию и пр.).

Издатель - издательство, иное учреждение, предприятие (предприниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение производства продукции средства массовой информации, а также приравненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность не является основной либо не служит главным источником дохода. Издатель может выступать в качестве учредителя средства массовой информации, редакции, распространителя, собственника имущества редакции (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Издательство - предприятие (государственное, общественное, кооперативное или частное), осуществляющее подготовку и выпуск печатной продукции. По видам печатной продукции различают издательства книжные, книжно-журнальные, газетные и газетно-журнальные. Под издательской деятельностью понимается подготовка, а равно подготовка и выпуск печатных изданий любого вида.

Интервью - 1.предназначенная для публикации в печати, на радио или телевидении беседа журналиста с кем-либо. Интервью может быть **информационным**, когда речь идёт лишь о фактической стороне темы разговора, т. е. интерес журналиста проявляется в вопросах *Кто? Что? Где? Когда? Как?* а ответы интервьюируемого представляют собой краткие сведения. В **аналитическом (проблемном)** интервью появляется вопрос почему? в ответах оказываются уместными и необходимыми суждения, мнения, оценки, выводы расспрашиваемого. **Интервью портретное (личностное)** ставит цель раскрыть человека через суждения и рассказанные им эпизоды из жизни, представить собеседника в многообразии его персональных характеристик. 2. метод сбора информации для журналистского материала.

Интершум – звук, записанный вместе с видео. Естественный шум съёмочной площадки, шум улицы, звуки природных явлений, работающих станков, поля боя, гул толпы и т.д. Как правило, сопровождает закадровый текст и является полноценным изобразительным средством. В профессиональной видеосъёмке обычно записывается на микрофон «пушку» вовремя съёмок.

Информационное агентство - организация, осуществляющая сбор, обработку и оперативное распространение информации. ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РИА-Новости и т.п. При распространении сообщений и материалов информационного агентства другим средством массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна.

Информационные жанры - материалы средств массовой информации, опубликованные или вышедшие в эфире и отвечающие на вопросы: *Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?*

Информационный рынок - совокупность средств массовой информации разных типов в отдельном регионе, государстве, предлагающих разнообразный информационный продукт для сегментированной по интересам и потребностям аудитории.

Информационная война - целенаправленная дискредитация политического, экономического, идеологического противника при помощи компрометирующей информации; решение финансово-промышленными группами проблем собственного бизнеса с помощью политических персон, политических и псевдополитических структур, медиа ресурсов. Характерным для таких войн является создание информационных поводов, суть которых в том, что сторона инициирует публикации в прессе, возбуждение уголовного дела, депутатского расследования или парламентского слушания.

Информационный повод - мотив появления информации в газетах, на радио и телевидении; основная причина, объясняющая выбор жизненного материала для опубликования; диктуется, как правило, общественной значимостью информации.

Информационная открытость (органов власти, иных структур) - относительное отсутствие препятствий в получении информации и возможности информировать других, т. е. возможность искать, запрашивать, получать, а также передавать и распространять информацию любым законным способом. Свободный доступ к сведениям, представляющим общественный интерес.

Информационная (новостная) программа - регулярное сообщение о текущих событиях, содержащее 8–14, иногда до 20 эпизодов («сюжетов», репортажей, устных сообщений).

Инфотейнмент (infotainment, от англ. information – информация и entertainment – развлечение) – способ подачи информации с оттенком развлекательности. Следуя этому способу подачи материала, журналист использует в материалах на любые, в первую очередь, «серьёзные» темы, занимательные детали и сюжеты. Анализ событий в этом случае максимально облегчён, новостные программы представляют политику как сферу массовой культуры.

Источник - обозначение объектов, из которых берётся информация.

1. Эксперт, организация, агентство, другое издание, указанные в ссылке.
2. Собеседник журналиста, избранный им для прояснения ситуации, сообщения мнения или факта.

Исчерпывающая краткость - профессиональное определение задач репортёра: лаконизм не самоцель, но желательный итог, корректируемый требованием ясности, понятности изложения. Предполагает использование вспомогательного материала (цитаты, цифры), пояснений (должности, географических названий, источников информации), расшифровки (статистики, терминов и пр.).

Каталист – человек, во взаимодействии с которым герой очерка проявляет свои качества. Типичные каталисты – враг и объект любви. Соединение героя с каталистом – способ лучше понять и показать аудитории характер главного персонажа портретного очерка.

Качественная пресса - издания, рассчитанные на высокообразованного читателя со средним и высоким доходами.

Кикер (англ. kicker – ловушка, kick – пинок), **выделяющаяся новость 1.** особенная новость, которая гарантированно привлечёт к себе внимание телезрителей и придаст телепередаче особый оттенок. Обычно такая новость подаётся в конце выпуска новостей и носит занимательно-развлекательный характер. **2.** концовка в жанре ньюс-фиче, неожиданный поворот темы, разрушающий исходные представления аудитории и заставляющий ее задуматься. **3.** короткая строка над заголовком, набранная мелким кеглем, содержит подлежащее и сказуемое, а также представляет собой независимое сообщение.

Клиффхэнгер (англ. cliffhanger – напряжённый момент) - остросюжетные материалы в СМИ, которые привлекают зрительскую или читательскую аудиторию и способствуют повышению рейтинга.

Кодекс профессиональной этики российского журналиста - документ, предназначенный для внутреннего саморегулирования журналистского сообщества. Одобрен Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года. Состоит из десяти статей, которые нормируют взаимоотношения журналиста с государством, обществом, аудиторией,

источниками информации, коллегами. Подчёркивается обязательность использования журналистом только достоверной информации, исправления ошибок, соблюдения конфиденциальности получения информации, уважения чести и достоинства людей. Кодекс объявляет недопустимым для журналиста распространение заведомо ложных сведений, использование незаконных способов получения информации, получение вознаграждения или гонораров от третьих лиц за публикацию материалов, совмещение журналистской работы с участием в органах государственной власти, сочетание журналистской и рекламной деятельности.

Коллективный портрет - сценка, созданная приёмом «многоголосия»; несколько перекликающихся реплик, показывающих группу людей в одной ситуации, объединённых одними интересами.

Колонка - 1. столбец в макете печатного СМИ. 2. определённая рубрика, принадлежащая конкретному автору (колумнисту).

Комментарий (лат. *commentarius* - заметки, толкование) – разновидность аналитического материала, предназначенного для оперативного разъяснения сущности и значения общественно-политического актуального события, документа. В комментарии открыто проявляется позиция автора и/или редакции. На радио и телевидении комментарии появляются в информационно-аналитических программах и в авторских ток-шоу. В газетах публикуются в виде авторских колонок и рецензий, а также передовиц.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности.

Контент - содержание, медиафайлы для материала. Иногда означает содержание СМИ.

Конфликт в журналистском произведении - 1. **внешний** - столкновение людей друг с другом или с неблагоприятными условиями среды; 2. **внутренний** - борьба между «хочу», «могу» и «должен» отдельного человека.

Корреспонденция - компактное монотемное сообщение; анализирует группу фактов, объединённых общей темой. Поднимает злободневные вопросы, требующие незамедлительного решения. Отличается от заметки более детальным и более широким освещением предмета. Таким предметом обычно выступает какое-то единичное событие, явление, действие. События рассматриваются от частного к общему. Телевизионные аналоги – расширенный сюжет и передача.

«Красная нить» в репортаже – линия повествования. Различают три вида «красной нити» – хронику, путешествие и развитие доказательства.

Культурно-просветительская программа (на ТВ) - драматургически выстроенный рассказ и показ духовных ценностей, созданных человечеством. КПП основана на публицистических жанрах, а кроме того включает спектакли, передачи о проблемах семьи, медицины (здоровья), культуры, домоводства.

Лайф (англ. *life* – жизнь) – 1. в телерепортаже отрезок видео с выразительным интершумом (аплодисменты, крик болельщиков, шум водопада и т.п.), который не закрыт закадровым текстом; так называют и звуковые «отбивки», вроде шума проезжающей мимо пожарной машины, пролетающего самолета, взрывов и т.д.; 2. вид телесюжета, где показывается событие без комментариев журналиста.

Лид (англ. *lead* - возглавлять, вести) – первый абзац статьи, новостной заметки, репортажа, позволяющий захватить внимание аудитории. Главной особенностью лида является его компактность, что позволяет за короткий промежуток времени донести до аудитории, то, о чём хочет далее проинформировать журналист.

Линейка - выстроенный по дням недели и времени выхода график эфира программ.

Личный вопрос - 1. Приём интервью, выявляющий конкретное личное мнение по какой-то проблеме. 2. Вопрос, заведомо сложный, неудобный для собеседника (затрагивает интимную сферу, тёмные факты биографии и пр.).

Лонгрид — (англ. *longread; long read* — букв. «долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов в интернете (англ. *Long-form journalism*). Его спецификой является

большое количество текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и т.п.

Макрейкер (англ. muckraker, «разгребатель грязи») - журналист или публицист, обличающий коррупцию в структурах государственной власти.

Массовые издания - газеты, журналы, еженедельники, рассчитанные на широкую читательскую аудиторию.

Масс медиа (англ. - mass media) - средства массовой информации (печать, радио, телевидение, кинематограф, средства видео- и звукозаписи).

Массовая информация - печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц (Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»).

Массовая коммуникация - процесс распространения социальной информации с помощью технических средств: радио, телевидения, кинематографа, печати - на численно большие рассредоточенные аудитории.

Материал - обобщённое название продукта, произведённого журналистом.

Медиахолдинг - предприятие (акционерное общество), являющееся владельцем части (или всех) акций нескольких однотипных или разнотипных средств массовой информации и осуществляющее над ними контроль.

Международные журналистские организации - «Репортёры без границ», «Международный Институт Прессы» (I.P.I), «Форум Свободы» (Freedom Forum), «Международная Федерация Журналистов».

Международные принципы журналистской этики - документ, принятый в 1983 году на консультативной встрече международных и региональных журналистских организаций. Требуется от работников СМИ, прежде всего, правдиво и честно распространять новости и обеспечивать право людей на свободное выражение мнений и свободное получение информации.

Метод «маски» - 1. работа расследователя, при которой скрывается профессиональный интерес, журналист выдаёт себя за другое лицо; 2. «репортёр меняет профессию», не скрывая своей задачи, вживается в ситуацию, постигая нравы и проблемы определённой социальной среды, колоритно описывая их благодаря взгляду «изнутри».

«Мелодия события» - определение особой темы репортажа, в отличие от «итога события»; неповторимые черты воссоздаваемой ситуации, ее особенный ритм и эмоциональный накал.

Микрофон «пушка» – направленный микрофон.

Микрофон «петличка» – микрофон малых размеров, который используется для съёмок в интервью и крепится к одежде.

Многотиражная газета – периодическое издание, издающееся на предприятиях, в учебных заведениях, в иных организациях. Учредителем выступает, как правило, администрация. Правильнее было бы называть эти издания «малотиражными», т.к. по количеству копий они значительно уступают городским, районным, областным газетам.

Монтаж – 1. окончательная сборка фильма, телевизионного сюжета и т.п. в целостное произведение; 2. творческий процесс, главный принцип художественного мышления, способ изложения сюжета в экранных искусствах; 3. монтаж в тексте – постановка сцен и эпизодов журналистского произведения в осмысленные ряды. Обычно при помощи текстового монтажа подчёркивают контраст, выявляют противоречивость явления.

Мост - выход в прямой эфир (прямое включение).

Муха - микрофон на воротнике журналиста, без провода.

«Мягкая новость» - форма краткого репортёрского сообщения с ослабленной оперативностью и ярко выраженным моментом интриги. Упомянуты детали события, интересные не менее, чем его итог.

Наблюдение - один из способов получения информации журналистом. Позволяет собирать образные детали о людях, местах и событиях; проверять сведения или впечатления,

полученные от других людей; получать доказательства (свидетельства), которые невозможно получить иным путём; восстанавливать событие для читателей, слушателей, зрителей. Помимо простого наблюдения журналисты нередко используют *включённое наблюдение*, когда сотрудник редакции на время меняет профессию, что делается для более глубокого знакомства с той или иной областью человеческой жизни.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

«Накат» вопросов - приём интервьюера, предполагающий активную наступательность, психологический прессинг, что достигается чередой вопросов (иногда альтернативных), которые произносятся без пауз, подряд, не дожидаясь ответа (например: «Эти люди верят? В кого? Во что?»).

Новость - свежая и необычная информация на тему, представляющую всеобщий интерес, и ранее неизвестная; информация, вызывающая изменения в представлениях, взглядах, знаниях, информированности, поведении значительного количества аудитории. Различают новость-факт

Новостная заметка - рассказ о событии, начиная от самого важного в нем и кончая наименее важным (согласно композиционной схеме «перевернутой пирамиды»).

Новостная заметка (расширенная) - строится также по схеме «перевернутой пирамиды», но помимо ядра (основной информации о событии) включает в себя ещё и деталь (подробный рассказ о событии) и бэкграунд – дополнительную информацию, напрямую не связанную с событием, но помогающую лучше понять смысл произошедшего.

Новые медиа - интерактивные электронные издания.

Ньюсмейкер - (англ. newsmaker) – 1. человек, деятельность которого предполагает публичность и вызывает устойчивый интерес. Знаменитость, политик, простой человек, совершивший определённые действия, после чего они получили огласку в СМИ. Обычно журналистов интересует текущая деятельность ньюсмейкера, изменения его статуса, изменения в его окружении и его личная жизнь. 2. «герой новости», человек, у которого берут интервью.

Ньюс-фиче (англ. news-feature – новостная история) – жанр публицистики, представляющий собой рассказ о тенденции, которую автор увидел за событиями.

Обзор - описание, подведение итогов, изучение. Обзор СМИ - чаще всего изучение особенностей публикаций, литературной, творческой деятельности издания, теле- и радиопрограмм или способ знакомства аудитории с публикациями с целью дать о них представление.

Обозреватель - автор телевизионного, журнального, газетного обозрения. Даёт собственную оценку событию, факту, или комментирует событие.

Обозрение - результат сквозного наблюдения определенных явлений и процессов и их публичный анализ - спортивные соревнования, политика, предвыборная кампания и т.д.

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Обратная связь - естественная или специально организованная реакция читателей, слушателей, зрителей на журналистские выступления. Каналы ОС: письма, телефонные звонки, посещения редакций, электронная почта, читательские (зрительские) конференции, фокус-группы, телефонные опросы, специальные социологические исследования.

Общественное телерадиовещание - автономное в техническом и экономическом отношениях вещание, которое служит общественным интересам, обслуживает все население страны (региона) на универсальной некоммерческой основе.

Обязанности журналиста -

Журналист обязан: 1. соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых отношениях; 2. проверять достоверность сообщаемой им информации; 3. удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые; 4. сохранять

конфиденциальность информации и (или) её источника; 5. получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей; 6. при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки; 7. ставить в известность главного редактора о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им сообщения или материала; 8. отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно, либо его выполнение связано с нарушением закона; 9. предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста». (Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»).

«Оживление» новости - добавление в новостную заметку примеров, которые делают событие наглядным.

On the record (для печати) - все сказанное источником может цитироваться дословно, с прямым указанием его имени, фамилии, занимаемой должности.

Off the record (не для печати) - сведения, которые не могут быть обнародованы в журналистских публикациях. Информация предоставляется репортеру для его личного ознакомления с данными и их оценками.

Опровержение - доказательство ложности, неверности чьих-либо утверждений, каких-либо слухов и т.п. «Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации». (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

«Опрокинутая воронка» - композиционный приём интервью, предполагающий движение вопросов, обратное структуре «воронка»; постепенное смягчение первоначально «жестких» вопросов, переход от обменов уколами в плоскость беседы, рассуждений.

Опрос в журналистике - серия коротких интервью, в которых разные люди отвечают, как правило, на одни и те же вопросы. Обычно опрос нужен, чтобы проиллюстрировать событие или явление. Опросы бывают личные (на улице и т.д.), телефонные, на сайте в Интернете.

«Особенный аспект» события – неизвестная аудитории сторона темы репортажа.

Очерк – пограничный жанр между документальным исследованием и художественным рассказом. Симбиоз репортажа и аналитики с применением художественных приёмов письма. С помощью литературных, художественных методов, журналистскими приёмами в нем воссоздается событие, обрисовывается явление действительности, портрет человека. В современной журналистике наиболее распространены путевой, проблемный, портретный очерк.

Отчёт - развёрнутое информационное сообщение о событии (форуме, съезде, конференции, заседании, симпозиуме, семинаре, собрании и пр.), где действие выражено в слове. Различают прямой, тематический, аналитический отчёты.

Памфлет – злободневное публицистическое произведение, цель и пафос которого – осмеять, предать позору некое явление или некое лицо. Это «брат» фельетона, отличающийся от него большей эмоциональностью, более острой сатирической окраской, «убийственной» иронией, едким сарказмом, нередко внешнеполитической направленностью.

«Паркет» - съемка официальных мероприятий и соответственно сюжет, посвященный жизни в коридорах власти.

Перебивка – на телевидении - приём, используемый для концентрации показываемого действия; план, который накладывается в месте склейки двух кусков синхрона; на радио - композиция, в начале передачи и в ее конце, используемая в качестве постоянного элемента узнавания.

«Перевернутая пирамида» («опрокинутая пирамида») - композиция кратких новостных сообщений или их особого («суммирующего») лида; предполагает построение от самого важного - к менее важному.

Персонафикация информации - выбор героев, персонажей для олицетворения идеи репортажа. «Наличие главного героя» – один из параметров, по которым оценивают во многих телекомпаниях качество репортажа.

«Песочные часы» – комбинация «перевернутой пирамиды» и обычной, когда в начале текста новостной заметки сообщается о самом важном, а затем, после слов «по свидетельству очевидцев, события развивались так», следует рассказ о случившемся в хронологическом порядке.

Пилот - пробный выпуск телепередачи.

Повестка дня - актуальные вопросы, проблемы, темы, которые выносятся на первый план и разрабатываются СМИ. Формулируется журналистами на основе общественной значимости происходящих событий.

Подводка – озвученный текст ведущего в студии или журналиста перед сюжетом, который подводит зрителя к новости.

Познавательно-развлекательная программа на ТВ - программа в форме лёгкого ток-шоу, весёлого обозрения текущих событий, передаваемого преимущественно по утрам. «Коктейль» из интервью со знаменитостями, мультфильмов, информации, полезных советов и т.д.

Полоса - страница бумажного издания.

Портрет – рассказ о человеке с целью описать внешний мир персонажа и проникнуть в его внутренний мир.

Попутный комментарий - авторские реплики по ходу изображения, не претендующие на завершённость мысли, носящие характер спонтанного отклика.

Портфель - совокупность готовых неопубликованных редакционных материалов; название места, где хранятся такие материалы.

Права журналиста -

Журналист имеет право:

1. искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 2. посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 3. быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации; 4. получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую законом тайну; 5. копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона; 6. производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъёмки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 7. посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; 8. присутствовать на митингах и демонстрациях; 9. проверять достоверность сообщаемой ему информации; 10. излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью; 11. отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям; 12. снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала в соответствии с частью первой статьи 42 настоящего Закона; 13. распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи. (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Правило пяти w (англ. Who? What? Where? When? Why?) - основной стандарт при подготовке информационных материалов для прессы, телевидения и радио; согласно этому стандарту журналист в материале даёт ответы на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему?

Право на получение информации - право, обусловленное Законом РФ «О СМИ». «Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Государственные органы и организации, общественные объединения, их должностные лица представляют сведения о своей деятельности средствами массовой информации по запросам редакции, а также путём проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах» (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Прайм-тайм (англ. prime-time - наиболее удобное, лучшее время) – период, в который телеканал собирает наибольшую аудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время)

Предлагаемые обстоятельства — жизненная ситуация, в которую, по предложению авторов телевизионного очерка, документального фильма, должен себя поместить в своём воображении их герой. Один из методов раскрытия образа человека на экране.

Пресс-релиз - материал какой-либо компании, адресованный СМИ. Содержит информацию о компании.

Привычная камера – метод съемки документальных фильмов и телевизионных очерков, при котором людей открыто снимают в течение длительного времени. В этом случае к съемочной группе и камере герои привыкают настолько, что перестают их замечать и ведут себя свободно и естественно, преодолевают скованность, которую неизбежно испытывает большинство впервые оказавшихся перед объективом камеры людей.

Примерная основная образовательная программа (ПООП) - документ, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины. Примерные программы размещены на сайте ВГИКа.

Проверка сведений - один из основных профессиональных стандартов журналистской работы. Основные способы проверки фактических сведений в журналистике: возврат к опрошенным уже источникам с целью перепроверки цифр, фактов, иных данных; сопоставление полученных сведений с документами; опрос дополнительных свидетелей и очевидцев; обращение к экспертам, юристам, опытным коллегам.

Прогон - репетиция программы, шоу.

Программа - радио-, теле-, видео-, кинохроникальная - совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное название и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год. (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Проспекция – приём создания драматизма в очерке, фиче и т.п. Суть его в «забегании вперёд», когда аудитории сообщается информация, ей непонятная, провоцирующая вопрос «Что это?».

Профессиональная этика журналиста - область этики, изучающей нормы, правила, стандарты творческого поведения в журналистской среде, одна из форм саморегулирования профессиональной деятельности, где субъектом и объектом одновременно выступает профессиональное журналистское сообщество, в отличие от других форм контроля, где субъектами регулирования выступают государство и общество. В отличие от внешних принуждений государства к «профессионально правильному» исполнению обязанностей прессы (в виде законодательных норм) и требований общественности (в виде протестов, согласия или несогласия с опубликованным или вышедшим в эфир, предложений, жалоб) к работникам печати, ТВ и РВ - основу внутрицехового морального регулирования составляет осознанное намерение журналистов исполнять нормы и правила, выработанные внутри корпорации (редакции, ассоциации, клуба и т. п.). Профессионально-этическому регламентированию подвергаются взаимоотношения журналистов с владельцами, учредителями, органами власти, аудиторией, источниками информации, героями

(персонажами) материалов, аудиторией, внештатными авторами, коллегами. Совокупность выработанных сообществом этических норм, фиксируется, как правило, в кодексах, хартиях, декларациях, канонах, принципах, пактах, меморандумах, конвенциях.

Прямое включение – выход в эфир репортера с места события: стендап, который может быть частично перекрыт видеорядом по теме. Часто имеет форму диалога с ведущим, а также диалога нескольких «включающихся» - репортеров, экспертов, очевидцев.

ПТС – передвижная телевизионная станция.

Публицистика (от лат. publicus - общественный) - род журналистских и литературных произведений, посвящённых актуальным проблемам и явлениям текущей жизни и общества; их цель - воздействие на общественное мнение, нравы и существующие политические институты.

Публицистическая программа - произведение журналистики (очерк, ток-шоу, корреспонденция, проблемный репортаж), ставящее перед аудиторией социальные проблемы на конкретных примерах и призывающее к их решению, апеллируя к общественному мнению.

Разворот - две полосы (страницы) на одном зрительном поле, текст на этих двух полосах.

Расследование - метод сбора, проверки, обработки информации, а также форма (жанр) журналистского выступления. Цель журналистского расследования - в обнародовании фактов правонарушений, обеспечении функции общественного контроля за деятельностью облечённых властью и влиянием лиц.

Регистрация СМИ - процедура оформления права на деятельность СМИ. Производится в Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и его территориальными органами. В заявлении о регистрации СМИ указываются: сведения об учредителе (соучредителях); название СМИ; язык; адрес редакции; форма периодического распространения массовой информации; предполагаемая территория распространения продукции; примерная тематика и (или) специализация; предполагаемая периодичность выпуска, максимальный объем СМИ; источники финансирования; сведения о том, в отношении каких других СМИ заявитель является учредителем, собственником, главным редактором, издателем, распространителем; документ, удостоверяющий уплату регистрационного сбора (Закон РФ «О средствах массовой информации»).

Редакционная коллегия - коллективный орган руководства средством массовой информации. В неё входят, как правило, должностные лица редакции, ведущие журналисты, менеджеры. Редколлегия занимается стратегическим и тактическим планированием работы издания (канала, станции), определением и контролем за исполнением общественной миссии, экономической политикой, подбором и расстановкой кадров и т. п.

Редакция СМИ - коллектив журналистов, состоящих в штате организации, которая осуществляет выпуск средства массовой информации, и создающих средство массовой информации как результат интеллектуальной деятельности в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Рейтинг (англ. rating) - показатель популярности программы; измеряется в процентах количества зрителей (слушателей), приёмники которых включены на данную программу в известное время.

Реплика - оперативный эмоциональный отклик в СМИ на «горячее» событие или высказывание. Краткая форма авторской журналистики.

Репортаж – рассказ журналиста-очевидца, составленный так, чтобы дать возможность зрителю, слушателю, читателю почувствовать себя на месте события. Отличительная черта репортажа – эффект присутствия, когда аудитория видит, слышит, воспринимает и переживает, происходящее вместе с автором.

Репортажные роли - условные роли людей в репортаже, обозначающие разную степень включенности в событие и ответственности за событие. Например, «очевидец», «участник», «подстрекатель» или «вождь» (инициатор события в целом или каких-то его поворотных моментов), «герой» (чьи поступки даны «крупным планом»), «жертва» (человек, на судьбе которого событие отразилось).

Ретардация – приём создания драматизма в журналистском произведении - задержка действия при помощи рассуждений или параллельного сюжета.

Ретроспекция – приём создания драматизма в журналистском произведении (очерке, фиче и т.п.), суть которого в «возвращении назад»; информация о прошлом позволяет лучше понять настоящее.

Рецензия - жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего — критический) о произведении художественной литературы, искусства, науки, журналистики и т. п.

Ритм закадрового текста - определённый порядок слов в телерепортаже и телеочерке, помогающий сильнее воздействовать на зрителя. Ритмизация предполагает смену «плотности» изложения по ходу развития сюжета в соответствии с авторским замыслом.

Рубрика – название раздела в газете, журнале, радио- и телепрограмме.

«Рыба» - заготовка, каркас журналистского материала или макета полосы.

«Свежая голова» - сотрудник редакции, в обязанность которого входит прочтение текстов свежего выпуска перед его публикацией.

Свобода массовой информации - беспрепятственное распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов. Ст. 29, п. 5 Конституции РФ содержит норму: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Однако Закон РФ «О средствах массовой информации» предусматривает ответственность журналистов за злоупотребление свободой массовой информации, а именно: не допускается использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую законом тайну, для призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны, а также для распространения передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости.

Свобода печати - возможность создавать, учреждать, производить и распространять информационную продукцию в форме периодического издания. Конституция Российской Федерации 1993 года определяет: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Законные способы определяются принятыми в Российской Федерации законами: «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», «Об информации, информатизации и защите информации», «О рекламе» и другими. Кроме того, отдельные стороны деятельности прессы регулируются соответствующими статьями Уголовного, Гражданского, Административного, иных кодексов.

Свобода слова - возможность выражать мнения, оценки, суждения беспрепятственно, без ограничений. Ст. 29 Конституции РФ содержит норму: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». В то же время в Основном законе России декларируются права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23); недопустимость пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ст. 29).

Сетевые СМИ - группа вещательных станций, объединённых контрактом. С центральным каналом (станцией) и ведущих одновременно трансляцию одних и тех же программ; группа периодических изданий, распространяемых в различных регионах страны, реализующих единую содержательную и экономическую концепцию центрального (головного) издания.

Сетап (англ. - Set-up) - съемка человека с разных ракурсов; съемка действий человека для создания перебивок во время синхрона.

Синхрон (от греческого *sin* – вместе и *chronos* – время) - прямая речь героя сюжета в кадре телесюжета и телерепортажа, короткий фрагмент интервью с человеком в кадре (обычно до 20 секунд).

Система СМИ - совокупность средств массовой информации, имеющих необходимое и достаточное количество функций, позволяющих удовлетворять информационные (коммуникационные) потребности личности, всех групп населения, государства, общества в целом.

Скрытая камера - вид съемки, при котором объект съемки не видит камеру или не догадывается о том, что она включена.

Скрытая запись - распространение сообщений и материалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино и фотосъемки. Согласно ст. 50 Закона РФ «О средствах массовой информации» скрытая запись допускается: • если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; • если это необходимо для защиты общественных интересов, и приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц; • если демонстрация записи производится по решению суда.

Скрытый комментарий («эмоциональные оценки») - передача отношения автора к событию, при которой прямое суждение подменяется конкретной яркой деталью,

подключением предыстории и т. п. При этом широко используются средства языковой выразительности.

«Слоёный пирог» - форма оперативного комментирования; чередование наглядных фрагментов события и попутного авторского пояснения ситуации.

Собственник СМИ - физическое или юридическое лицо, учредившее средство массовой информации, принявшее на себя бремя его содержания и создавшее организацию, которая выпускает данное средство массовой информации, либо заключившее договор с физическим или юридическим лицом о его выпуске.

Собственный корреспондент - журналист, работающий не в центральном аппарате издания (канала, станции), а в каком-либо регионе, информацию из которого он поставляет для публикации своему СМИ.

Составной заголовок - конструкция из двух предложений, создающая эффект контраста или ироничного дополнения-резюме.

Специализация - область тем, за которую отвечает, или в которой специализируется журналист.

Специальный лид - заход, придуманный специально для конкретного сообщения. Общее для специальных лидов — оттягивание знакомства читателя с основной новостью, создание момента интриги. Предварять новость в качестве специального лида могут: «рассказ о ситуации», «обманный ход — сенсация», цитата, авторское обращение, восклицание, «репортажные штрихи» и т.п.

Специальный корреспондент - журналист, выполняющий специальные задания руководства редакции.

Специальный репортаж - длительный и углублённый в проблему репортаж.

Спортивная программа - в отличие от информационной программы включает не только информацию и комментарии о результатах соревнований, но и полные трансляции матчей или подробные репортажи об автогонках, теннисных турнирах и т.п.

Спровоцированная ситуация — метод журналистики и документального кино, подразумевающий, что авторы телевизионного репортажа или фильма организуют (провоцируют) какое-либо событие, а потом фиксируют реакцию людей на него. Основное отличие репортажа спровоцированной ситуации от событийного - в том, что событие полностью под контролем репортера, журналист может влиять на него, а не только следовать за ним.

Средство массовой информации (СМИ) - периодическое печатное издание, радио-, теле- и видеопрограмма, кинохроникальная программа, иные формы распространения массовой информации (Закон РФ «О средствах массовой информации»). Под массовой информацией законодательство подразумевает «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Ссылка - фрагмент, уточняющий, кому именно принадлежит первенство в обнаружении факта (агентству новостей, периодическому изданию, радиопрограмме и пр.), либо указывающий на автора цитаты, источник сведений, если об этом сообщается впервые. Может быть, как вспомогательным, так и весьма важным моментом сообщения: например, если редакция намеренно дистанцируется, не берет на себя ответственность за правдивость сообщения или в случае сопоставления источников с целью вызвать недоверие к одному из них. Ссылки на «слухи», «непроверенные данные» показывают направления общественного интереса, дают представление о степени вероятности факта.

Статья - жанр, в котором автор ставит задачу проанализировать общественные ситуации, процессы, явления прежде всего с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. События в ней рассматриваются от общего к частному.

Стендап (англ. stand -up) - речь корреспондента в кадре. Обычно используется, чтобы продемонстрировать присутствие автора телерепортажа и телесюжета на месте события, создать эффект общения со зрителем.

Стрингер (англ. stringer) – 1. независимый (внештатный) репортёр;

2. независимый репортёр и оператор в одном лице, работающий, как правило, в «горячих точках».

Сюжет – 1. действия героев журналистского материала, цель которых - выход из проблемной ситуации. 2. отдельный авторский телевизионный материал, созданный репортёром для информационного выпуска, длительностью от 40 секунд.

Таблоид (англ. tabloid) — печатное издание, для которого характерны следующие особенности: 1. газетная полоса выполнена не на традиционном листе формата А2, а на вдвое меньшем – формата А3, что позволяет с большим удобством читать ее в транспорте; 2. значительное количество иллюстраций, часто «неправильной» (не четырёхугольной) формы, заступающих на текст и т. д.; 3. небольшой объём статей (часто до 1000 символов); 4. броские заголовки, выполненные большим кеглем; 5. активное использование цвета, в том числе для выделения текста. Часто в целях привлечения внимания отдельные статьи печатаются вывороткой — белым шрифтом по-чёрному или цветному фону.

Тайм-элемент - сообщение о времени происшествия, необходимое уточнение. Из-за принципиальной ориентации журналистской новости на оперативность отклика, особо выделяется в репортёрском материале, нередко становится его композиционным центром.

Тема - 1. совокупность фактов действительности, отобранных журналистом для описания, оценки, анализа материала, т. е. то, что отражено;

2. проблемная ситуация, на которой строится сюжет журналистского произведения.

ТЖК - тележурналистский комплекс (камера, штатив, микрофон, свет).

Титры - поясняющие надписи в телесюжетах и телепередачах. Различают титры в синхронах (имя, фамилия, должность героя сюжета), геотитры (указание места событий), поясняющие титры (типа «Съёмка МЧС» или «Архив»), субтитры (например, перевод иностранного текста в нижней части кадра), а также «бегущую строку».

Ток-шоу (англ. talk show - разговорное представление) - максимально персонифицированная форма телевизионного зрелища. Сочетая сущностные признаки интервью, дискуссии, телевизионной игры, концентрируется вокруг личности ведущего.

Тракт – предэфирный прогон, репетиция телевизионной программы, во время которой отсматриваются «сюжеты», «пристреливаются» камеры, ведущие проговаривают тексты в студии.

Углублённая новость - группа новостных материалов, в которых для усиления значимости сообщения главная новость обрастает подробностями: это либо предыстория и неожиданные проясняющие ситуацию попутные сведения, либо — красочные детали «атмосферы» происшествия, благодаря которым центр новости смещается с «что» на «как».

Удочка - микрофон на длинном шесте.

Умение – владение способами (приёмами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Устав редакции средства массовой информации - основной учредительный документ средства массовой информации, регламентирующий его деятельность. Принимается на общем собрании штатных сотрудников редакции большинством голосов и утверждается учредителем. В уставе определяются: взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного редактора; полномочия штатных сотрудников редакции; порядок назначения или избрания главного редактора, редакционной коллегии и/или иных органов управления редакцией; основания и порядок прекращения и приостановления деятельности средства массовой информации; передача и/или сохранение права на название, иные юридические последствия смены учредителя, ликвидации редакции, изменения ее организационно-правовой формы; порядок утверждения и изменения устава редакции, а также иные положения, предусмотренные законодательством.

Ухо - наушник, через который режиссер или редактор передает нужную информацию ведущему телевизионной программы.

Утка - искусственно созданная новость в СМИ, сплетня.

Фактчекинг (англ. fact checking) - одно из направлений журналистики контроля. Проверка фактов, направленная на выявление несоответствия между имеющимися фактами и окружающей действительностью. Фактчекинг разделяют на пре-проверку и пост-проверку. Перед публикацией из текста убирают фактоиды, неточности, опечатки. Это помогает избежать серьезных проблем, например, судебных процессов и дискредитации. Фактчекинг обычно осуществляет сам журналист и редактор, но в некоторых СМИ есть должность штатного фактчекера.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Фейковые (фальшивые, поддельные, ложные) новости - информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение аудитории, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду. Авторы поддельных новостей часто используют броские заголовки или сфабрикованные истории для увеличения количества читателей (зрителей, слушателей) и цитируемости. Прибыль при этом формируется за счет дохода от рекламы.

Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает: угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан, имуществу; угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности; угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Штраф за фейковые новости в СМИ и в Интернете предусмотрен в соответствии с поправками в КоАП РФ (части 9-11 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации»).

Фельетон – жанр художественной публицистики, высмеивающий порочные явления в общественной жизни, вскрывающий комическую суть отрицательных фактов действительности. Описание ситуации, проблемы, факта с использованием приемов юмора, сатиры, иносказания, гиперболы.

Финишинг - (англ. finishing - доведение до конца) доведение разработки темы журналистских выступлений до логического конца - разрешения поставленной проблемы, что обеспечивается возвращением к прежним публикациям, привлечением аудитории для обсуждения, опубликованием ответов официальных структур.

Фиче (англ. feature - особенность, свойство) - 1. новостная история, написанная от третьего лица и дающая возможность пережить случившееся; 2. особенно важная, оригинальная, богато документированная статья; 3. репортаж, радио- или телепрограмма, вызывающие большой интерес читателя, слушателя, зрителя; гвоздь программы.

Флай-вэй (англ. Fly way) – станции спутниковой связи, которые позволяют делать прямые включения из любой точки планеты.

Фонарь - особо выделенная первая буква в печатном тексте.

Формат - 1. формат издания, записи. 2. формат набора текста; для прессы установлены стандартные размеры страниц: А2 (или «большой формат»), А3 (или «половинный формат», как у преобладающей части районных и городских газет) и А4 (лист писчей бумаги). 3. стандарт вещания. 4. вид, структура вещательной программы; целостная модель программы или канала (например, музыкальный или информационно-музыкальный формат). 5. совокупность условий и правил сбора, обработки и распространения информации, принятых в газете, журнале, на телеканале, радиостанции.

Фрилансер (англ. freelancer - вольный копейщик, наёмник; в переносном значении вольный художник) – нештатный журналист.

Хедлайн (англ. headline «главная строка») - 1. заголовок в прессе; 2. обозначение суммирующего лида, одновременно выполняющего функции заголовочной строки; 3. краткое содержание выпуска последних известий на радио или телевидении.

Хрип - информационное сообщение или комментарий ньюсмейкера по телефону.

Хроника - оперативная экранная информация об актуальных событиях и фактах действительности.

Художественно-публицистические жанры – 1. в периодической печати: очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская история, эпиграф, анекдот; 2. на телевидении: очерк, зарисовка, эссе.

Цензура - 1. система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации, а также учреждение, осуществляющее такой надзор.

2. требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей.

Шапка - комплекс шрифтовых и иллюстрационных объектов в верхней части газетной и журнальной полосы; начальная графическая заставка с названием телевизионной программы.

Шоумен - ведущий телешоу.

Шпигель - анонс того, что будет в программе дальше, размещается обычно в начале выпуска передачи на радио и телевидении; краткая аннотация главных новостей на первой полосе газеты, обложке журнала,

Шумы (интершум, люфт-пауза, лайф) – звук, записанный на плёнку, синхронный изображению, который звучит параллельно (интершум) или вместо (люфт-пауза, лайф) закадрового текста.

Эксклюзив – уникальная информация.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Журналистика» является овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для практической подготовки различных журналистских материалов – новостной заметки и телесюжета, проблемного и портретного интервью, проблемного репортажа, очерка.

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся понимания роли журналиста в современном обществе и требований, которые к представителю этой профессии предъявляются; формирование представлений о принципах и методах профессиональной творческой деятельности журналиста-информационника, публициста, интервьюера, репортёра, о способах получения

необходимых сведений, методике их интерпретации, о способах подачи информации; о критериях качества журналистской работы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Журналистика» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной специализации обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения 3-го курса в 5-ом и в 6-ом семестрах в объёме 5 зачетных единиц, что составляет 180 академических часов, из них: лекции – 33 академических часов; семинарские занятия – 33 академических часов, практические мелкогрупповые работы – 50 академических часов; самостоятельная работа обучающегося – 42 академических часов; консультация – 2 академических часа; экзамен – 0,5 академических часов, текущий контроль – 1,5 академических часов; промежуточная аттестация – 18 академических часов. Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. _Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; ОПК-4

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК - 1	Способность 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	<i>ОПК 1.1. Знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;</i> <i>ОПК 1.5 Владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовывать свой труд.</i>
Профессиональная	ОПК - 4	Способен осуществлять выбор	<i>ОПК-4.6 уметь</i>

компетентность		операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	самостоятельно разрабатывать программы и проекты в области аудиовизуальной культуры; ОПК-4.8 владеть технологиями организации творческого процесса; приёмами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, контроля и оценки творческой деятельности.
----------------	--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	6 зач. ед. 216 академических часов		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	120	68,3	51,7
Лекционного типа	33	17	16
Семинарского типа	33	17	16
Практические мелкогрупповые занятия	50	34	16
Самостоятельная работа:	42	3,7	38,3
Подготовка к практическим работам и отчета по ним	42	3,7	38,3
Консультация	2		2
Формы контроля:	2	0,3	1,7
- Текущий контроль	1,5	0,3	1,2
- Экзамен	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18	-	18
Итого:	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины по видам занятий

(см. в таблице колонку «Раздел дисциплины»)

Как справедливо заметил классик отечественного кино Александр Довженко, «кинооператор документального фильма это по существу киножурналист – человек с широким мировоззрением, с критическим мышлением, с умением выбирать нужное для данного времени, с хорошим вкусом, обладающий даром слова. И надо кинооператора воспитывать как журналиста, в лучшем смысле этого слова». Поскольку авторское, журналистское начало в творчестве оператора имеет огромное значение, учебный курс «Журналистика» выступает как фундаментальный в системе его обучения. Данная дисциплина находится в ряду учебных дисциплин, обеспечивающих набор теоретических знаний и практических навыков, необходимых для самостоятельной творческой деятельности в редакциях СМИ. Курс предполагает изначальное умение обучающегося самостоятельно мыслить, выстраивать рассуждения в соответствии с законами логики, любознательность, а также владение литературным языком. Эти качества разрабатываются в процессе освоения данной дисциплины.

№ п/п	Раздел дисциплины		Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в академических часах)						
				Лек-ции	Семи-нары	Практ. занятия	СРС	Контроль	Консульт.	Промеж. аттестация
1	Журналистика как область общественно-политической деятельности. Профессиональные ценности и компетенции, этический кодекс журналиста.	5	1	1	1					
2	Свобода слова и пути ее осуществления. Закон РФ о СМИ.	5	2	1	1					
3	Система средств массовой информации. Структура российских СМИ. Типология СМИ.	5	3	1	1					
4	Жанровая палитра журналистики.	5	4	1	1					
5	Интервью как метод сбора информации для журналистского материала и документального фильма	5	5	1	1					
6	Интервью как жанр, Его виды. Особенности	5	6	1	1					

	информационного, проблемного, портретного, предметно-личностного интервью									
7	Типы и виды вопросов. Варианты вопросников и домашних заготовок.	5	7	1	1					
8	Стратегические принципы общения и последовательности задаваемых в интервью вопросов. Логика и драматургия интервью.	5	8	1	1					
9	Основные конструктивные модели и психологические стили интервью. «Воронка» и «Перевернутая воронка». Особенности конфронтационного, псевдопассивного, доверительного, игрового стилей.	5	9	1	1					
10	Психология интервью, Умение слушать и слышать собеседника.	5	10	1	1					
11	Особенности интервью с разными типами собеседников.	5	11	1	1					
12	Уловки собеседника и тактика журналиста.	5	12	1	1					
13	Особенности интервью в кино и на телевидении. Создание образа пространства и атмосферы общения в экранном интервью.	5	13	1	1					
14	Жанры журналистики: новостная заметка, песочные часы, ньюс-фиче, инфотейнмент.	5	14	1	1					
15	Публицистика. Аналитическая статья. Комментарий. Рецензия. Очерк.	5	15	1	1					
16	Отчет как жанр. Журналистское мастерство при освещении	5	16	1	1					

	официальных событий, пресс-конференции.									
17	Работа с источниками информации_	5	17	1	1					
	Практическая работа «Интервью»	5				34	3,7	0,3		
Всего часов в 5-ом семестре				17	17	34	3,7	0,3		
18	Новостная журналистика. «Перевернутая пирамида» как основная конструктивная модель новостного материала. Жесткая и мягкая новость. Способы «оживления» новости.	6	1	1	1					
19	Особенности информационных материалов на телевидении.	6	2	1	1					
20	Особенности жанра «репортаж».	6	3	1	1					
21	Виды репортажа и методика работы над ними.	6	4	1	1					
22	Событийный и проблемный репортаж на телевидении.	6	5	1	1					
23	Специальный репортаж на телевидении.	6	6	1	1					
24	Репортаж спровоцированной ситуации в кино и на телевидении. Этические нормы репортера, работающего в этом жанре.	6	7	1	1					
25	Репортер в «горячих точках». Методы и этические нормы работы стрингера.	6	8	1	1					
26	Очерк как жанр журналистики. Его виды. Особенности путевого и проблемного очерка.	6	9	1	1					
27	Технология сбора материала и создания портретного очерка.	6	10	1	1					
28	Приемы и методы раскрытия образа героя очерка.	6	11	1	1					
29	Особенности очерка на	6	12	1	1					

	телевидении. Реконструкция события. Индивидуальность автора в очерке									
30	Журналистское расследование: методы и приемы.	6	13	1	1					
31	Методы работы журналиста. Поиск темы. От темы до концепции. Процесс создания текста.	6	14	1	1					
32	Карьера журналиста и психология журналистской работы. Управление редакцией. Планирование редакционной работы.	6	15 16	2	2					
Практическая работа «Репортаж»		6				16	38,3	1,2		
Консультация		6							2	
Промежуточная аттестация - экзамен		6						0,5		18
Всего часов в 6-ом семестре				16	16	16	38,3	1,2	2	18
ИТОГО				33	33	50	42	2	2	18

Для выполнения практической работы группа обучающихся делится на подгруппы по 4 человека в каждой.

Содержание самостоятельной работы обучающегося по выполнению практических работ.

На выполнение самостоятельной работы обучающемуся отводится в течение учебного года 24 академических часов

интервью - 34 академических часов (*анализ проблемы или личности героя, выбор собеседника, составление вопросника, подготовка к съемке и съемка, монтаж, написание текста*).

репортаж - 16 академических часов (*анализ проблемы, выбор героев, мест съемки, составление сценарного плана репортажа, съемки, написание и наговор текста, монтаж*).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Образовательные технологии данного курса в значительной мере основаны на классических методах обучения, развития и воспитания, на большой роли индивидуального и самостоятельного решения задач построения журналистского произведения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе также используются активные интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы ведущих журналистов-практиков.

В течение года обучающийся выполняет 2 практические работы.

Для выполнения практической работы группа обучающихся делится на подгруппы по 4 человека.

Предварительная стадия подготовки и проведение каждой из практических работ проходит под руководством преподавателя.

Подготовка к практической работе состоит из:

- выбора темы;
- утверждения темы;
- обсуждения и решения организационных вопросов;
- написания заявки.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Закон Российской Федерации о средствах массовой информации от 27 декабря 1991 г.
2. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Учебное пособие. М.:«Аспект «Пресс», 2003.
3. Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие. М.:«Аспект «Пресс», 2003.
4. Телевизионная журналистика. Учебник. 5-е изд., исправленное и дополненное. М.: МГУ, Наука, 2005.
5. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей. Учебное пособие. М.: Юнити-ДАНА, 2008.
6. Шульц, Брэд. Спортивные СМИ. Репортаж, продюсирование и планирование. Учебное изд./Б.Шульц; перевод с англ.:Е.Панасюк; ред. С.Пахоменков; Гуманитарный ин-т теле- и радиовещания им. Литовчина, М: ГИТР, 2013.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Гаврилов К.В. Как делать сюжеты теленовостей и стать медиатором. Спб.: «Амфора», 2007 г.
2. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста, Спб.: «Питер», 2011.
3. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. С.-Петербург: Изд. Михайлова, 2005
7. Колесниченко А.В. Практическая журналистика, М.: МГУ, 2010.
8. Корконосенко С. Основы журналистики. М.: «Аспект Пресс», 2001.
9. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. 2-е изд. переработанное.

М.: МГУ, 2004.

10. Маккаллах Кэрролл В. Новости на TV. Перевод с английского. 2-е изд. исправленное. (Серия: мультимедиа для профи). М.: «Мир», 2004

11. Рэндалл Д. Универсальный журналист. М.: Международный центр журналистики, 1996.

12. Стенли П. Телевизионный репортаж. Практическое пособие для профессионалов. М.: Internews network, 1997.

13. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства. М., Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. 2002

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека Evartist <http://www.evartist.narod.ru/journ.htm>

2. Электронная библиотека «Уроки журналистики для начинающих»
<http://www.journ-lessons.com/litra.html>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы обучающегося – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети университета, затемнение.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Специальность/направление 55.05.03 Кинооператорство

Квалификация/степень выпускника Кинооператор

Форма обучения очная

Москва, 2023 г.

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017
г.

по направлению подготовки **55.05.03 Кинооператорство**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- изучить особенности взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить со спецификой производства фонограммы картин и современным инструментарием звукорежиссера кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных решений, междисциплинарном взаимодействии при производстве аудиовизуальных произведений и при их анализе.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно кинооператорам: возможность ориентироваться в вопросах звукорежиссуры поможет поиску оптимальных производственных и выразительных художественных решений при создании оптико-акустических связей, формировании звукозрительных образов, смыслов.

Навыки мышления звукозрительными образами, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковым под драматургически обоснованные авторские решения, особенность системно продумывать компоненты звукового ряда и их

пространственные решения – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Кинооператорское мастерство» базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.03 Кинооператорство.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 34 академических часа контактной работы, 32 академических часа самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основы звуковой драматургии фильма, особенности звуковой драматургии кино;
- знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- знать современные звуковые технологии, используемые для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих общепрофессиональных компетенций:

ОПК-5	Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
-------	--

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины		2	зач. ед.		72	час.			
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):		–	–	–	–	–	–	–	–
Теоретический блок:									
Лекции	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	34	–	–	–	–	34	–	–	–
Самостоятельная работа:		–	–	–	–		–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–		–	–	–
Работа с информационными источниками	32	–	–	–	–	32	–	–	–
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой	6	–	–	–	–	6	–	–	–
Всего часов	72	–	–	–	–	72	–	–	–

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся, трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии	10	–	4	–	–	6
1	Введение в предмет. Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой выразительности	6	–	2	–	–	4
2	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе	4	–	2	–	–	2
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности в кино	36	–	10	8	–	18
3	Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	4	–	2	–	–	2
4-5	Тема 4. Шумы, музыка и фоны как семантические и драматургические элементы фильма. Тишина и пауза	8	–	2	2	–	4
6-7	Тема 5. Полевая запись фонограммы.	8	–	4	–	–	4

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся, трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии	10	–	4	–	–	6
	Взаимодействие с оператором и художником - постановщиком						
8	Тема 6. Модусы звуковых пространств кинофильма	4	–	2	–	–	2
9-11	Тема 7. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	12	–	–	6	–	6
	Раздел 3. Этапы производства кинофонограммы	20	–	10	2	–	8
12	Тема 8. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	2	–	2	–	–	–
13	Тема 9. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	4	–	2	–	–	2
14-15	Тема 10. Съёмочный период. Задачи звукорежиссера	6	–	2	2	–	2
16	Тема 11. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера	4	–	2	–	–	2
17	Тема 12. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера	4	–	2	–	–	2
	Зачет	6					
	Итого за курс	72		24	10		32

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ОПК-5)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой выразительности

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени,

хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КИНО (ОПК-5)

Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации

Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, музыка и фоны как семантические и драматургические элементы фильма. Тишина и пауза

Шумовые и фоновые фактуры – часть драматургии фильма. Звуковая деталь. Тема. Лейтмотив. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма.

Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в фильме. Понятие о тишине в кино как драматургически выразительном приеме. Относительность и многозначность понятия в звуковом решении фильма. Обзор значительных примеров практического воплощения тишины в немом фильме (С.М. Эйзенштейн), теоретического осмысления на протяжении звукового периода кинематографа (Б. Балаш, З. Кракауэр, З. Лисса, М. Шион и др.). Тишина в контексте развития аудиовизуальных технологий, в ракурсе современных эстетических подходов: «звуковой вакуум», молчание, незвучание, обеззвучивание, пауза.

Тема 5. Полевая запись фонограммы. Взаимодействие с оператором и художником-постановщиком

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук пространства. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.

Тема 6. Модусы звуковых пространств кинофильма

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 7. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ОПК-5)

Тема 8. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натурных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 9. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 10. Съемочный период. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателье), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка). Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах. Запись шумовых фактур на съемочной площадке.

Тема 11. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателье. Способы акустической

имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонаталье. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи игровых фильмов.

Тема 12. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистой и озвученной фонограмм. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового фильма. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по

фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в конце 5 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по вопросам, соответствующим темам курса.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по результатам освоения материала курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам защиты результатов практических заданий, предложенных преподавателем в качестве текущей аттестации.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильмы» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
2. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
3. Внекадровое акустическое пространство игрового фильма.

4. Звукозрительный образ. Звуковая партитура игрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
5. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового игрового фильма.
6. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
7. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке игрового фильма.
8. Монтажно-тонировочный период игрового фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству игрового фильма.
9. Значение монтажно-тонировочного периода для игровых фильмов.
10. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
11. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
12. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
13. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи игровых фильмов.
14. Перезапись игровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М.: МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). – М.: ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.

5. Кракауэр З. Природа фильма. – М : Искусство, 1974.
 6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
 7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
 8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.
- Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2023 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2023 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2023 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2023 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), 2018. Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)
2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
5. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
6. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
7. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
8. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
9. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
10. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
11. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
12. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
13. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
14. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
15. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров

16. Подборка студенческих фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSPUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроектором Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW),

CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению студентами собственного звукозрительного анализа фильмов, который они выполняют в рамках самостоятельной работы, и защиты режиссёрской концепции звукового фильма. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры обучающихся.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«___» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»**

Специальность/направление 55.05.03 Кинооператорство

Квалификация/степень выпускника Кинооператор

Форма обучения очная

Москва, 2023

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 821 от «23» августа 2017 г.

по направлению подготовки **55.05.03 Кинооператорство**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины «Звуковое решение фильма»:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- изучить особенности взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и tandemную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить со спецификой производства фонограммы картин и современным инструментарием звукорежиссера кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных решений, междисциплинарном взаимодействии при производстве аудиовизуальных произведений и при их анализе.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно кинооператорам: возможность ориентироваться в вопросах звукорежиссуры поможет поиску оптимальных производственных и выразительных художественных решений при создании оптико-акустических связей, формировании звукозрительных образов, смыслов.

Навыки мышления звукозрительными образами, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковым под драматургически обоснованные

авторские решения, особенность системно продумывать компоненты звукового ряда и их пространственные решения – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Кинооператорское мастерство» базовой части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.03 Кинооператорство.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 34 академических часа контактной работы, 32 академических часа самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать основы звуковой драматургии фильма, особенности звуковой драматургии кино;
- знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- знать современные звуковые технологии, используемые для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- знать роль и задачи звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить тандемную работу «режиссер – звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ОПК-5	Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
-------	--

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины		2	зач. ед.		72	час.			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		34				34			
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками		32				32			
Форма промежуточной аттестации		6				Зачет с оценкой 6			
Всего часов		72				72			

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии						
1	Введение в предмет. Тема 1. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой выразительности	6		2			4
2	Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе	4		2			2

	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности в кино						
3	Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	4		2			2
4-5	Тема 4. Шумы, музыка и фоны как семантические и драматургические элементы фильма. Тишина и пауза	8		2	2		4
6-7	Тема 5. Полевая запись фонограммы. Взаимодействие с оператором и художником - постановщиком	8		4			4
8	Тема 6. Модусы звуковых пространств кинофильма	4		2			2
9-11	Тема 7. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	12			6		6
	Раздел 3. Этапы производства кинофонограммы						
12	Тема 8. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	2		2			
13	Тема 9. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	4		2			2
14-15	Тема 10. Съёмочный период. Задачи звукорежиссера	6		2	2		2
16	Тема 11. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера	4		2			2
17	Тема 12. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера	4		2			2
	Зачет	6					6
	Итого за курс	72		24	10		38

2.2.2. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ОПК-5)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой выразительности.

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа в кинематографе.

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КИНО (ОПК-5)

Тема 3. Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации. Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 4. Шумы, музыка и фоны как семантические и драматургические элементы фильма. Тишина и пауза

Шумовые и фоновые фактуры – часть драматургии фильма. Звуковая деталь. Тема. Лейтмотив. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре фильма.

Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в фильме. Понятие о тишине в кино как драматургически выразительном приеме. Относительность и многозначность понятия в звуковом решении фильма. Обзор значительных примеров практического воплощения тишины в немом фильме (С.М. Эйзенштейн), теоретического осмысления на протяжении звукового периода кинематографа (Б. Балаш, З. Кракауэр, З. Лисса, М. Шион и др.). Тишина в контексте развития аудиовизуальных технологий, в ракурсе современных эстетических подходов: «звуковой вакуум», молчание, незвучание, обеззвучивание, пауза.

Тема 5. Полевая запись фонограммы. Взаимодействие с оператором и художником – постановщиком.

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук пространства. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.

Тема 6. Модусы звуковых пространств кинофильма.

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 7. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике.

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ОПК-5)

Тема 8. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натуральных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 9. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции.

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 10. Съемочный период. Задачи звукорежиссера.

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка). Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах. Запись шумовых фактур на съемочной площадке.

Тема 11. Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера.

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур. Отбор и

монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи игровых фильмов.

Тема 12. Перезапись фильма. Задачи звукорежиссера.

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистовой и озвученной фонограмм. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового фильма. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в конце 5 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по вопросам, соответствующим темам курса.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится по результатам освоения материала курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам защиты результатов практических заданий, предложенных преподавателем в качестве текущей аттестации.

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильма» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
2. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
3. Внекадровое акустическое пространство игрового фильма.
4. Звукозрительный образ. Звуковая партитура игрового фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
5. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового игрового фильма.
6. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
7. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съемочной площадке игрового фильма.

8. Монтажно-тонировочный период игрового фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству игрового фильма.
9. Значение монтажно-тонировочного периода для игровых фильмов.
10. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
11. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
12. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.
13. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи игровых фильмов.
14. Перезапись игровых фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи игрового фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М. : ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа : моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). – М. : ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М. : Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М. : Москва, 1981.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М. : Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка //

Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М. : Искусство, 1964. – С. 315–316.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2023 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2023 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2023 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2023 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2023 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2023 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), [2018](#). Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)
2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев
5. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
6. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
7. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
8. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
9. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
10. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
11. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
12. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
13. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
14. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
15. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
16. Подборка студенческих фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотрный зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD,

PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в обучении принадлежит представлению студентами собственного звукозрительного анализа фильмов, который они выполняют в рамках самостоятельной работы, и защиты режиссёрской концепции звукового фильма. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры студентов.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.03 Кинооператорство (специалитет)

специализация:

«Кинооператор»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Григорьева Н.Г., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русских и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года, по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета) и специализации:

«Кинооператор» с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	11
5. Содержание дисциплины (модуля).....	12
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	12
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	15
6. Лабораторный практикум.....	20
7. Практические занятия (семинары).....	20
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)	24
9. Самостоятельная работа студента.	24
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	26
11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	27
11.1 Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language)	27
11.2 Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:	27
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	28
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	29
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	29
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии.....	35
Лист регистрации изменений и дополнений	37

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой (обязательной) части ОП ВО.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.

Наряду с основной задачей – обучение иноязычному взаимодействию, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов, анализируя и учитывая разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Одной из задач курса является развитие у студентов умения анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной и сценической интерпретации, с учетом всего потенциала мировой культуры, в том числе на иностранных языках.

Задача дисциплины научить студента самостоятельно приобретать знания для осуществления академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся представления об основах

межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

В области профессионально ориентированного образования основной задачей дисциплины становится расширение словарного запаса и формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы.

Дисциплина «Иностранный язык» имеет целью обеспечить подготовку специалиста, способного анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, осуществлять выбор операторской техники и визуальных решений для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» по данной программе, должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОП ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета), специализация: «Кинооператор» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью Блока 1 (индекс Б1.О.03) Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.03 Кинооператорство приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года.

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.03 Кинооператорство, специализация: «Кинооператор» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 курсах в 1,2,3,4, семестрах. Формы промежуточной аттестации и контрольные точки: зачет с оценкой (2 семестр), экзамен (4 семестр).

Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами ранее в ходе освоения базового программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.

Иностранный язык как, никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный

язык» во ВГИК тематически и лексически связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

В системе обучения студентов по направлению **55.05.03 Кинооператорство** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального цикла: «Киноосвещение», «Творческий семинар по кинооператорскому мастерству», «Кинооператорское мастерство», «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Цифровые кинотехнологии» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 55.05.03 Кинооператорство и специализации: «Кинооператор», формируются следующие компетенции:

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнёрами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Ведёт деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном(-ых) языках.

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык» считаем целесообразным рассмотреть указанные выше компетенции с точки зрения лингвистических компетенций, необходимых и достаточных для их формирования. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» студенты ВГИК, обучающиеся по направлению **55.05.03 Кинооператорство** должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	Знать (этап формирования знаний) • Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.

	• Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. • Грамматический строй английского языка • Лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); • Основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла; • Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии.
	Уметь (этап формирования умений) • участвовать в диалоге/беседе повседневного, академического и профессионального характера; • выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.); • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200

	печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: - внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.
	Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта) • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. <u>Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):</u> • употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. <u>В области говорения:</u>

	• Владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад). • Владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.). • Владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); • Владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения <u>В области аудирования:</u> • Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. • Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию <u>В области чтения:</u> • Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. • Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; • Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера; • Владеть навыками выделения
--	---

	значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. <u>В области письма:</u> • Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. • Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера; • Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; • Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); • Владеть навыками оформления Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу, • Владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.).
--	---

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.03 Кинооператорство, специализация: «Кинооператор» РПД предусматривает проведение курса иностранного языка в объеме 10 зачётных единиц (з.е.), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Таким образом, объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	280ч.	68	76	68	68				
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции									
Практические занятия (мелкогрупповые)		68	76	68	68				
Семинары									
Лабораторные работы									
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	51,8 ч.	3,7	25,2	3,7	19,2				
Курсовая работа									
Расчетно-графические									
Другие виды самостоятельной работы:									
– выполнение творческих заданий									
– контрольное тестирование									
- выполнение домашних заданий		3,7 ДЗ	25,2 ДЗ	3,7 ДЗ	19,2 ДЗ				
3. Контроль	2,2 ч.	Кр (0,3)	Кр (0,8)	Кр (0,3)	Кр (0,8)				
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен	26 ч ЗаО, Э	-	6 час ЗаО	-	2 часа конс. + 18 час. Э				
ИТОГО: Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)»	360 ч. 10 зач. ед.	72ч. (2зач . ед.)	108ч. (3 зач. ед.)	72ч. (2зач . ед.)	108ч. (3 зач. ед.)				

5. Содержание дисциплины (модуля).

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Таблице № 2 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам. 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Общий объем дисциплины равен 360 академическим часам или 270 астрономическим часам (10 зачетных единиц).

Таблица №2

№ те мы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в академических часах)				
		Контактная работа			Самостоятель ная работа	Всего
		Лекции	Практичес кие занятия	Контроль		
I курс, 1 семестр						
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		20 ч.		1	21 часов
1.	I am a first-year student		10			10
2.	VGIK and its structure		10		1	11
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		22 ч.		1	23 часа
3	Production unit: team members' responsibilities		16		1	17
4	Description of the picture by a famous artist		6			6
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		26 ч.		1,7 ч.	27,7 часов
5.	The Film Director — A Job Description		4			4
6.	Film Acting		2			2
7.	Writing a Screenplay		2			2
8.	Responsibilities of a Movie Producer		2			2
9.	Director of Photography (DP)		10		1,7	11,7
10.	Film Sound Designer		2			2
11.	Production Designer		2			2
12.	What is a Movie Critic?		2			2
	Форма периодической аттестации: контрольная работа					0,3 ч./чел
	Итого за I курс, 1 семестр 2 зачетных единицы		68 часов	0,3 ч./чел	3,7 часа	72 часа
I курс, 2 семестр						
	Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		25 ч.		10ч	35 ч
13.	My favourite actor		10		3	13
14.	My favourite film director/ My favourite Director of Photography (DP)		10		6	16
15.	How to write a CV		5		1	6
	Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		25 ч.		8 ч	33 ч
16.	My favourite film		15		4	19
17.	A film review.		5		2	7

18.	A film poster design		5		2	7
	Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		26 ч.		7,2ч.	33,2 ч
19.	Major Film Festivals		14		4,2	18,2
20.	San Francisco Short Film Festival		4		1	5
21.	BFI London Film Festival		4		1	5
22.	Film Festival Flyers		4		1	5
	Форма периодической аттестации: контрольная работа			0,8 ч./чел		0,8 ч./чел
	Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (3о)			6 часов		6 часов
	Итого за I курс, 2 семестр 3 зачетных единицы		76 часов	6,8 часов	25,2 часа	108 часов
2 курс, 3 семестр						
	Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		34 ч.		2	36 часов
23	Commercial Hits		6		-	6
24	10 Highest Grossing Movies of All Times		4		-	4
25	What Makes A Successful Movie?		6		-	6
26	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?		6			6
27	Structure of an Essay		6		-	6
28	Factors of Titanic's Commercial Success		6		2	8
	Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		34 ч.		1,7	35,7 часов
29	Development and Pre-production		4		-	4
30	Production / Shooting Stage		6		-	6
31	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)		4		-	4
32	TV Industry Personnel		2		-	2
33	Writing E-Mails		8		-	8
34	Does The Guinness Book Know Everything?		4		-	4
35	A film festival. Rules and regulations. VGIK international film festival.		6		1,7	7,7
	Форма периодической аттестации: контрольная работа			0,3 ч.		0,3 ч./чел
	Итого за 2 курс, 3 семестр 2 зачетных единицы		68 часов	0,3 ч.	3,7 часа	72 часа

2 курс, 4 семестр						
	Раздел IX. Unit 9 MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS		16 ч.		-	16 часов
36.	Private Lives of Celebrities		4		-	4
37.	The Director/Producer Relationship		8		-	8
38.	University Leaflet		4		-	4
	Раздел X. Unit 10 ANALYZING A MOVIE		34 ч.		10 ч.	44 часа
39.	«The Shining» by Stanley Kubrick		8		-	8
40.	James Cameron. Hollywood Gets Action Women Wrong		2			2
41.	How to Analyze a Movie		6		-	6
42.	Common Types of shots, Framing and Picture Composition		2			2
43.	How to Write a Film Review		6		10	16
44.	10 Film-Making Mistakes I Regret		10		-	10
	Раздел XI. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов всех специальностей).		18 часов		9,2 часа	27,2 часа
	Форма периодической аттестации: контрольная работа (реферат)			0,8 ч.		0,8 ч.
	Консультация			2		2 ч
	Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)			18 (Э)		18 (Э)
	Итого за 2 курс, 4 семестр: 3 зачетных единицы		68 часа	20,8 ч	19,2	108 часов
	Всего по дисциплине: 360 акад. часов: 10 зачетных единиц		280 часов	28,2 ч	51,8 часа	360 часов

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными,

законченными в смысловом отношении произведениями речи. Поскольку главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является овладение современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, студенты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование). Следовательно, под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность формируемых знаний, умений и навыков, приобретаемых во всех видах РД, а не только тематический план, указанный в таблице № 2. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля в дидактических единицах: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Устные темы: № 1 I am a first-year student; № 2 VGIK and its structure. Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля в дидактических единицах: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Устные темы: № 3 Production unit: team members' responsibilities; № 4 Description of the picture by a famous artist. Описание интерьеров на основе репродукции картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов there is/ there are, have/have got, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных

прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля в дидактических единицах: киноспециальности - актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, киновед. Устные темы: № 5 The Film Director — A Job Description; № 6 Film Acting; № 7 Writing a Screenplay; № 8 Responsibilities of a Movie Producer; № 9 Director of Photography (DP); № 10 Film Sound Designer; № 11 Production Designer; № 12 What Is a Movie Critic? Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления Present Continuous и сравнения временных групп Simple/Continuous, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества кинооператора». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля в дидактических единицах: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. Устные темы: №13 My Favourite Actor; № 14 My Favourite Film Director; №15 How to Write a CV. Четыре формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени Past Simple (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, краткой биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля в дидактических единицах: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, аниматором, звукорежиссером, продюсером. Устные темы: №16 My Favourite film; №17 A Film Review; № 18. A Film Poster Design. Грамматические способы выражения будущего

времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы академической, профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритик на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля в дидактических единицах: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Устные темы: № 19 Major Film Festivals; № 20 San Francisco Short Film Festival; 21 BFI London Film Festival; № 22 Film Festival Flyers. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля в дидактических единицах: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Устные темы: № 23 Commercial Hits; №24 Ten Highest Grossing Movies of All Times №25 What Makes A Successful Movie?; №26 Do People Want Commerce, Or Do They Want Art?; №27 Structure of an Essay; № 28 Factors of Titanic's Commercial Success.

Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения, материалов доклада и

письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля в дидактических единицах: этапы кинопроизводства. Устные темы: № 29 Development and Pre-production; № 30 Production/Shooting Stage; № 31 Post-Production and Digital Cinema Package (DCP); № 32 TV Industry Personnel; № 33 Writing E-Mails; № 34 Does The Guinness Book Know Everything?; № 35 A Film Festival. Rules and Regulations. VGIK International Film Festival. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 9. MEDIA ETHICS AND RELATIONSHIPS. Содержание модуля в дидактических единицах: этические принципы масс-медиа. Границы публичного и личного пространства. Устные темы: № 36 Private Lives of Celebrities; № 37 The Director/Producer Relationship; № 38 University Leaflet. Различные модели взаимодействия режиссёра и продюсера в процессе создания кинопроизведения. Эмфатические конструкции. Изучение грамматических форм согласования времен и косвенной речи, характерных для профессионального общения и формирование навыков их употребления в различных условиях коммуникации. Развитие навыков аргументированного комментирования. Практика диалогической речи на примере обсуждения фильма «Касабланка». Оценочные прилагательные. Принципы оценки кино-университета и его реклама. Совершенствование навыков монологической речи; написания эссе. Совершенствование навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. Формирование навыков аннотирования англоязычной литературы по специальности. Круглый стол: «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства». Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 10. ANALYZING A MOVIE. Содержание модуля в дидактических единицах: базовые принципы анализа кинопроизведения (от анализа названия и титров, оценки эффективности сюжетных линий и диалогов,

работы оператора по созданию атмосферы фильма, качества актерской работы и режиссуры, монтажного решения и покадрового анализа к созданию смысла и особенностям киноповествования). Устные темы: № 39 The Shining by Stanley Kubrick; № 40 James Cameron. Hollywood Gets Action Women Wrong №41 How to Analyze a Movie; № 42 Common Types of shots, Framing and Picture Composition №43 How to Write a Film Review; № 44 Ten Film-Making Mistakes I Regret. Развитие навыков употребления профессиональной кинолексики. Алгоритм критической оценки фильма. Правила написания кинокритики, ее структура и анализ допускаемых типовых ошибок. Изучение грамматических форм условных предложений и сослагательного наклонения, характерных для профессиональной речи, и формирование навыков их употребления в различных коммуникативных ситуациях профессиональной направленности. Слова-связки и переходные слова как основа логической последовательности оригинального текста. Система взаимоотношений между частями предложения и частями текста. Структурный тест. Словообразование: отрицательные приставки. Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы. Формируемые компетенции: УК-4.

Раздел 11. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел I для студентов всех специальностей): Формируемые компетенции: УК-4.

6. Лабораторный практикум.

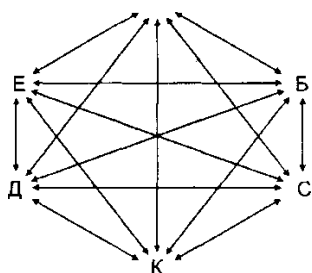
Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия (семинары).

Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся в форме практических мелкогрупповых занятий. Тематика практических занятий, их трудоемкость и формируемые компетенции подробно отражены в Разделе 5 данной рабочей программы. Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

А (преподаватель)

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного взаимодействия на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные технологии проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык (английский)»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем приведены согласно п.5.2
----------	----------------------------	------------------------	---

			данной РПД
1	Деловая (ролевая) игра «Интервью» «Пресс-конференция» «Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом» «Интервью при приёме на работу». «Презентация проекта»	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.	1 3, 5 5-12 15 22, 23
2	Дискуссия «Основные проблемы создания сценария» «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?»	Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике	7 26
3	Круглый стол «Значимые профессиональные и личностные качества кинооператора». «Профессиональная этика: границы публичного и личного пространства» «Прогрессивные тенденции в кинопроизводстве и будущее кинематографа»	Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.	9 36 42, 44
5	Мозговой штурм: «Профессионально-значимые качества кинооператора» «Как создать коммерчески успешный фильм».	При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентируют аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для	9 24,28

	компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»		
--	--	--	--

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык», подробно рассмотренной выше, удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Занятий лекционного типа по дисциплине не проводится.

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).

Курсовые работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» не предусмотрены учебным планом.

9. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов специальности 55.05.03 Кинооператорство и специализации: «Кинооператор» по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлены в Таблице № 3.

Таблица №3

Виды С.Р.С. и объекты контроля		Руководство преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями.
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам, а также Интернет-тестированию по специальности.		Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах		Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с аудиоматериалами.		Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию.

		Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.
7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.		Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.
8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.		Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. В 5 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению.
9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.		Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедения.
10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 4го семестра обучения)		Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.
11. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.		Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку.
12. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).		Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций;

		составление картотеки по темам.
13. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.		Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.
14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.		Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (4 семестр). Проверка и редактирование переводов.
15. Реферирование оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование является частью курсовой работы по специальности.		Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов
16. Проведение круглых столов и конференций на иностранном языке.		Организационно-методический аспект и мониторинг.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

а) основная литература:

1. English for Film, TV and Digital Media Students. Part I: учебник для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 239 с.
2. English for Film, TV and Digital Media Students. Part II: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 229 с.
3. English for Film, TV and Digital Media Students. Part III: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 219 с.
4. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (1). Reader: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 с.
5. English for Film, TV and Digital Media Students. Part IV (2). Vocabulary: учебник английского языка для студентов кинематографических

специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 267 с.

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
5. Jones L, Alexander Richard . International Business English, Cambridge University Press
6. Longman Dictionary of English Language and Culture
7. Murphy Raymond. English Grammar in Use A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.
8. Murphy Raymond. English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge University Press, 2004.

11. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).

11.1 Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language):

<http://www.englishclub.com/>

<http://www.eleaston.com/>

<http://www.esl-lab.com/> Listening Skills (навыки аудирования)

<http://www.usatoday.com> (видео сюжеты)

11.2 Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией:

www.filmmakers.com.

www.imdb.com

www.icg600.com

<http://www.cinematography.com/>

<http://www.aboutfilmschools.com/resources/techniques/>
<http://www.lavideofilmaker.com/filmmaking/film-techniques.html>
<http://www.allmovie.com/>
<http://www.filmmaking.net/>
<http://www.filmmaking.com/>
<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>
www.filmmakers.com.

11.3 Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «Digital Video Magazine» <http://www.dplay.com/tutorial/index.html>

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>

Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/>

Журнал «Videomaker» <http://www.videomaker.com/>

Журнал «Variety» <http://www.variety.com/>

Журнал «Entertainment» <http://www.ew.com/ew/>

Журнал «American Cinematographer»
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

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

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

Специальное программное обеспечение не требуется.

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); sublicензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

13. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 16 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке.

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является

достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией возможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочитать текст или сделать перевод, но приобрести способность взаимодействовать и общаться на иностранном языке невозможно.

4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;

- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);

- прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;

- чтение кинологии по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;

- написание на положительную оценку 3-х (1,2 семестр) или 2-х (3,4,5 семестр) текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации к работе над текстом, поскольку именно они являются основой приобретения и освоения информации по специальности. В зависимости от поставленной перед читающим цели, виды чтения меняются. Вид чтения, целью которого является поиск нужной информации или получение общего представления о содержании материала (текста), называется просмотровым (или поисковым) чтением. Вид чтения, при котором требуется углубленное, полноценное усвоение прочитанного называется аналитическим чтением. Естественно, что скорость чтения зависит от его вида.

1. Просмотровое чтение и аннотация.

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах кинологии для операторов, сценаристов, экономистов, киноведов и т.д.).

Аннотация:

а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации - книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;

б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа "подробно излагается", "кратко рассматривается", "вводит в курс" и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль каждого абзаца, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого студенту, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения - несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является реферат.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате, таким образом, кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в логической их последовательности. Лаконичность, четкость и точность изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце ...) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации - статья, интервью, обзор и т.д., год издания);

б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого

материала;

- в) доказательство и подтверждение основных положений автора;
- г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залог, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

Поскольку при чтении, целью которого является реферат, необходимо следить за логикой повествования, понимать основные идеи и факты каждого абзаца, рекомендуется разделить текст на смысловые куски, затем выделить в каждом из них основное, смысловое ядро, выписать ключевые слова. И только после этого суммировать разрозненные смысловые группы в единое смысловое целое.

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам нужно:

1. просмотреть материал, чтобы установить его характер и общую тему;
2. выявить логическую структуру путем внимательного чтения текста, найти в нем смысловые опорные пункты (потом вы их свяжите в единое целое);
3. постоянно помнить содержание уже прочитанных кусков текста (его блоков, абзацев), связывайте его с уже имеющимися у вас знаниями по этому предмету (вопросу, проблеме);
4. если преемственность смысла исчезла, немедленно остановитесь, проверьте, хорошо ли вы поняли предыдущий кусок, постарайтесь уяснить плохо понятый фрагмент (фразу), прочтите его снова. Если это не помогло, прибегните к лексико-грамматическому анализу предложения;
5. не бойтесь незнакомых слов, широко пользуйтесь обоснованной

догадкой по контексту, привлекайте для этого уже имеющиеся у вас сведения и знания по данной теме или проблеме.

3. Перевод.

Перевод с иностранного языка на русский имеет своей задачей адекватную передачу содержания оригинала. Адекватный (соответствующий) перевод предполагает правильное понимание содержания иностранного текста и выражение этого содержания на родном языке с той предельной полнотой и точностью, которая допустима при различии между обоими языками. Само определение перевода предполагает двустороннюю направленность переводческой работы: 1. умение понять во всем ее объеме информацию, заключенную в иностранном тексте; 2. умение выбрать в родном языке наиболее подходящие для данного содержания слова и конструкции. Вторая задача встает при переводе потому, что между двумя языками нет точного соответствия ни в грамматической структуре, ни в значении слов, и попытка дать буквальный перевод иностранного текста ведет часто к искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения, нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

Анализ предложения имеет грамматическую сторону (т.е. определение грамматической структуры предложения) и лексическую сторону (работу со словарем).

А. Грамматический анализ предложения предполагает.

1. Членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.

2. Отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.

3. Анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1. Умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков.
2. Знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре.
3. Знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным.
4. Определение - по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения - части речи искомого слова.
5. Правильный выбор значения, если слово многозначно.
6. Умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье.
7. Знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода.

Закончив лексико-грамматический анализ английского предложения и найдя русские соответствия его частям, надо собрать части русского предложения таким образом, чтобы русское предложение было: а) ясно по смыслу; б) стилистически правильно по форме.

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать.

Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые обязательно отражаются в переводе можно свести в следующие группы:

1. Расхождение в порядке слов. (Свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).
2. Расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте "there is/are ...", в эмфатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов.
3. Расхождения в лексической структуре языков, а также разная сочетаемость слов в русском и английских языках.

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при переводе с одного языка на другой предусмотреть невозможно. Но нужно запомнить одно важное правило: если ясна мысль оригинала, то ее можно и должно пересказать своими словами, не связывая себя в переводе лексико-грамматической структурой иностранного текста, но максимально сохраняя

при этом верность его содержания.

Закончив работу по переводу предложений текста, отвлекитесь от английского оригинала и прочитайте русский перевод как самостоятельный текст. При таком чтении смысловые несообразности и стилистические шероховатости в переводе выступят заметнее, и будет легче их устранить.

При работе над переводом оригинальной литературы на английском языке, как можно больше переводите письменно, так как, только зафиксировав перевод, вы можете быть уверены в правильности, как отдельных предложений, так и всего текста в целом.

Только когда у вас появятся некоторые навыки письменного перевода, можно перейти к переводу устному.

Мы так подробно остановились на проблемах перевода и реферирования кинолитературы, поскольку итогом курса обучения иностранному языку во ВГИКе является экзамен, в ходе которого одним из видов работы становится написание реферата подборки статей по специализации выпускающей кафедры в рамках курсовой работы, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии

Аудиторная и самостоятельная работа студентов осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского Государственного университета кинематографии им. С.А.Герасимова на основе многолетнего опыта работы со студентами различных киноспециальностей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

Психологическая специфика самой дисциплины «Иностранный язык» заключается в том, что язык функционирует не просто как предмет изучения, а как средство иноязычного взаимодействия, обучающего общения, сохраняющее все аспекты реального общения и совмещающего все его виды: социально-ориентированное; групповое; предметно-ориентированное и личностно-ориентированное.

Главной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение студентами современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке, осуществления межкультурной коммуникации.

Студенты, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)» должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОП ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета), специализация: «Кинооператор» и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.

Для реализации этой цели преподаватель должен обеспечить:

- переход студентов от формального усвоения ЗУНов (знаний, умений и навыков) к комплексному развитию коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной, общекультурной компетентности студентов, их способности и готовности к осуществлению межкультурной коммуникации;

- создание основы для практической иноязычного взаимодействия путем создания системы личностно-ориентированных коммуникативных и проблемных ситуаций, решение которых поэтапно ведет к профессионально значимой деятельности специалиста на иностранном языке;

- переход от монологического изложения материала преподавателем к интерактивному сотрудничеству в аудитории, обеспечивающему творческую самореализацию студентов, обучение их приемам дивергентного мышления, развитие индивидуального стиля познавательной деятельности, апробацию различных стратегий решения проблемных ситуаций, стимулирование порождения новых гипотез, идей и образов, изобретательности, интереса и творческой мотивации;

- направленность деятельности студента: от пассивного восприятия информации к формированию умения самостоятельно приобретать знания, повышению уровня учебной автономии, способности к самообразованию, критическому осмыслению накопленного опыта, к выработке личной позиции в отношении современных мировых тенденций развития кинематографа, телевидения, мультимедиа и других видов экранных искусств, навыков их анализа, к построению индивидуальной творческой перспективы;

- технологическую модернизацию учебного процесса: замену традиционных методов обучения интерактивными образовательными технологиями (дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм), а также применение современных информационных технологий, способствующих повышению мотивации студентов и их активности, снятию коммуникативных барьеров и страха ошибки, расширению возможности самовыражения и творчества.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)» по направлению подготовки 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета) и профилю подготовки:

«Кинооператор»

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1. ;

1.2. ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1. ;

2.2. ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1. ;

3.2. ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20__ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Искусство XX-XXI вв.»

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Москва
2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М. Буров

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство XX-XXI вв.» составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 821 от 23 августа 2017 г. (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020г., 8 февраля 2021г.)

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство XX-XXI вв.» одобрена на заседании кафедры этики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 20 сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета_____П.Б. Архипов

Начальник ОМР_____В.В. Атаман

Зав. библиотекой_____В.М. Шипулина

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	7
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	19
3.1. Список учебной литературы.....	19
3.1.1. Основная литература.....	19
3.1.2. Дополнительная литература.....	19
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы	21
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	22
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, ознакомившись с разнообразными произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, способен к постановке фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, киносценаристом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы.

Студенты-операторы сформируют целостное понимание художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное представление об основных видах искусства в их взаимодействии: изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, авангардные формы музыки, авангардные театральные формы, акционистское (перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства. Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений, носящих разнонаправленный характер.

Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными искусствами и фотографией;
- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся в контексте других искусств, под влиянием изобразительного искусства, различных его художественных направлений;
- дать студентам понимание исторического развития художественного процесса XX-XXI веков;

- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных искусствах;
- дать студентам методологические основания для понимания современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентом очного отделения на 3 курсе операторского факультета в 5 и 6 семестрах в объеме – 3 зачетные единицы, что составляет 108 академических часов, из них: занятия лекционного типа – 66 академических часов; самостоятельная работа студента – 35,5 академических часов; дифференцированный зачет – 0,5 академических часов; промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета – 6 академических часов.

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» формирует у студента системные знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории изобразительного искусства классического периода, а также опирается на такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История театра».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
-------------------------------------	--	--

Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. Умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
------------------------------	---	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 ак. час.			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	66	34	32
Лекционного типа	66	34	32
Самостоятельная работа:	35,5	2	33,5
ИКР	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	6		6
Всего часов	108	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

№ 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)
				л	сем	инд	сам	
I. 1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии			4				
	2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм			4				
	3. Русский авангард. Бубновы валет, Ослиный хвост и лучизм			2				
	4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм			4				
	5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле			2				
	6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз			2				
	7. Дадаизм и сюрреализм			2				
	8. Искусство США			4				
	9. Искусство соцреализма периода 1932-1956			4				
II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)			2				
	11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм			2				
	12. Геометрическая абстракция. Живопись			2				

	жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт							
	13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт			2				
	14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)			2				
	15. Искусство поп-арта (Великобритания, США)			2				
	16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)			2				
	17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)			2				
	18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт			4				
	19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР			2				
	20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)			2				
	21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)			2				
	22. Искусство акционизма (1960-2000-е)			2				
III. Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	23. Арт-симуляционизм			2				
	24. Постгиперреализм и новая объектность			2				
	25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства			4				
	Итого:			66				

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии.
2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.
3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм.
4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.
5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и камершпиль.
6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.
7. Дадаизм и сюрреализм.
8. Искусство США.
9. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др. Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, динамических систем. Формирование симультанного образа движения. Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля Маррея, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. Манифест Томаззо Филиппо Маринетти. Антонио Сант'Элиа. «Манифест архитектуры

футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стил». Духовная основа творчества (ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).

Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским авангардом. Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная деятельность, художественные группы, стилистические особенности. Живопись, контррельефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. Влияние изобразительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе, музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология «Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы Ханс Пёльциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр Бертольда Брехта. Кинематограф камершпиле в творчестве Карла Майера, Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая

предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный фильм»). Георг Вильгельм Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы (художественно-педагогические студии) Пауля Клее, Василия Кандинского, Ласло Мохой-Надь и др. Стилль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контексте дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические жесты. Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт-брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического письма до

фьюмажа и брюляжа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и др. Аспекты сюрреализма в музыке. Брюитизм и алеаторика. «Конкретная музыка» Пьера Шеффера и др. Скульптуры Альберто Джакометти.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского искусства в XIX веке. Живопись Школы реки Гудзон, американские люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа «Мусорных ведер» («Восьмерка»). Критический реализм в фотографии. Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. Фотографический пиктореализм. Группа «Photo-Secession». Пол Стренд и Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджия О'Кифф, Чарльз Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, конкретность. Изобразительное искусство, кинематограф, архитектура, отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989-х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов, ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре - Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. Сталинский ампи́р в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)
11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм.
12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.
13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.
14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони).
15. Искусство поп-арта (Великобритания, США).
16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США).
17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)
18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.
19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.
20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).
21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.).
22. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (CoBrA). С конца 1940 по начало 1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно-фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и арт брютот. Обращение к первобытному, народному искусству, феномен диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве. Негеометрическая абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, Пьер

Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция, живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт. Специфика геометрической абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgepainting). Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и киноработы Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип Гласс, Джонатан Крамер. «4'33''» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении киноплёнка как материал для другого фильма). Природный редимейд. Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал-арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария. «Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства

Европы и США. Развитие рейдимейдов. Генри Флинт и термин «концептуальное искусство» (conceptualart). Сол Левитт как концептуалист: теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана-Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство (энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп-культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неоэкспрессионизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессионизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство «социалистического реализма» в Германской демократической республике. Живописцы Вернер Тيوبке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор Ганс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц-арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки гиперреализма (фотореализма). Натурализм в живописи и литературе XIX-начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм (фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин, Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и ассамбляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты (деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймондс Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Виллегле. Ассамбляжисты. Примеры ассамбляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Споэрри. Ассамбляжи и др. Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). Силевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма. Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса. Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус-события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы из

Фюксуса и стоящие особняком – Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. Творчество Йозефа Бойса. Индивидуализированная мифология. Первоматериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально-политические аспекты в произведениях Бойса. Погруженность в агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пай. Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. Видеоскульптуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ-изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. Перформанс. Хепенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм, нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

23. Арт-симуляционизм.

24. Постгиперреализм и новая объектность.

25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. Российские художники – Виноградов-Дубосарский и арт-группа AES+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика

постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального артпространства. Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэя. Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность (дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. Сигэру Бан и др.

Дигитальные видеоарт и видеоинсталляция. Связь с аналоговыми произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меерс, Мартин Блунделл, Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, скульптур, перформанса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. «Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. Филипп

Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф современного искусства, включая цифровой видеоарт и цифровую видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы – новый сентиментализм, новая искренность.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. (Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Айбукс» (контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019.

3.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект // Вопросы искусствознания. - 1997, Вып. XI.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.

БазенА. Что такое кино? М., 1972.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.

Беньямин В. Производство искусства в эпоху его техническойвоспроизводимости. М., 1996.

Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)

Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.

- Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.
- Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
- Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
- Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
- История отечественного кино. М., 2005.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
- Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.
- Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.
- Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.
- Маньковская И. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб, 2016.'
- Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического эстетического сознания // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.
- Маринетти. Футуризм. М., 1914.
- Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
- Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
- Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
- Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.
- Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.
- Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
- Теракопьян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен

нового кино. М., 2007.

Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.

Энциклопедия модернизма. М., 2002.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.

Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на Западе и в России. М. 2001.

Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм. М., 2001.

Ямпольский М. Видимый мир. Очерки раннейкинофеноменологии. М., 1993.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических до современных: <http://artchive.com>

Интернет-архив видеоарта: <http://www.ubu.com> Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс. произведений): <http://www.tate.org.uk/art/>

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum - 65 альбомов с работами Эдварда

Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и 21 др.:

<http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the-archives>

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом доступе - 422 каталога выставок:

<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве:

<http://www.metmuseum.org/collection>

Электронный журнал «Художественная культура»: <http://sias.ru/magazine/>

<http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/>

Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С. А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

ОС Windows.

MicrosoftPowerPoint.

Операционнаясистема Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет- соединения по Wi-Fi).

Телевизор с компьютерным системным блоком и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

55.05.03 Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

(маст. М.Л. Аграновича)

Уровень образования

специалитет

Форма обучения **очная**

Москва, 2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки

55.05.03 Кинооператорство.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Художественные тексты и дополнительная литература.....	8
3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы	15
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	15
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
Приложение.....	Ошибка! Закладка не определена.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца XX века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока дисциплин ОПОП (Б1.О.12), актуальность которых определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями. Преподаётся на 1-2 курсе. Данная дисциплина позволяет дать системное представление о культурном процессе в его историческом развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДУК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. ИДУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. ИДУК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц – 216 акад. (162 астр.) часов				
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по плану	по семестрам		
		2	3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	109	38,5	34	36,5
Теоретический блок:				
Лекции	106	38	34	34
Консультации	2			2
Практический блок:				
Занятия семинарского типа				
Самостоятельная работа:	83	27,5	38	17,5
Теоретический блок:				
Работа с информационными				

источниками				
Практический блок:				
Формы контроля:				
Дифференцированный зачет (конт. часы)	1	0,5		0,5
Экзамен (конт. часы)				
Промежуточная аттестация в форме:				
- дифференцированного зачета	6	6		
- экзамена	18			18
	180	72	72	72
Всего часов				

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Практиче ские занятия	Лаборато рные занятия	
История зарубежной литературы					
1. Древнегреческая литература		12			
2. Древнеримская литература		12			
3. Литература средневековья		14			
4. Литература Возрождения		14			
5. Литература XVII века		12			
6. Литература XVIII века		14			
7. Литература XIX века		14			
8. Литература кон. XIX-XX века		14			

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История зарубежной литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос («Энеида» Вергилия). Появление прозаических жанров. Греческий и римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» комедии классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.

Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия «энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.

Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.

Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю.

Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер.
Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и творчество У.Эко.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, З.И. Плавский, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавскиной. — М.: Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В. Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. З. И. Плавскиной. — М.: Высшая школа, 1991.
3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2003.

3.1.1. Художественные тексты и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература. ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медее» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).

Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)

- Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
- Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
- Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
- Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
- Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
- Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
- Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - <http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2>
- Ярхо В. Софокл. М., 2005.
- Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
- Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
- Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
- Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
- Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.
- Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
- Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
- Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

- «Беовульф».
- «Старшая Эдда».
- «Песнь о Нибелунгах».
- «Песнь о Роланде».
- Поэзия трубадуров.
- Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
- «Роман о Лисе».
- Данте. «Божественная комедия».
- Петрарка. Лирика.
- Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
- Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1, 2. Комедии: «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир».

Дополнительная литература

- Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
- А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.
- Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
- Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
- Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
- Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).
- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
- Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
- Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
- Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
- Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
- Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
- Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
- Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
- Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
- Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
- Козинцев Г. М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
- Козинцев Г. М. Пространство трагедии // Искусство кино. М., 1971. №7.
- Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
- Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
- Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.

Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»
Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».
Корнель П. «Сид».
Расин Ж. «Федра».
Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях («комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 481—507.
Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» // Кино и литература / Труды ВГИК. М., 1973.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о Вольтере.)
Сигал Н. Пьер Корнель // Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.
Жирмунская Н. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии Л., 1977.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия: Жизнь в искусстве.)
Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Вольтер Ф. «Кандид».
Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».
Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на выбор).
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».
Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».
Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература

- Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, Дидро.
- Моруа А. Вольтер // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39—52.
- Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 53—66.
- Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской литературы.
- Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков / Учебное пособие. М., 2002.
- Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.
- Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

- Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
- Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
- Скотт В. «Айвенго».
- Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богородицы».
- Стендаль. «Красное и черное».
- Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».
- Диккенс Ч. «Домби и сын».
- Флобер Г. «Госпожа Бовари».
- Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).
- Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».
- Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

- Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
- Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.
- Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.
- Моруа А. Байрон. М., 1992.
- Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
- Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.
- Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.

- Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.
- Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
- Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
- Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
- Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
- Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
- Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
- Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)
- Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
- Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)
- Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
- Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.
- Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

- Бодлер Ш. «Цветы Зла».
- Верлен П. «Романсы без слов».
- Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).
- Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
- Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошенная»).
- Уайльд О. «Идеальный муж».
- Пруст М. «По направлению к Свану».
- Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).
- Элиот Т. «Бесплодная земля».
- Кафка Ф. «Превращение», «Процесс».
- Манн Т. «Доктор Фаустус».
- Камю А. «Посторонний» (или «Чума»).
- Сартр Ж.-П. «Мухи».
- Гессе Г. «Игра в бисер».
- Фицджеральд Ф.С. «Великий Гэтсби».
- Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»
- Фолкнер У. «Шум и ярость».

Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».
Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература

- Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— <http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446a1.htm>
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо. Произведения – Oeuvres. М., 1988. С. 5—47.
Зенкин С. Пророчество о культуре // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995. С. 5—42.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1996.
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.
Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. М., 1976.
Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М., 1972.
Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
Зверев А. Американский роман 20-х – 30-х годов. М., 1983.
Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III. Мифология в литературе XX века).
Новиков К. Высокое одиночество // Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»). М., 1994.
Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384—391.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория неигрового кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Галина Семеновна Прожико, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	19
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	19
3.1.Список учебной литературы	20
3.1.1. Основная литература.....	20
3.1.2. Дополнительная литература.....	20
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	21
3.3. Фильмография	21
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина ставит своей целью широкое ознакомление студентов с проблемами теории и истории развития документального кинематографа, как отечественного, так и мирового. Она также стремится к созданию у студентов навыков анализа и понимания художественной ткани произведений неигрового кино с целью адаптации в свой профессиональный опыт системы выразительных средств предшествующих мастеров неигрового кино.

Дисциплина дает основополагающую базу в знании и понимании истории и теории самостоятельных направлений в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами, прививает навыки анализа и адаптации в свой опыт элементов специфического художественного языка данных видов искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История и теория неигрового кино» изучается студентами в течение 3-го семестра. Программа изучения истории и теории неигрового кино координируется с базовыми курсами по истории отечественного и зарубежного кино.

Изучение курса происходит на лекциях, просмотрных семинарах, теоретических семинарах.

Особое значение для грамотного усвоения экранного материала студентами имеют просмотрные семинары, во время которых студент получает квалифицированный акцентный комментарий педагога по поводу наиболее важных элементов экранного языка изучаемого произведения.

Объем дисциплины составляет 144 академических часов (108 астрономических часов), промежуточная аттестация - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник специальности 55.05.01 Кинооператорство должен обладать следующими компетенциями: ОПК-3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач.ед. час. 144		
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам		
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		3
Работа с преподавателем (контактные часы):	70,5	70,5
Теоретический блок:		
Лекции	34	34
Консультации	2	2
Практический блок:		

Практические и семинарские занятия	34	34
Лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Индивидуальная работа		
Экзамен (конт. часы)	0,5	0,5
Самостоятельная работа:	37,5	37,5
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Создание проект, эссе, реферата и др.		
Формы текущего контроля успеваемости		
Форма промежуточной аттестации	Э 36	Э 36
Всего часов	144	144

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	1	1			
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления	1		1		
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал.	2	1	1		
Тема 4. Структура образа в неигровом кино.	1		1		
Тема 5. Рождение хроники в русском кино.	2	1	1		
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг.	6	2	2		2
Тема 7. Кинодокументалистика и	4	1	1		2

общество в 30-е гг					
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны.	5	2	1		2
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны.	3		1		2
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг.	8	3	3		2
Тема 11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино.	4	1	1		2
Тема 12. Документальное кино периода перестройки. Социальные амбиции и творческие проблемы.	4	1	1		2
Тема 13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в 90-е гг и в XXI веке.	10	4	4		2
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино.	4	1	1		2
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды.	6	2	2		2
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном мировом док. кино.	6	2	2		2
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества.	4	1	1		2
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино.	5,5	2	2		1,5
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков.	6	2	2		2
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма.	1	1			
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.	2	1	1		
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино.	1		1		
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино.	1	1			
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения.	2	1	1		

Тема 25. Жанровая система экранного документа.	3		1		2
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении.	3	1			2
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике.	3		1		2
Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино.	3	1			2
Тема 29. Художественно-документальные жанры.	3		1		2
Тема 30. Заключение	1	1			
Итого	105,5	34	34		37,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества Формируемые компетенции –ОПК-3	Место экранной документалистики в системе современных каналов информации (печать, кино, радио, телевидение, видео, компьютерная сеть). Психологические особенности аудиовизуального способа восприятия информации. Экранный документ в кино и телевидении как активный инструмент идеологической манипуляции массовым сознанием. Вопросы правдивости и гражданской ответственности как в работе с фактом (современным и историческим), так и этические аспекты профессионализма кино и тележурналиста. Диалектика понятия “киноправда”.
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления Формируемые компетенции –ОПК-3	Взаимодействие факта и образа в искусстве XX века. Документ как элемент художественной структуры в современной литературе и искусстве. Трансформация факта в контексте авторской концепции. Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни. Фотографическая основа кинофиксации реальности. Неигровой кинематограф как особый вид искусства кино. Специфика творческой деятельности в неигровых формах кино и телевидении.
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал. Формируемые компетенции –ОПК-3	Жизненные факты как материал документального художественного мышления. Принцип отбора. Проблемы смысловой и эмоциональной емкости факта. Понятие типичности факта. Проблема достоверности. Сравнительная характеристика документального и постановочного методов съемки. Историческая эволюция понятия “достоверность”.

	Информационная и эстетическая функции кинодокумента. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа. Эстетический потенциал хроникального кадра. Экранный документ и контекст (исторический, художественный, психологический и другие). Проблема остранения в кинодокументалистике. Диалектика понятийной и образной логики как основа специфики творческого мышления создателей неигровых фильмов и передач. С. Эйзенштейн и понятие “интеллектуальный аттракцион”.
Тема 4. Структура образа в неигровом кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Логическая и образная аргументация автора в документальном киноисследовании действительности. Экранная документалистика как специфический вид творческого освоения реальности. Диалектика публицистического (понятийного) и образного способа изложения в документальном произведении - основа специфики образа в экранной документалистике. Субъективное и объективное в разных формах неигрового кино. “Коллажный” принцип организации материала как отражение диалектики логического и образного мышления в научно-популярном кино. Подвижность структуры образа в произведениях неигрового кино и телевидения.
Тема 5. Рождение хроники в русском кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Первые съемки в России. Организация съемок и тематика хроникальных сюжетов. Первые русские хроникеры. Первые шаги в создании языка экранного документа. Формирование основ профессионального поведения кинохроникеров. Стилиевые особенности дореволюционной хроники. Хроника Первой мировой войны. Работа Скобелевского комитета. Создание периодики и сериалов. Экранный документ в контексте художественной жизни России тех лет.
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг. Формируемые компетенции –ОПК-3	Кинохроника революции, гражданской войны. Первые киножурналы. Участие кинематографистов в общественной жизни. Агитпоезда. Кинохроника как часть агитационно-пропагандистской программы Советской власти. Условия производства документальных фильмов в 20-е годы. Творчество Дз. Вертова. Особенности его творческого метода. Принципы взаимодействия пластики и монтажа в немых фильмах режиссера. Разработка Дз. Вертовым теории документального фильма. Творчество Э. Шуб. Историческая кинопублицистика: требование к материалу и роль автора. Взгляды Э. Шуб на кинопублицистику.

	Особенности творческого метода документалистов 20 годов: В.Ерофеева, И. Копалина, М. Кауфмана, Я. Блюха, В. Турина, М. Калатозова. Борьба за организационную и эстетическую самостоятельность кинодокументалистики. Суть теоретических споров о “документалистах”. С.Эйзенштейн и его принципы интеллектуального кино для документального кинематографа. Становление научного направления в кинематографе. Жанры и виды научно-популярной кинематографии этих лет. Роль картины «Механика головного мозга» В. Пудовкина.
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг. Формируемые компетенции –ОПК-3	Кинохроникеры на стройках социализма. Развитие хроники как инструмента идеологического воздействия на массы. Мифотворческая и летописная роль хроники этих лет. Выездные редакции и кинопоезда. Изменение социального статуса и формулы профессионального поведения хроникера. Расширение системы кинопроизводства (студии, корпункты). Приход в кинодокументалистику новых творческих кадров: Р. Кармен, М. Трояновский, М. Слущкий и другие. Формирование тематической кинопериодики. Освоение звука в советском документальном кино первой половины 30-х годов. Первые интервью (“КШЭ”, “Три песни о Ленине” и др.). Становление жанра кинопортрета. Социальный портрет 30-х годов: выбор героя, приемы съемки человека, жанровая форма. Черты нормативной эстетики в формировании кинематографического “канона” в изображении советской действительности во второй половине 30-х годов. Судьба мастеров кинодокументалистики (Дз. Вертова, Э. Шуб, В. Ерофеева) в эти годы. Развитие учебного и научно-популярного направления в кино. Учебные циклы «Автомобиль», «Трактор» и их роль в техническом перевооружении общества. Просветительская тематика и разработка языка научного просвещения.
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны. Формируемые компетенции –ОПК-3	Производственно-творческая организация работы фронтовых операторов. Мастерство кинооператоров в работе над боевым репортажем. Образ человека во фронтовых репортажах. Хроникально - документальные фильмы о важнейших этапах войны: “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, “Сталинград”, “Ленинград в борьбе”, “Битва за нашу Советскую Украину”, “Берлин”, “День войны”, «Освобожденная Франция». Информационная и пропагандистская функции

	кинохроники этого времени. Роль фронтовой хроники как летописного свидетельства. Летопись войны как материал художественного и публицистического осмысления в последующие десятилетия. Влияние документального видения событий на игровой кинематограф.
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны. Формируемые компетенции –ОПК-3	“Суд народов” - первый фильм о фашизме. Образ человека труда в первых послевоенных фильмах (“Донбасс”, “Днепрогэс”). Узость тематики и творческих приемов в кинодокументалистике конца 40-х - начала 50-х годов. Фильмы о республиках как киноканон “советского образа жизни”. Проблема достоверности и нормативного искусства. Творческий инструментарий для создания экранной мифологии. Преодоление стереотипа «обзорного фильма» и открытие образа трудового человека в фильме Р. Кармена “Повесть о нефтяниках Каспия”.
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг. Формируемые компетенции –ОПК-3	Время качественного изменения тематических и творческих возможностей кинодокументалистики. Успехи документалистов национальных и региональных студий. Появление телевидения как нового канала информации и аудиовизуального освоения реальности. Новые принципы изображения человека в документальном кино. Развитие приемов длительного наблюдения, скрытой, привычной камеры, кинопровокации и других, направленных на исследование поведения человека. Эволюция жанра кинопортрета: от социального портрета - к исследованию личности (“Катюша”, “Маринино житье”, “Без легенд”, “Лучшие дни нашей жизни”, “Вечное движение”, “След души” и другие). Разработка синхронного интервью как ведущего приема раскрытия внутреннего мира человека: “Николай Амосов”, “Там, за горами, горизонт”. Исследование истории в фильмах 60-х годов. Фильмы-размышления о войне: “Обыкновенный фашизм”, “Если дорог тебе твой дом”, “Память”. Роль личности автора в фильмах этого тематического направления. Объективное исследование истории и субъективность свидетелей. Документальные фильмы о зарубежных странах. Расширение тематики, разнообразие жанров в освоении данной темы: событийный репортаж, путевой очерк, социальный анализ страны, политическая публицистика, масштабный аналитический обзор. Мастерство режиссеров-операторов Р. Кармена, А. Колошина, О. Арцеулова, В. Трошкина и других. Становление советского документального

	телефильма. Фильмы-наблюдения И.Беляева, фильмы-интервью “Нурулла Базетов”, “Все мои сыновья”. Публицистика в телефильме: аналитическая “Шинов и другие” и поэтическая “Альфа и омега”. Лирическая поэтика картин В.Виноградова. Человеческие документы Д. Лунькова. Новая эстетическая модель экранного документа: усиление субъективного фактора в отношениях “автор - материал” как в процессе фиксации материала, так и в художественной структуре документального произведения Качественно новая концепция научно-популярного фильма. Формирование системы новой выразительности в работе над материалом научного поиска и образом ученого. Мастера ведущих творческих направлений в научном кино: Ф. Соболев, А. Згуриди, В. Райтбурт, В. Кобрин, Н. Левицкий и другие. Формирование разнообразной по стилистике и направлениям системы “школ” в разных республиках и регионах.
Тема11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Разработка системы приемов съемки документального человека и художественного исследования характера реального героя.(“9 дней и вся жизнь”, “Пирамида”, “Наша мама - герой”). Проблемное направление в документальном кино 70-80-х годов - борьба с несовершенством жизни. (“Черный ход”, “Женщина, которую ждут?”, “Сотворение хлеба”, “До опасной черты” и другие). Трудная судьба аналитической публицистики в условиях административного давления. Историческая публицистика. Серия Р. Кармена “Великая Отечественная”, проблемы исторической достоверности: факт истории и концепция истории. Образ и документ в фильмах В. Дашука “У войны не женское лицо” и К.Симонова “Шел солдат” и “Солдатские мемуары”. Формирование политической публицистики в кино и телевидении. Идеологический контекст документального факта. Советское телевидение как фактор политической жизни страны. Новые открытия теледокументалистов в разработке современной темы: фильмы В.Лисаковича, И.Беляева, С.Зеликина, А.Габриловича, Д.Лунькова, В.Виноградова и других.
Тема12. Документальное кино периода перестройки. Социальные амбиции и творческие проблемы. Формируемые компетенции –ОПК-3	Пути реформирования производственной базы документалистики. Утраты и новации. Судьба российской кинохроники. Пути сохранения экранной летописи страны. Социальная активность кинодокументалистики. Вторжение в злободневную проблематику

	действительности. Актуальная кинопублицистика - оперативное отражение острых вопросов жизни. Проблемы действенности кино и телевыступлений документалистов. Вопросы аналитической и публицистической культуры кино и тележурналистов. Факт и образ в проблемном фильме. Активизация субъективных методов трактовки материала: публицистический анализ (“Плотина”, “Госпожа Тундра”, “Легко ли быть молодым?”), образная поэтика (“Наш век”, “Казенная дорога”), документально-художественная драма (“Улица Поперечная”, “Мария”). Человек и проблема в современном документальном фильме. Нравственная мера проблемы. Вопросы взаимодействия автора и героя: от отражения жизни героя - к диалогу автора и персонажа. Исповедальный портрет (“Леший”, “Опыты”, “Высший суд. Киноматериалы”). Прошлое в контексте современности. Разные формы исследования истории в современной кинодокументалистике. (“Элегия”, “А прошлое кажется сном”, “Соло трубы”, “Площадь революции”). Роль документального телевидения в социально-политических “боях” времен перестройки. Публицистические тенденции в практике научно-популярного кино. Научная драма как драма человеческая и человечества. (“Звезда Вавилова”, “Толкование сновидений”, “Сталинский синдром”). Судьба просветительского телевидения. Разрушение системы производства телекино. Новые производственные пути создания неигровых форм на телевидении. Пути выживания региональной кинодокументалистики.
Тема 13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в 90-е гг и в XXI веке. Формируемые компетенции –ОПК-3	Диалектика публицистического и художественного отображения реальности. Новые параметры достоверного отражения реалий жизни. Творчество В. Косаковского и С. Дворцевого. («Беловы», «Хлебный день») Идеи «реального кино» и их воплощение на экране. Трудности финансового и производственного развития неигрового кино. Новые формы производства и продвижения неигрового кино. Особенности отношений с телевидением. Традиции художественно-образной трактовки действительности. Творчество Ю. Шиллера, В. Тимощенко, С. Мирошниченко. Развитие принципов отображения документального человека. Новые формы кинопортрета. Фильмы А. Погребного, А. Осипова, П. Печенкина и др.

	Новое поколение документалистов: П. Костомаров, П. Медведев, С. Лозница, А. Рудницкая и др. Новые проблемы и новая стилистика. Трудности на пути развития научного кино. Современные документальные телесериалы («Лешкин луг»). Создание научных фильмов для просветительских телециклов («Цивилизация», «Нобелевские лауреаты» и т. д.) Творческие поиски молодого поколения документалистов. Активная роль кинофестивального экрана.
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Хроника первых лет существования кинематографа. Первые кинохроникеры и киножурналы: Пате и Люмьер во Франции, Эдисон в США, Брайтонская школа в Англии. Первый научный киносериал Ч.Урбана. Документальные направления в авангардистских течениях кино 20-х годов: “Авангард” во Франции и А. Кавальканти, Ж. Виго, Л. Бюнуэль, немецкие экспрессионисты и В. Руттман, Г.Рихтер. Г. Понтинг и экспедиционное кино. “Экспедиция Скотта на Южный полюс”. Два направления в документальном кино: поэтическое наблюдение и образная публицистика в творчестве Р. Флаэрти и Й. Ивенса. Сравнительная характеристика двух “моделей” документалиста, особенности гражданского и творческого поведения.
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды. Формируемые компетенции –ОПК-3	Просветительские задачи английской “школы документального фильма”. Дж. Грирсон - теоретик документализма. Производственная и идейно-художественная платформа направления. Творческие поиски в съемке и монтажной организации материала в работах П. Рота, Б. Райта, Г. Уотта и других. Критика американской действительности в фильмах П.Лоренца, П.Стренда, У.Ван-Дайка, Л.Гурвица. Экономические проблемы создания фильмов. Научный фильм как инструмент просвещения, творческие поиски, расширение методов специальных съемок, мультипликации и тд. Творчество наиболее талантливых кинематографистов (Ж.Пенлеве, Ж.Гремийон и другие). Развитие кинохроники в зарубежных странах в годы Второй мировой войны. Монтажные пропагандистские фильмы США (серия “Почему мы сражаемся?”). Канадские информационные выпуски “Мир в действии”. Художественно-документальные фильмы Англии в годы войны. Творчество Х.Дженинга.

	Кино фашистской Германии. Картины Л. Рифеншталь и роль кинодокументалистики в политической мифологии.
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном мировом док. кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Развитие кинотехники. Массовый интерес к неигровым формам кино. Появление телевидения и формирование нового аудиовизуального канала информации, развлечения и пропаганды. Активное творческое взаимовлияние кинодокументалистики и игрового кино. Подъем культуры кинонаблюдения. “Группа 30-ти” во Франции. Документальные фильмы “Фарребик”, “Водоросли”, “Большая ловля”. Актуальная публицистика в творчестве А.Рене (“Герника”, “Ночь и туман”). Проблемы развития фильмов об искусстве и творческая практика кинематографистов научного кино “группы 30-ти”. Английская группа “свободного кино”: материально-техническая база и творческие кадры. Эстетика “рассерженных”. Творчество Л.Андерсена, К.Рейса, Т.Ричардсона. Роль открытий группы в области новой тематики и стилистики для развития английского игрового кино. Проблемы экранного журнализма и очеркового киноанализа. Факт и концепция в творчестве Б.Хаанстра и Г.Якопетти. Новые формы исторического монтажного фильма (Ф.Россиф). Течение “киноправды” во Франции и его влияние на мировое кино. Новые принципы изображения человека. Создание новой модели отношений “автор-материал”, новая мера достоверности и условности в экранном документе. Творчество Ж.Руша, К.Маркера, М.Рюсполи.
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества. Формируемые компетенции –ОПК-3	Экранный документ как форма проявления национального самосознания в развивающихся странах. Изменение места кинодокументалистики в социальной и художественной структуре общества. Становление польского “документа”. “Черная серия” и ее роль в усилении действенного начала в документальном кино. Творчество Е.Боссака, К.Карабаша, Т.Яворского, Т. Ломницкого и других мастеров польского документального кино. Принципы “польской школы” экранного документа. Социологические исследования на экране венгерских документалистов. От прямой фиксации - к углубленному анализу явлений жизни. Роль синхронного монолога. Профессиональная культура работы с документальным героем

	(А.Ковач). Публицистика ГДР. Творчество Ан. и Анд. Торндайк. Работа над фильмами-разоблачениями Г.Шоймана и В.Хайновского. Метод “провокации” в документальном кино. Проблемная и политическая публицистика Х.Ковачева (Болгария) и С.Альвареса (Куба).
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Новая система отношений между игровым и документальным кино в послевоенный период. Поиски взаимообогащающих “точек сближения”. Экспансия художественного мышления в неигровых формах кино, поиск “третьего пути”. Влияние эстетики документа на послевоенное игровое кино. Игра натуральной фактурой в неореализме Италии. “Новое американское кино”. Разработка приемов “игры с документом” и игры “под документ”, стилизационные приемы, создающие эстетику “нового правдоподобия”, документальный метод съемки при работе с игровым материалом. Творчество Ш.Кларк, Д.Кассавитис, Л.Рагозина, Дж.Стрика. Эстетика “новой волны” - новый уровень экранной достоверности в игровом кино. Эволюция системы кинематографических средств выразительности. Художественно-документальное направление в чехословацком кино 60-х годов (М.Форман, В.Хитилова, Э.Шорм).
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков. Формируемые компетенции –ОПК-3	Документальный фильм как оружие классовой, политической борьбы. Создание документальных лент “рабочими киностудиями” в 70-е годы. Условия производства и проката фильмов этими группами (Германия, Франция, Италия). Практика использования документальных картин в борьбе трудящихся за свои экономические, политические права (Япония, Англия, Франция и другие). “Кино протеста” в США, Италии, Англии. Рождение новых форм экранного документа: фильм-плакат, фильм-документ, экранное свидетельство, фильм-обвинение, лозунг. Новые качества репортажа, аналитического очерка. Программный “антиэстетизм” кинематографической формы политического документального фильма. Использование любительской кинотехники. Структура информационных программ зарубежного телевидения. Роль киноматериалов. Документальные фильмы на телевидении. Репортажные фильмы Р.Ликока и его группы. Эстетика “прямого кино”. Эволюция мультимедийной трансформации информационного сообщения в современном

	телевидении. Понятие «медиа-текста». Художественное направление в современном документальном кино. Творчество Г. Реджио, Р. Фрике, В. Херцог, К. Маркер, В. Вендерс. Просветительские программы современного телевидения и кино. Новые примы создания зрелищных произведений на материале реальности («Микрокосмос», «Птицы», программы «Живая природа» Би-Би-Си и др)
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма. Формируемые компетенции –ОПК-3	Характер конфликта в современном документальном кино. Поиски темы. Принципы отбора и выразительность смыслово и эстетически емких фактов. Роль и место сценария в процессе работы над документальным произведением. Особая роль заявки как основы замысла. Сценарный план. Традиционные понятия сюжета, композиции, фабулы в документальном сценарии. Современные представления о сценарии как о модели жизненной проблемы. Принципы типизации в документальном сценарии. Логическая и образная аргументация автора в документальном фильме. Выявление индивидуальности драматурга в сценарии.
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе. Формируемые компетенции –ОПК-3	Особенности документального изображения. Историческое содержание понятий “достоверность”, “выразительность” материала. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение, использование телеоптики. Формы взаимодействия автора и материала жизненного потока. Использование метода “провокаций”. Прямая съемка и репортаж. Эволюция эстетики репортажной съемки. Этические проблемы документальной съемки. Документальное телевидение и развитие визуальной культуры современного зрителя. Эстетические проблемы видеоизображения. Отличия восприятия компьютерного экранного сообщения.
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Звуковая атмосфера события. Способы воссоздания звуковой достоверности. Синхронная речь героев. Условия непосредственного поведения человека перед микрофоном. Проблема зрелищной выразительности синхронного материала. Принципы создания шумомузыкальной композиции. Функции дикторского текста. Виды дикторского комментария. Авторская интонация. Документальный герой - рассказчик. Место дикторского текста в фильмах различных жанров. Принципы взаимодействия дикторского текста и

	синхронной документальной речи. Музыка в документальном кино. Иллюстративный и образный принцип введения музыкального сопровождения. Слово и изображение в документальных программах телевидения. Проблема контрапункта.
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Универсальность содержания документального монтажного кадра. Требование монтажной съемки. Принципы монтажного соединения. Сюжетный и субъективный монтаж. Информационная и поэтическая монтажная фраза. Звукозрительный контрапункт, вопросы композиционной целостности в документальном кино. Проблема полифонии в кинодокументалистике.
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения. Формируемые компетенции –ОПК-3	Эволюция документального изображения человека в документальном кино. Принципы выбора героя в контексте разных этапов развития документалистики. Современные критерии выбора героя для документального произведения. Документальная съемка человека. Формы работы с героем фильма. Приемы раскрытия внутреннего мира героя в современном документальном кино. Особая роль документальной речи человека. Личность человека и социальная проблема - вопросы взаимодействия в современном проблемном фильме.
Тема 25. Жанровая система экранного документа. Формируемые компетенции –ОПК-3	Понятие жанра. Специфичность синтеза художественного и публицистического начала в кинодокументалистике. Два основных вида документального кинематографа: хроникальная информация и документальный фильм. Принципы взаимодействия в историческом развитии и на современном этапе. Основные жанровые направления: информационное, очерковое, публицистическое, фильм-эссе, художественно-документальное. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинодокументалистики.
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении. Формируемые компетенции –ОПК-3	Эволюция информационных возможностей документального кино и телевидения. Специфические особенности аудиовизуальных средств информации. Виды кинопериодики. Киножурнал. Спецвыпуск. Структура киножурнала. Выбор тематики сюжетов, способы накопления съемочного материала. Принципы организации материала в сюжете - малой драматургической форме. Типы сюжетов, жанровый и тематический принцип деления. . Изменение задач хроники в связи с появлением телевидения. Современные проблемы

	кинопериодики. Специфика телевизионной информации. Киноматериалы в информационных программах телевидения. Событийный хроникально-документальный фильм в кино и телевидении. Кинолетопись. Кинодокумент, его историческая достоверность. Съемка материала для кинолетописи. Критерии архивной ценности хроникального кадра. Кинорепортаж как метод съемки и жанровая форма. Место репортажа как жанра пограничного между информационными и очерковыми группами жанров. Виды репортажа. Принципы фиксации и организации материала в фильмах-репортажах. Событие и степень его авторской трактовки. Телевизионные репортажные фильмы. Связь с прямой трансляцией.
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике. Формируемые компетенции –ОПК-3	Очерк - сложная жанровая структура. Элементы художественной обработки документального материала. Процесс работы над очерковыми фильмами. Роль драматургии. Основа очерка - длительное наблюдение. Авторский анализ в процессе фиксации материала. Виды очерковых жанров. Тематический очерк и документальная повесть. Особенности строения. Принцип сквозных героев. Методы запечатления материала. Особенности документальной киноновеллы. Кинопортрет - особенное направление очерка. Эволюция портрета: от портретной зарисовки до глубокого исследования человеческого характера. Современные тенденции в развитии кинопортрета: проблемный портрет, философский портрет. Документальная драма. Приемы раскрытия жизненных конфликтов в документальном кино. Особенности строения документальной драмы. Путевой очерк. От путевого очерка - к документальной повести о стране или народе. Роль автора-героя в структуре путевого очерка. Многосерийные телевизионные документальные фильмы. Документальный киноман.
Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино. Формируемые компетенции –ОПК-3	Особенности структуры. Различные формы публицистического фильма. Особая роль автора-журналиста, его аналитического расследования жизненной проблемы. Специфика конфликта и его разработки в фильмах этого направления. Факт и образ в структуре лент проблемного направления. Вопросы действенности киновыступления. Фильм-эссе, размышление и историческая публицистика. Особенности драматургии. Документальный кадр как носитель исторического содержания. Смысловая многозначность кадра.

	Информационный и эстетический контекст фильма. Историческая публицистика кино и телевидения в условиях перестройки сознания современного человека. Проблема этики по отношению к экранному документу. Фильм-поэма и кинопамфлет. Ассоциативный принцип организации материала. Сложная образно-публицистическая структура.
Тема 29. Художественно-документальные жанры. Формируемые компетенции –ОПК-3	Принцип создания художественного образа в документальном произведении. Соотношение художественной и публицистической систем выразительности в фильмах этого направления. Использование документального типажа и документального фона в фильмах художественно-документальных жанров. Современные “пограничные” формы документального и игрового кино. Стилизация под документ как художественный прием в игровом кино.
Тема 30. Заключение Формируемые компетенции –ОПК-3	Эстетические проблемы неигрового кино и телевидения в контексте эстетических поисков современного искусства. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации. Взаимодействие эстетических поисков в современном неигровом кино и языка интеллектуального художественного фильма. Тенденции развития системы языка современной экранной популяризации. Ориентация на более сложную форму образно-логического способа анализа действительности. Аудиовизуализация системы народного образования и информации. Широкое использование экрана как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Джулай Л. Документальный иллюзион, М, Материк, 2005
2. Дробашенко С. Пространство экранного документа, М, Искусство, 1986
3. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М. 2004.
4. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики. М. 2012,2017
5. Рошаль Л. Дзига Вертов, М, Искусство, 1982
6. Флаэрти Роберт: статьи. Свидетельства. Сценарии, М, Искусство, 1980
7. Франк Г. Карта Птолемея, М, Искусство, 1975, 2009
8. Фронтовой кинорепортаж, сб., М, ВНИИК, 1977

3.1.2. Дополнительная литература

1. Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы, М, Искусство, 1966
2. Голдовская М. Человек крупным планом, М, Искусство, 1981
3. Малькова Л. Современность как история, М., Материк, 2002
4. Михалкович В. Очерк истории телевидения, М.,ГИИ, 1996
5. Рошаль Л. Мир и игра, М, Искусство, 1973
6. Богоров А. Записки кинохроникера, 1973
7. Бабак М. Документ - сценарий - фильм, 1988
8. Вихирев Н. С киноаппаратом по жизни, М, 1966
9. Вольман Н. Ефим Учитель, Л, 1976
10. Данилов Л. Владислав Микоша, 1983
11. Дубровский Э. Остановись, мгновение!, М, Искусство, 1982
12. Их оружие – кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров, М, 1984
13. Кармен Р. О времени и о себе, М, БПСК, 1969
14. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
15. Кармен Р. Но пасаран, М, 1972
16. Лесин В. Искусство кинопортрета, М, 1983
17. Летописцы нашего времени, сб., сост. Прожико Г. и Фирсова Д., М, Искусство, 1987
18. Луньков Д. Наедине с современником, М, Искусство, 1978
19. Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания, М, РГГУ, 2005
20. Муратов С. Пристрастная камера, М, Искусство, 1976
21. Пелешян А. Мое кино, Ереван, Советокаан Грох, 1988
22. Прожико Г.С. Документальные шедевры мирового кино. СПб. 2015.

23. Прожико Г. Жанры в советском документальном кино 60-70-х годов, М, ВГИК, 1980
24. Прожико Г. Концепция общего плана в экранном документе, М. ИПК ТВ, 2002
25. Прожико Г. Проблемы современной советской кинодокументалистики М, ВГИК, 1988
26. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М. Материк, 1995
27. Мастерство оператора – документалиста: труды, М.: ВГИК, 1974
28. Меркель М. Вечное движение, М, Искусство, 1972
29. Меркель М. Портреты: сценарии документальных фильмов, М, 1976
30. Михайлова Г. Штрихи к портрету (В.Лисакович), М, БПСК, 1982
31. Микоша В. Годы и страны, М, 1967
32. Небылицкий Б. Репортаж о кинорепортаже, М, 1962
33. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М. 2011.
34. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения, М., Материк, 2001
35. Саппак В. Телевидение и мы, М, Искусство, 1963, 1988
36. Трояновский М. Я хотел написать книгу, М, 1972
37. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф, М, Искусство, 1972
38. Юровский А. Телевидение - поиски и решения, М, Искусство, 1975, 1983.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://www.kinopoisk.ru>
3. <http://www.kinozapiski.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://seance.ru/>
6. <http://www.screenrussian.ru>
7. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. Хроника без сенсаций, р. В. Лисакович
2. Взгляните на лицо, р. П. Коган
3. Старше на 10 минут, р. Г. Франк
4. Зоопарк, р. Б. Хаанстра
5. Замки на песке, р. А. Видугирис
6. Снег, р. Д. Джонс
7. Метро, р. О. Морозов
8. Мы, р. А. Пелешян
9. Высший суд, р. Г. Франк
10. Коронация Николая II - хроника
11. Ленин жив - хроника
12. Ленинская киноправда, р. Д. Вертов
13. Шестая часть мира, р. Д. Вертов
14. Москва, М. Кауфман и И. Копалин
15. Весной, р. М. Кауфман
16. Падение династии Романовых, р. Э. Шуб
17. Турксиб, р. В. Турин
18. Соль Сванетии, р. М. Калатозов
19. Шанхайский документ, р. Я. Блюх
20. По поводу Ниццы, р. Ж. Виго
21. Берлин - симфония большого города, р. В. Рутман
22. Земля без хлеба, р. Л. Бунюэль

23. Дождь, р. Й. Ивенс
24. Сена встречает Париж, р. Й. Ивенс
25. Человек из Арана, р. Р. Флаэрти
26. Нанук с Севера, р. Р. Флаэрти
27. По Голландии (Голландец), р. Б. Хаанстра
28. Большевик, р. М. Левков
29. Люди, р. Я. Посельский
30. Симфония Донбасса, р. Д. Вертов
31. Комсомол - шеф электрификации, р. Э. Шуб
32. Три песни о Ленине, р. Д. Вертов
33. Испания, р. Э. Шуб
34. Ночная почта, р. Б. Райт и Г. Уотт
35. Песнь о Цейлоне, р. Б. Райт
36. Плуг, вспахавший землю/The Plow That Broke the Plains, р. П. Лоренц
37. Триумф воли, р. Л. Рифеншталь
38. Олимпия, р. Л. Рифеншталь
39. Фронтальной кинооператор, р. М. Славинская
40. Битва за нашу Советскую Украину, р. А. Довженко
41. Берлин, р. Ю. Райзман
42. Слушайте Британию, р. Х. Дженнингс
43. Прелюдия к войне, р. Ф. Капра
44. Япония в войнах - хроника
45. Катюша, р. В. Лисакович
46. Маринино житье, р. Л. Квинихидзе
47. Доктор Осень, р. А. Эпнерс
48. Колодец, р. В. Иовице
49. Без легенд, р. Г. Франк
50. Времена года, р. А. Пелешян
51. 235 миллионов лиц, р. У. Браун
52. Герника, р. А. Рене
53. Ночь и туман, р. А. Рене
54. Водоросли, р. Я. Беллон
55. Мамочка не позволяет, р. Т. Ричардсон и К. Рейсц
56. Терминус, р. Д. Шлезингер
57. В сторону Лазурного берега, р. А. Варда
58. Собачий мир, р. Г. Якопетти
59. Прощай, Африка, р. Г. Якопетти
60. Хроника одного лета, р. Ж. Руш и Э. Морен
61. Хорошие времена, прекрасные времена, р. Л. Рогозин
62. Сыновья и дочери Америки, р. Д. Столл
63. Гневное око, р. Д. Стрик
64. Койянискаци, р. Г. Реджио
65. Повакаци, р. Г. Реджио
66. Барака, р. Р. Фрике
67. Семья человека, р. В. Шлесицкий
68. Конкурс, р. М. Форман
69. Сейчас, р. С. Альварес
70. Женщина, которую ждут, р. И. Селецкис
71. Наша мама - герой, р. Н. Обухович
72. У войны не женское лицо, р. В. Дашук
73. Хау ду ю ду? р. С. Баранов
74. Повелитель мух, р. В. Тюлькин.

75. ДМБ-91, р. А. Ханютин
76. Голоса, р. А. Осипов
77. Микрокосмос, р. М. Перрину, К. Нуриджани
78. Элегия, р. А. Сокуров
79. Жертва вечерняя, р. А. Сокуров
80. Анима мунди, р. Г. Реджио
81. Беловы, р. В. Косаковский
82. Тише!, р. В. Косаковский
83. Хлебный день, р. С. Дворцовой
84. Просто жизнь, р. М. Разбежкина
85. Мать, р. П. Костомаров, А. Каттен
85. Голоса, р. А. Осипов
86. Живи и радуйся, р. Ю. Шиллер
87. Да здравствуют антиподы!, В. Косаковский
88. Посетители, р. Г. Реджио
89. Самсара, р. Р.Фрике
90. Накойкаци, р. Г. Реджио
91. Соль земли, р. В. Вендерс
92. Акварель, р. В. Косаковский

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по

дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ФОТОГРАФИИ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена профессором Н.К. Жолудевым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ФОТОГРАФИИ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Аннотация	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины... ..	7
2.2. Содержание разделов дисциплин	8
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	8
2.2.2. Содержание дисциплины	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Основная литература	12
3.2. Дополнительная литература.....	12
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	12
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	12
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«История мировой фотографии»

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - познакомить обучающихся с историей мировой фотографии.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История мировой фотографии» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является факультативной дисциплиной.

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1 курсе во 2 семестре, на изучение дисциплины отводится 2 зачётные единицы, что соответствует 72 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен сформировать определенные компетенции, приобрести определенные практические умения и навыки. Основные разделы формирующие компетенции:

Универсальные компетенции выпускников – УК

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

4. Специфика дисциплины

Курс «История мировой фотографии» методически строится таким образом, что конкретной самостоятельной работе предшествует лекция, дающая необходимый творческий аспект к выполнению данного преподавателем задания.

5. Формы контроля

При общей оценке знаний и приобретённого практического опыта обучающегося принимается во внимание выполнение самостоятельной работы по темам программы: натюрморт, портрет, фоторепортаж и т.д.

Снимки оцениваются по нескольким критериям: композиционное решение, световое, тональное и колористическое решение, техническое исполнение.

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться современной литературой по теории и истории фотографии;
- проводить анализ фотографического изображения на основе современной теории фотографии;
- проводить научные изыскания в области новейшей истории фотографии и визуального искусства.

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «История мировой фотографии» является факультативной дисциплиной и в соответствии с Учебным планом изучается студентами на 1 курсе во 2-ом семестре.

На изучение дисциплины отводится 2 зачётные единицы – 72 академических часа из них: лекции – 38 академических часов; самостоятельная работа студента – 27,7 академических часов; зачет – 0,3 академических часов; промежуточная аттестация – 6 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зачетные единицы – 72 академических часа	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по плану	по семестрам
		2
Работа с преподавателем (контактные часы):	38,3	38,3
Теоретический блок:	38	38
Занятия лекционного типа	38	38
Практический блок	-	-
Самостоятельная работа:	27,7	27,7
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:	27,7	27,7
Формы контроля:		
Зачет	0,3	0,3
Промежуточная аттестация в форме зачета	6	6
Всего часов	72	72

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

2.2.2 Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
1	2
Тема 1.1. Развитие технологий фотографического процесса	Содержание учебного материала
	Определение понятия фотография Первые технологии фотографического процесса: дагеротипия и тальботипия Мокроколлодионный процесс, броможелатиновый процесс Методики цифровой фотографии Современные цифровые технологии
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 1.2. Развитие фотопортрета	Содержание учебного материала
	Типы фотографического портрета Заказной фотопортрет Фотопортрет как произведение искусства в 19 веке Фотопортрет как произведение искусства в 20 и 21 веке
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 2.1. Развитие фотографии как искусства	Содержание учебного материала
	Художественная фотография как один из видов фотографической

	практики Становление любительской художественной фотографии Фотографический пикториализм Искусство движения
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 2.2. Фотографический репортаж	Содержание учебного материала
	Фотографический репортаж как один из видов фотографической практики Ранний фотографический репортаж Творчество М. Дмитриева и династии Буллы Эволюция раннего военного фоторепортажа Особенности ранней городской съемки
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 3.1. Советский довоенный фотографический репортаж	Содержание учебного материала
	Репортаж как инструмент воздействия на общество

	Приемы фотографического конструктивизма Два альтернативных подхода в советском фотографическом репортаже Творчество А. Родченко, Б. Игнатовича, А. Шайхета Постановка в фотографии как выразительный прием Фотосерия как художественное средство
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 3.2. Фотография жизни как альтернатива репортажной съемке	Содержание учебного материала
	Фотография жизни как метод художественного анализа действительности Ранние примеры фотографии жизни Западноевропейские и североамериканские мастера фотографии жизни Новый подход в области военной фотосъемки начиная со второй мировой войны Этические вопросы фотосъемки Современная фотография жизни
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 4.1. Фотографический монтаж и современная компьютерная обработка	Содержание учебного материала
	Фотографический монтаж как одно из ключевых художественных

	средств Типы фотографического монтажа Историческая эволюция фотомонтажных технологий Современные примеры фотографического монтажа Цвет в современной цифровой фотографии
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками
Тема 5.1. Современные направления в фотографической практике	Содержание учебного материала
	Рекламная фотография как неотъемлемая часть современности Историческая эволюция рекламной фотографии Специфика отечественной и зарубежной рекламы Современные тенденции в фоторекламе Субъективная фотография как художественный концепт Художественные принципы направления "найденный объект" Арт-рынок современной художественной фотографии
	Самостоятельная работа обучающихся: Посещение текущих выставок художественной фотографии Подготовка к зачету
	Зачет

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.1. Обязательная литература:

1. Ковалев Р. «Золотое сечение в живописи. М., 2013
2. Ландо С. Фотокомпозиция. АСТ, 2011
3. Пондопуло Г., Фотография. М., ВГИК, 2008
4. Раушенбах Б Геометрия картины и зрительное восприятие С-П 2001
5. Стигнеев В. Фотография. Проблемы поэтики. М., 2009

3.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. Композиция в живописи. М. 1997 г.
2. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. М. 1988 г.
3. Жукова А. Что такое композиция? М 1964
4. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств М 1936
5. Морозов С. Творческая фотография М 1985
6. Неменский Б. Мудрость красоты М 1987
7. Раушенбах Б Системы перспективы в изобразительном искусстве М 1986

Периодические издания
Журнал Foto & Video
Журнал Digital foto

3.3. Информационные ресурсы

<http://www.fotonovosti.ru>

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом специальности и соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы курса «Фотография и фоторепортаж» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- **учебные аудитории** для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями, литературой (аудитория № 715 – новое здание);

- **учебные лаборатории -фотопавильоны:**

в фотопавильонах обучающиеся работают над заданиями по изучению освещения (материал – гипсовые модели-бюсты), композиционных форм кадра (материал- натюрморт) и снимают портреты актеров в роли, гриме, костюме.

Фотопавильоны для выполнения практических работ по фотокомпозиции оснащены:

- Съёмочной техникой - фотокамера Nikon в комплекте, объективы SelectFF
 - Осветительными приборами с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами;
 - Светофильтрами фирмы ChrisJames нейтрально серыми, диффузорами, компенсационными. Фонами фирмыColorama.
 - Приборами измерительными светотехническими – экспонометр Sekonic, Spotmeter, колориметр Minolta
- Реквизитом для съёмок натюрмортов, гипсовыми моделями бюстами и пр.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки
55.05.03 — Кинооператорство

Квалификация выпускника
Кинооператор

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва
2023

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «История религий» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 — Кинооператорство

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____/ Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П. Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
6. Лабораторный практикум	12
7. Семинары.....	12
8. Самостоятельная работа студента	13
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	16
9.1. Основная литература.....	16
9.2. Дополнительная литература.....	17
9.3. Источники	23
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	24
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о психологической, философской, исторической природе религии, её влиянии на формирование языка культуры, её общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике её развития;
- познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;
- показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;
- показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;
- показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;
- показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;
- дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;
- показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;
- показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.04. «История религий» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Объем дисциплины - 2 зач. ед., что составляет 72 академ. часа или 54 астр. часа. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных предметов, формирующих кругозор обучающихся ВГИКа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДУК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. ИДУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. ИДУК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные единицы – 72 академических часов		
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по плану	по семестрам
		6
Работа с преподавателем (контактные часы):	32,5	32,5
Теоретический блок:		
Лекции	32	32
Консультации		
Практический блок:		
Занятия семинарского типа		
Самостоятельная работа:		
Теоретический блок:	33,5	33,5
Работа с информационными источниками		

Практический блок:		
Формы контроля:		
Зачет (конт. часы)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме:		
- зачета	6	6
Всего часов	72	72

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Семинарские занятия	Ин д.	Самостоятельная работа
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории.		1			
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация.		1			
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока.					
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой.		1			
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии.		2			
Тема 5. Буддизм.		2			
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».					
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения.		2			
Тема 7. Религии Древнего Востока.		1			
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий.		2			
Тема 9. Иудаизм.		2			
Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения.		2			
Тема 11. Христианство-мировая религия		2			
Тема 12. Католицизм		2			
Тема 13. Протестантизм		2			
Тема 14. Православие		2			
Тема 15. Русская православная Церковь		2			
Тема 16. Старообрядчество.		2			

Тема 17. Ислам.		2			
Тема 18. Современные религиозные движения.		2			
		32			33,5

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что компетенция, связанная со способностью 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 формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-5	Тема № 1. Значение религии в мировой культуре истории.	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизированного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
УК-5	Тема № 2. Природа религии.	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.
Раздел 1-й. Первобытные религии и религии Востока.		
УК-5	Тема № 3. Первобытная религия.	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм. Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
УК-5	Тема № 4. Религии Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая,	Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначальному», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке. Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира». Исторический фон возникновения китайских религий.

	Японии, Индии.	Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция. 1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почтительности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность. 2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире. 3. Синкретические религии Китая. 4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии. 5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма. Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии. Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру. 6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма. 7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.
УК-5	Тема № 5. Буддизм как мировая религия.	Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные

		истины. Философские школы буддизма. Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии. Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».		
УК-5	Тема № 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?	Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии. Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира. 1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений. 2. Маздакизм. 3. Синкретические дуалистические течения: а) манихейство б) йезидизм в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.
УК-5	Тема № 7. Религии Древнего Востока.	Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством. Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии. Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.
УК-5	Тема № 8. Авраамические религии.	Мифологическая преемственность авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока. Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.
УК-5	Тема № 9. Иудаизм.	Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианизм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в

		мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабатиниане и т.д. Иудаизм и другие религии.
УК-5	Тема № 10. Зарождение христианства.	Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.
УК-5	Тема № 11. Христианство как мировая религия.	Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
УК-5	Тема № 12. Католицизм.	Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоровы декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключнийская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество

		и церковь. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.
УК-5	Тема № 13. Протестантизм.	Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм. Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.
УК-5	Тема № 14. Православие.	Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.

УК-5	Тема №15. Русская православная церковь.	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергей Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
УК-5	Тема № 16. Старообрядчество.	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
УК-5	Тема № 17 Ислам.	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям.. Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
УК-5	Тема № 18. Современные религиозные течения и секты.	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1. Экуменическо-синкретические движения. 2. Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения. 5. Коммерческо-экономические движения и секты. 6. Перспективы неорелигиозных движений.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.

28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.

- 59.Современные религиозные течения.
- 60.Тоталитарные секты.
- 61.Экуменизм.
- 62.Религия и война.
- 63.Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
- 64.Красота в религиозном восприятии.
- 65.Коран как произведение религиозного искусства.
- 66.Смысл и цели православия искусства.
- 67.Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
- 68.Религия и современные научные теории мироустройства.
- 69.Религия и глобализация.
- 70.Религиозный мессианизм в политической традиции.
- 71.Христианство и государство.
- 72.Иудаизм.
- 73.Христианские ереси.
- 74.Начало христианского Богословия.
- 75.Христианство в кино.
- 76.Христианские праздники.
- 77.Борьба за христианский символ веры.
- 78.Гонения на христиан.
- 79.Католицизм.
- 80.Протестантизм.
- 81.Православие.
- 82.Крещение Руси.
- 83.Литература нового завета.
- 84.Христианская эсхатология.
- 85.Эволюция образа дьявола в христианстве.
- 86.Раскол русской церкви.
- 87.Секты в России.
- 88.Ислам.
- 89.Ислам и политика.

90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>

2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. М.: Юрайт, 2018 <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

9.2. Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. М., 1987
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1995.
15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). М., 1960.
14. Конфуций. Луньюй. Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. М., 1994.
26. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.
30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. СПб., 2002.

34. Упанишады. М., 1991.

35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.

36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии).

Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. М., 1990.

2. Библейская энциклопедия. М., 1990.

3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). М., 1994.

4. Донини А. У истоков христианства. (пер. с итал.). М., 1980.

5. Евангелия и древнерусская литература. М., 1992.

6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.

7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства.

Античные критики христианства. М., 1990.

8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.

9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.

10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.

11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.

12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.

13. Свеницкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.

14. Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.

2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.

3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.//
«Мистическое богословие», - Киев, 1991.

4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.

5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.

6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.

7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.

8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. С-П., 1993.
12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настойной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.
13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.
15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.

- 17.Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, №4.
- 18.Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
- 19.Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
- 20.Как была крещена Русь. – М., 1988.
- 21.Канонические евангелия. (пер. с греч.). М., 1992.
- 22.Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
- 23.Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
- 24.О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
- 25.Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992
- 26.Православие. Словарь. – М., 1988.
- 27.Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад, 1992.
- 28.Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
- 29.Субботин Ю.К. Православные таинства. – М.,1990.
- 30.Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.,1990.
- 31.Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
- 32.Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
- 33.Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
- 34.Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.

д) католицизм

1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, №10.
2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. - Милан, 1992. (Пер. с фр.).
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.

5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченко Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добренъков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. – М., 1968. (Пер. с англ.).
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.
4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.

7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. (Пер. с англ.).
- з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии
18. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
19. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
20. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
21. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
22. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
23. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

9.3. Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.
2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. любое изд.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____»_____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русской литературы»

Специальность

55.05.03 - Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 — Кинооператорство.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета_____П.Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав.библиотекой_____В.М. Шипулина

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.1. Содержание разделов дисциплины.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
3.1. Список учебной литературы.....	24
3.1.1. Основная литература.....	24
3.1.2. Дополнительная литература.....	27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	27
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	28
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	299

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях. Дисциплина способствует осуществлению авторской журналистской и критической деятельности в средствах массовой информации в форме статей, книг, интернет-текстов, аналитических телепрограмм.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.13).

Объем дисциплины – 4 зач.ед., что составляет 144 академических часов или 81 астрономический час. Дисциплина преподается на 2 и 3 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-5

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДУК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. ИДУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. ИДУК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 ак.час. (108 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	68,5				32	36,5			
Теоретический блок:									
Лекции	66				32	34			
Консультации						2			
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									

Самостоятельная работа:	39,5				4	35,5			
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Экзамен (конт. часы)	0,5					0,5			
Форма промежуточной аттестации в форме экзамена	36					36 экзамен			
Всего часов	144				36	108			

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		6			
2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.		6			
3. Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.		4			
Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.					
1. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг.		6			

Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.					
2. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.		6			
3. Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		6			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.		4			
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Передел», «Серапионовы братья», «Ничего», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		4			

3.Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		4			
--	--	---	--	--	--

Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		4			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		4			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		4			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		4			
2. Жанровая литература в России XXI века		4			
	105,5	66			39,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История русской литературы» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.		
УК-5	Тема 1. Романтическое	Периодизация развития русской литературы XIX века. Судьба классицизма. Влияние

	направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.	Г. Р. Державина на литературный процесс начала века. Особенности сентиментализма как направления. Значение языковой реформы Карамзина для литературы. Влияние победы в войне 1812 года на национально-культурный подъем. Исторические и философские предпосылки рождающегося романтизма. Два типа романтизма: религиозно-психологический и социально-гражданский. Влияние восстания 14 декабря 1825 года на литературный процесс. Поэтика романтизма. Философия двоемирия. Европейские и американские влияния.
УК-5	<u>Тема 2.</u> Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.	Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского. Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме <i>«Руслан и Людмила»</i>. Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма <i>«Полтава»</i>. Трагедия <i>«Борис Годунов»</i>. Лирика этого периода, ее проблематика. <i>«Евгений Онегин»</i>: проблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание <i>«Маленьких трагедий»</i>. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: <i>«Пиковая дама»</i>, <i>«Метель»</i>, <i>«Гробовщик»</i>. Неосентиментализм в рассказе <i>«Станционный смотритель»</i>. Роман <i>«Капитанская дочка»</i>: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой <i>«Маскарад»</i>, нравственно-философская

		проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение «Смерть поэта» – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и унизительности героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича...». Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы «Демон». Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма «Мцыри», ее жанровые особенности. «Герой нашего времени» – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.
УК-5	<u>Тема 3.</u> Романтическая проза 30-х годов. Творчество В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О. Сомова, Н. Полевого. Гоголь и украинское барокко.	Творчество Н. В. Гоголя (1805–1852). Жизненный путь писателя. История публикации сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника «Миргород». Поэтика «Вия». Эстетика идиллии «Старосветских помещиков». Героический эпос «Тарас Бульба», вопрос о национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях «Шинель», «Записки сумасшедшего» и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть «Нос». Драматургия Гоголя. Работа над поэмой «Мертвые души». Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Русские ночи» и А. Погорельского «Двойник, или мои вечера в Малороссии», «Чёрная курица, или подземные жители». Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.		
УК-5	<u>Тема 4.</u> Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и	Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков,

	западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.	братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.
УК-5	Тема 5. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева «<i>Отцы и дети</i>» в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека» «новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского «<i>Что делать?</i>» Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», сказки «<i>Аленький цветочек</i>»; сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии. Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла «<i>Записки охотника</i>»: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской

		психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях <i>«Муму»</i>, <i>«Постоялый двор»</i>. Повести 1850-х (<i>«Дневник лишнего человека»</i>, <i>«Ася»</i>, <i>«Фауст»</i> ...). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. <i>«Рудин»</i> (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). <i>«Дворянское гнездо»</i>. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман <i>«Накануне»</i>. <i>«Отцы и дети»</i> – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман <i>«Новь»</i> о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом <i>«Стихотворения в прозе»</i>. Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе. Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. <i>«Обыкновенная история»</i>. <i>«Обломов»</i> – проблема социализации человека и кризис патриархального мирозерцания. Роман <i>«Обрыв»</i>. Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности (<i>«Родина»</i>, <i>«Памяти Белинского»</i>, <i>«Тройка»</i>, <i>«Еду ли ночью по улице темной...»</i> и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. <i>«Дед Мазай и зайцы»</i>. Поэмы <i>«Коробейники»</i>, <i>«Мороз, Красный нос»</i>, <i>«Железная дорога»</i>. Образ Петербурга в цикле <i>«О погоде»</i>. Поэма <i>«Кому на Руси жить хорошо»</i>. Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества.
--	--	--

		Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений <i>«Последние песни»</i>. Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть <i>«Семья вурдалака»</i>. Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского. Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией <i>«Свои люди – сочтемся»</i>. Сотрудничество с журналом <i>«Москвитянин»</i>. Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии <i>«Не в свои сани не садись»</i>, <i>«Бедность не порок»</i>. Сотрудничество с журналом <i>«Современник»</i>. Критика системы в комедии <i>«Доходное место»</i>. Драма <i>«Гроза»</i>. Семейно-бытовая основа пьесы. Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзамине, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале <i>«Отечественные записки»</i>. <i>«Снегурочка»</i> как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса <i>«Бесприданница»</i>. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его
--	--	--

		реализма. Ранний этап. Трилогия «<i>Детство</i>», «<i>Отрочество</i>», «<i>Юность</i>» – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («<i>Утро помещика</i>»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. «<i>Кавказский пленник</i>». Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в «<i>Севастопольских рассказах</i>». Повесть «<i>Казаки</i>», автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа «<i>Война и мир</i>» как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман «<i>Анна Каренина</i>». Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль эпиграфа в произведении. Анна и Левин – темный и светлый двойники Толстого. Левин и тема «счастья семейной жизни». Проблема полноты жизни в понимании Толстого. Позднее творчество. Самооценка в «Исповеди», новизна религиозного мировоззрения («В чем моя вера?» и др.). Теория непротивления злу насилием. Критика официальной церкви. Желание Толстого вывести формулу Единого Бога для всех религий. Усиление критического пафоса в творчестве этого периода. Повесть «<i>Смерть Ивана Ильича</i>». Страх эроса в повести «<i>Крейцера соната</i>». Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе «<i>Отец Сергей</i>». Драматургия Толстого. «<i>Воскресение</i>» как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к
--	--	--

		Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы «Трус», «Четыре дня», «Красный цветок». Поэтика трагического. Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). «Дети подземелья (В дурном обществе)», «Слепой музыкант». Усиление натуралистических тенденций в литературе.
УК-5	<u>Тема 6.</u> Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника «История одного города» – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман «Господа Головлевы» – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана. Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия...). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке «Коняга». Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ «Тупейный художник». Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножках», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман «Бедные люди». Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» «Двойник», интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман «Белые ночи». Образ

		героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе «Записки из мертвого дома». Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман «Униженные и оскорбленные». Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. «Записки из подполья» как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Великое Пятикнижие. «Преступление и наказание». Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. «Идиот». Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман
--	--	---

		«Бесы». Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман «Подросток». Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». «Братья Карамазовы» – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		
УК-5	Тема 7. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам. Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «больного поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев...). Начало творческого пути «старших символистов». Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических

		изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова («Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона» ...). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть «Степь». Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная история». Темы душевного опустошения («Учитель словесности»), духовной деградации человека («Ионыч»), страха жизни («Человек в футляре»), безумия в повести «Палата № 6». Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести «Дуэль». Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск («Архиерей»). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ «Шампанское». Драматургия Чехова. Комедия «Чайка». Проблемы творчества. Реализм и символизм в комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе «Три сестры». Проблематика и система образов в комедии «Вишневый сад». Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы «Дядя Ваня» и «Иванов». Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков. Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб «Отравленный сад») и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок...). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники
--	--	---

		символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев...). Художественные уроки символизма. Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность. Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых». Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: «Петербург» А. Белого, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Мелкий бес» Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитекtonика символистского романа. «Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество. Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция
--	--	---

		человека в прозе А. Куприна («Молох», «Поединок»); образ «естественного человека» в повести «Олеся», мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе «Гранатовый браслет». Натурализм в прозе Куприна («Яма», «Наталья Давыдовна»). Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы «Руся», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман «Санин»). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: «Отравленная совесть», «Бабы и дамы».
УК-5	<u>Тема 8.</u> Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.	Литературная ситуация 1920-х годов. Содержание литературной борьбы этого периода. Основные группы, их эстетические программы (РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», ЛЕФ, ЛЦК...). Авангардистские объединения (ОПОЯЗ, эстетика ОБЭРИУ). Поэзия 20–30-х гг. Утопическое сознание в лирике поэтов-романтиков (Э. Багрицкий, М. Светлов...). Философская поэзия (Л. Мартынов и др.). Натурфилософия Н. Заболоцкого и поэзия обзериутов. Осмысление общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля («Конармия»), Б. Пильняка («Голый год», «Повесть непогашенной луны»). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести «Зависть» Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши «Три толстяка». Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина «Мы». Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького.

		Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв «Сорок первый», Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс «Вываливающиеся старухи», А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра». Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. «Варенька Олесова». Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», «Васса Железнова»). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» ...). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни («Люблю», «Про это»), неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы. Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульты, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души («Сокровенный человек»). Роман «Чевенгур» как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть «Котлован».
--	--	---

		Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть «Ювенильное море»: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести «Джан». Философия любви («Фро», «Возвращение», «Афродита»), отдельное и общее существование человека. Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник «Сестра моя – жизнь». Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе «Доктор Живаго». Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов. Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике. Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем. Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце»: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман «Белая гвардия» в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа «Мастер и Маргарита». Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»).
--	--	---

		«Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы. Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.
УК-5	<u>Тема 9.</u> Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.	Проза об Отечественной войне. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» как этапное произведение. Разность трактовок проблемы «человек на войне». Споры об «окопной» и «масштабной» правде. Влияние лирической повести на становление жанра романа (трилогия К. Симонова). Роман «Кавалер Золотой звезды» как канон колхозного романа. Критика романа Ф. Абрамовым. Сказочные структуры. Роман «Цемент» Ф. Гладкова и традиция производственного романа. Лакировочная проза.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.		
УК-5	<u>Тема 10.</u> Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.	Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма. «Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава...). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).
УК-5	<u>Тема 11.</u> «Деревенская» и	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин,

	«городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. «Городские повести» Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
УК-5	<u>Тема 12.</u> Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: Бабеля, Пильняка, Платонова, Булгакова и освоение литературы эмиграции – Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, С. Довлатова, И. Бродского и др. Возникновение русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
НОВЕИШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА		
УК-5	<u>Тема 13.</u> Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, Р. Сенчина, С. Шергунова. (Около)постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Философская проза А. Иличевского. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-5	<u>Тема 14.</u>	Фэнтези: проза Н. Перумова, С. Лукьяненко, А.

	Жанровая литература в России XXI века	Старобинец, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий, А. Кивинов), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Судьбы мелодрамы, авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.
--	---------------------------------------	--

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX века. М., 2006.
2. История русской литературы XIX века / Под ред. Н. М. Фортунатова. М., 2008.
3. Русская литература XX века. В 2 тт. / Под ред. Л.П. Кременцова. Т. 1. 1920-1930-е годы. М., 2005.
4. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века. М., 2017. ЭБС Айбукс.

Тексты по русской литературе

1. А.С. Пушкин. Поэмы. Евгений Онегин. Пиковая дама. Маленькие трагедии.
2. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Штосс. Демон.
3. В. Одоевский. Городок в табакерке. Пёстрые сказки. Русские ночи.
4. А. Погорельский. Двойник, или мои вечера в Малороссии. Чёрная курица, или Подземные жители.
5. Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель.
6. И.С. Тургенев. Записки охотника. Дворянское гнездо. Призраки. Собака.
7. В. Гаршин. Трус. Четыре дня. Красный цветок.
8. Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы.
9. Н.С. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник.
10. В.Г. Короленко. Среди серых камней. Слепой музыкант.
11. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. Идиот.

12. Л.Н. Толстой. Крейцера соната. Отец Сергей. Анна Каренина. Воскресение.
13. А.П. Чехов. Иванов. Дядя Ваня. Чайка. Три сестры. Студент. Шампанское.
14. А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Наталья Давыдовна. Поединок. Яма.
15. А. Амфитеатров. Отравленная совесть.
16. С. Арцыбашев. Санин.
17. В. Набоков. Лолита.
18. Поэзия Серебряного века.
19. В. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины.
20. Л. Андреев. Жизнь человека.
21. Ф. Сологуб. Отравленный сад. Мелкий бес.
22. Е. Замятин. Мы.
23. Д. Фурманов. Чапаев.
24. Н. Островский. Как закалялась сталь.
25. Поэзия 1920-х гг.
26. М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
27. М. Зощенко. Рассказы.
28. Н. Эрдман. Самоубийца.
29. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
30. А. Толстой. Аэлита. Хождение по мукам.
31. А. Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.
32. А. Грин. Алые паруса. Фанданго. Серый автомобиль.
33. П. Бажов. Медной горы хозяйка.
34. А. Платонов. Чевенгур. Котлован.
35. Д. Хармс. Проза. Поэзия.
36. Е. Шварц. Снежная королева. Тень. Дракон.
37. Поэзия 1930-х годов.
38. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке.
39. А. Фадеев. Молодая гвардия.
40. Л. Леонов. Нашествие.
41. В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
42. К. Воробьев. Убиты под Москвой.
43. Ю. Бондарев. Батальоны просят огня.
44. В. Быков. Сотников.
45. В. Гроссман. Жизнь и судьба.
46. Б. Пастернак. Доктор Живаго.

47. В. Овечкин. Районные будни.
48. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор.
49. В. Шаламов. Колымские рассказы.
50. В. Шукшин. Рассказы.
51. К. Паустовский. Кара-Бугаз. Рассказы.
52. Поэзия «оттепели».
53. А. Володин. Пять вечеров. Горестная жизнь плута.
54. А. Арбузов. Иркутская история.
55. А. Вампилов. Утиная охота.
56. Ю. Даниэль. Говорит Москва.
57. Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
58. Ю. Трифонов. Обмен.
59. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
60. И. Бродский. Избранное.
61. В. Ерофеев. Москва-Петушки.
62. С. Соколов. Школа для дураков.
63. Э. Брагинский. Сослуживцы. Гараж.
64. Г. Горин. Тот самый Мюнхгаузен.
65. Д. Галковский. Бесконечный тупик.
66. В. Пелевин. Generation P. Чапаев и пустота.
67. М. Шишкин. Венерин волос.
68. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого.
69. А. Иванов. Географ глобус пропил.
70. С. Лукьяненко. Дневной дозор.
71. М. Семёнова. Волкодав.
72. Д. Осокин. Небесные жёны луговых мари.
73. Л. Юзефович. Зимняя дорога.
74. А. Иличевский. Перс.
75. М. Петросян. Дом, в котором...
76. И. Вырыпаев. Кислород.
77. В. Сигарев. Пластилин.
78. Я. Пулинович. Наташина мечта.
79. З. Прилепин. Обитель.
80. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
81. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). СПб., 2004.
2. История русской литературы XX — начало XXI века. Часть 3: 1991–2010-е годы. М., 2014.
3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Отв. ред. В. В. Агеносов. М., 2017.
5. История русской литературы XX века. 20-50-е годы. Литературный процесс. М., 2006.
6. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
7. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2-х. Т. 1: 1953–1968. М., 2006.
8. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2-х томах. М., 2006.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
10. Манн Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века. М., 2018.
11. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

1. История русской литературы XX – начала XXI века: учебник для вузов в 3-х частях / составитель и науч. ред. Коровин В.И. М., 2014. ЭБС «Айбукс».
2. Кривонос В.Ш. История русской литературы XIX века (1800–1830). М., 2015. ЭБС «Айбукс».
3. Линков В.Я. История русской литературы (вторая половина XIX века). М., 2010. ЭБС «Айбукс».
4. Русская проза рубежа XX-XXI веков: учеб. пособие, М., 2016 ЭБС «Айбукс».

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
<https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.
<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КИНОДРАМАТУРГИЯ

Специальность 55.05.03 Кинооператорство

Специализация программы специалитета: Кинооператор

Форма обучения: очная

Москва, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 821, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Перельштейн Р.М., доктор искусствоведения, доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол № 1 от 30 августа 2023

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задача дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Кинодраматургия» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство (специализация программы специалитета – Кинооператор), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в 5-м семестре.

Она координируется с дисциплинами по мастерству кинооператора, основам кинематографического мастерства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием	ОПК-1.1. - знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; ОПК-1.2. - знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства;

Категория общепрофессиональ ных компетенций	Код и наименование общепрофессиональ ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.3. - уметь самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; ОПК-1.4. - уметь применять на практике знания общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.5. - владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (5-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		34	—	—	—	—	34	—	—	—
Аудиторные занятия всего, в том числе:		34	—	—	—	—	34	—	—	—
Лекции		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Практические занятия		34	—	—	—	—	34	—	—	—
Индивидуальные занятия		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		32	—	—	—	—	32	—	—	—
Выполнение творческого задания		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		6	—	—	—	—	6	—	—	—
ИТОГО:	акад. час.	72	—	—	—	—	72	—	—	—
Общая трудоемкость	з.е.	2	—	—	—	—	2	—	—	—

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоятельная работа	
	Лекции	Практические , семинарские занятия	Индивидуальные занятия		
Тема 1. Предмет теории кинодраматургии	—	2	—	—	2
Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь	—	2	—	2	4
Тема 3. Движущееся изображение	—	2	—	4	6
Тема 4. Звучащее изображение	—	2	—	4	6
Тема 5. Сценарий как вид литературы	—	2	—	4	6
Тема 6. Композиция фильма	—	4	—	4	8
Тема 7. Сюжет фильма	—	6	—	4	10
Тема 8. Образ фильма	—	6	—	4	10
Тема 9. Жанр фильма	—	2	—	2	4
Тема 10. Экранизация литературного произведения	—	2	—	2	4
Тема 11. Идея фильма	—	2	—	2	4
Тема 12. Обзор теоретической части курса	—	2	—	—	2
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 5-й семестр	—	34	—	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Теория кинодраматургии как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С. Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, эпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построения сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

Киновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С. Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;

– выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем. – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только. / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скин Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фábуле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах. // «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.

35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы киноматематики». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории киноматематики

«Огни большого города» (реж. Ч. Чаплин), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия).

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

«Иван Грозный» (реж. С. Эйзенштейн, 1 и 2 серии).

Тема 3. Движущееся изображение

«Летят журавли» (реж. М. Калатозов), «Страсти Жанны д'Арк» (реж. К.-Т. Дрейер), «Затмение» (реж. М. Антониони), «Жить своей жизнью» (реж. Ж.-Л. Годар), «Пианино» (реж. Д. Кэмпбелл).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие проводы» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Киселевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Курасава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Аллен).

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний

наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Станные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>
- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видеодвойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине		Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		ОПК-1
2.	Этапы формирования компетенций		
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания; – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания		ОПК-1
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов; – подготовка докладов		ОПК-1
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений; – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм		ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<i>Этап 1.</i> <i>Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий, – ведение конспекта занятий, – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях, – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий), – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем,	
	<i>Этап 2.</i> <i>Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу, – способность аргументировать свою точку зрения, – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины, – участие в дискуссии на предлагаемую тему,	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга, – степень правильности выполненных творческих заданий, – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия, – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях,
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость не менее 90% лекций, – наличие конспекта по всем темам, – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии, – требуемые для занятий материалы в наличии, – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно,
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно, – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала. Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ, обучающихся – сценарных упражнений (описание комнаты, создание диалога, разработка сюжетной схемы, написание

логлайна и т.д.), заявок, сценарных планов, сценариев, монтажных версий фильмов;

Обсуждение выполненных упражнений по написанию и редактированию закадрового текста, написанию аннотации, разработке титровой части фильма.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: анализа драматургии фильма; написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Зачет с оценкой. Состоит из 2 частей:

- 1) ответа на вопрос по теории кинодраматургии,
- 2) разбор драматургии полнометражного фильма (по выбору обучающегося) по его компонентам.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
2. Изобразительное решение фильма. Его связь с драматургической концепцией фильма.
3. Деталь и ее функции в драматургии фильма.
4. Слово в кино (немом и звуковом). Виды и формы его использования.
5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.
6. Ремарка сценария. Ее виды.
7. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.
8. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы. Виды сцен.
9. Сюжетная композиция сценария и фильма, её элементы.
10. Американская теория сюжетной композиции.
11. Сюжетно-линейная композиция.
12. Понятие архитектоники сценария и фильма.
13. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма.

Определение сюжета и фабулы.

14. Элементы сюжета. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.
15. Драматургический конфликт, его виды в кино.
16. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
17. Образ, характер, личность человека в сценарии и в фильме.
18. Виды сюжета. Соотношение «автор и материал фильма».
19. Драматический вид сюжета в кино, его признаки.
20. Эпический вид сюжета в кино, его признаки.
21. Повествовательный вид сюжета в кино, его признаки.
22. Лирический вид сюжета в кино, его признаки.
23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.
24. Образ пространства и времени в фильме.
25. Жанры и стили в кино.
26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.
27. Тема и идея кинопроизведения. Понятия «логлайн» и «посыл».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, качественно и в срок выполняет творческие задания.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности. В срок выполняет творческие задания.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. Творческие задания выполняет небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Творческие задания выполняет на низком уровне, с опозданием или не выполняет.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры драматургии кино

№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Кинодраматургия**»

специалитета по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

специализация программы специалитета **Кинооператор**

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1..... ;
1.2..... ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1..... ;
2.2..... ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1..... ;
3.2..... ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой драматургии кино _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программу составили: профессор М.Л. Агранович;

профессор И.С.Клебанов;
профессор Ю.А.Невский;
доцент Ю.С.Любшин

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	9
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	17
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	17
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	17
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	17
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	18
2.2. Содержание разделов дисциплин	19
2.2.1. Тематический план дисциплины	19
2.2.2. Содержание дисциплины.....	21
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	40
3.1. Список учебной литературы.....	40
3.1.1. Основная литература	40
3.1.2. Дополнительная литература.....	40
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	41
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	41
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	42

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы различных

отраслях кинематографии,

- сформировать базу для эффективного освоения профессии,
- подготовить к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности кинооператора с кинорежиссером-постановщиком с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задачи дисциплины:

- познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств;
- раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора;
- познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение;
- познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии;
- привить способность к самостоятельному освоению постоянно обновляющихся технологий съёмочного процесса.

Основные разделы дисциплины:

1. Лекционный курс
2. Практические съёмочные курсы:
 - 2.1. «Фотораскадровка»
 - 2.2. «Киноосвещение»
 - 2.3. «Кинокомпозиция»
 - 2.4. «Многокамерная съёмка»
 - 2.5. «Видеопроект»
 - 2.6. «Работа оператора с актером»
3. Курсовые рефераты по теории кинооператорского мастерства:
 - 3.1. «Технический реферат»
 - 3.2. «Творческий реферат»

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования специалитет по специальности

55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентам 1-4 курсов в 1 - 8 семестрах, на изучение дисциплины отводится 63 зачётные единицы, что составляет 2268 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен сформировать определенные компетенции, приобрести определенные практические умения и навыки. Основные разделы формирующие компетенции:

Универсальные компетенции выпускников – УК

Категория	Код и наименование универсальной компетенции
-----------	--

универсальных компетенций	
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье, сбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Общепрофессиональные компетенции выпускников – ОПК

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	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
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
Профессиональная компетентность	ОПК-4. Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Профессиональное лидерство	ОПК-5. Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

Обязательные профессиональные компетенции выпускников – ПКО

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

При изучении дисциплины необходимо овладеть практическими умениями и навыками:

Раздел «Киноосвещение»:

В ходе изучения раздела «Киноосвещение» важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приёмов в их практической реализации

За период обучения студенты-операторы выполняют три съёмочных задания по киноосвещению, которые ставят перед ними конкретные творческие и производственные задачи.

Все учебные съёмочные работы требуют индивидуального организационного и методического руководства преподавателя и осуществляется в учебно-творческих мастерских, которые формируются на первом году обучения.

Раздел «Кинокомпозиция»:

Ключевая роль в овладении материалом курса «Кинокомпозиция» принадлежит практическим съёмочным заданиям, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приёмов в их практической реализации.

Программа предусматривает выполнение учебных и курсовых работ разной тематики и разных жанров: игровые и документальные, научные и мультимедийные совместно с обучающимися режиссёрских мастерских.

За период обучения студенты-операторы выполняют три съёмочных задания по кинокомпозиции, которые ставят перед ними конкретные творческие и производственные задачи.

5. Формы контроля

Для определения уровня усвоения теоретического материала в течение учебного года проводится контроль оценки качества знаний в форме коллоквиумов.

Оценки работы обучающегося по практическим работам разделов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция» являются профилирующими, определяющими творческие и производственные возможности и успехи.

Контроль по дисциплине: во 2, 4, 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 4, 6, 8 семестрах курсовые проекты, в 4, 6, 8 – курсовые работы, во 2, 5 семестрах осуществляется текущий контроль, в 5 семестре – рефераты, в 8 семестре – экзамен.

Данный глоссарий (от лат. Glossarium – собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает 7 разделов общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае – операторского факультета).

1) *Знание* – (учебное) виды и формы информации, принятая, понятая и усвоенная обучающимся. Знание профессиональное:

- основано на научных закономерностях данной специализации;
- включает инновационный опережающий алгоритм, способствующий поддержанию и развитию профессионализма;
- даёт возможность практического творческого применения.

2) *Умения и навыки*, то есть формализованные, в определённой степени автоматизированного характера профессиональные действия: способы, приёмы, средства и правила успешной практической работы. В творчестве они обладают высоким уровнем личностного стиля, своеобразия и оригинальности.

3) *Компетенция* (от лат. Обладание неоспоримым правом действия в определённых условиях – подтверждённый уровень качества деятельности). Этот термин может поддерживаться балловой оценкой знаний, умений, навыков и пр. и входит в «кодекс Болонского соглашения».

4) *Результаты обучения, учения и научения* – формальная оценка, характеристика уровня профессиональной пригодности на момент окончания определённого учебного цикла. В современных условиях результаты учебно-образовательного процесса непрерывно корректируются (успех-неуспех), что выражается или в системе непрерывного повышения квалификации (ПК) или профессиональной переориентации (ПП).

5) *ФГОС ВО* – свод показателей уровня, качества, а также форм (средств, приёмов и т.д.) обучения и образования специалиста. Это государственный документ. Он определяет взаимные обязанности государственного учебного учреждения и обучающегося.

6) *ООП и ПООП*. Основная образовательная программа – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста. Примерная образовательная программа – основа рабочей программы дисциплины. В этой программе возможен определённый уровень вероятности, связанный с потребностями времени, творческими новациями, личностью ведущего педагога и др.

7) *Методические рекомендации обучающимся и преподавателю* – важная часть учебного процесса. Они аккумулируют в себе творческий и педагогический опыт, как правило, выдающихся деятелей культуры, искусства и педагогики. (См. раздел «Методические рекомендации») в них подробнее представлена терминология учебного процесса, то что в обобщённой формуле выражено понятием «Как нас учат».

Автобаланс – система, позволяющая автоматически поддерживать цветовой баланс видеоизображения (баланс белого).

Автофокус – система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива.

Ассистент оператора – специалист, осуществляющий технический контроль за отдельными параметрами съемки.

Баланс белого – настройка цифровой камеры, для правильного воспроизведения белого цвета (реальной цветопередачи).

Бленда – светозащитное устройство, насадка на объектив, служащая для его защиты от паразитных засветок.

Блок питания сетевой – блок электропитания аппаратуры, подключаемый к внешнему источнику электроэнергии.

Блю рэй – blu ray - технология записи и чтения большого объёма (25-50 ГБ) цифровых данных в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 405 нм, на оптический диск. Разработан в 2000 году, коммерческое использование началось с 2006 года. Технология позволяет записывать 8-10 минут (максимальное качество) до 1,5 – 3 часов (хорошее качество) видеоконтента в HD форматах, со скоростью цифрового потока, соответственно от 432 Мбит/с до 36 Мбит/с с разрешением 1920 x 1080 элементов. В настоящее время BLU-RAY активно вытесняет технологию DVD с рынка распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Вариообъектив – объектив с изменяемым фокусным расстоянием.

Видоискатель – узел съёмочного аппарата, оптический или электронный, предназначенный для контроля (визирования) снимаемого изображения.

Выдержка – время экспозиции светочувствительного слоя.

2K (3K, 4K, 6K, 8K) - термин, служащий для описания разрешения кинематографических и телевизионных форматов. 2K (3K, 4K, 6K, 8K) – означает количество образующих изображение элементов, близкое или равное 2000 (соответственно 3000, 4000, 6000, 8000 -по горизонтали). По вертикали количество элементов зависит от соотношения сторон каждого конкретного формата кадра. Буква К означает «kilo», т.е. 1000 и происходит от греческого слова «хилиои».

Грип – комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке – фоны, подставки, элементы крепления и прочее

Декодер – устройство для преобразования видеосигнала.

DVD – англ. Digital Versatile Disc (рус. Цифровой Универсальный Диск), другой вариант расшифровки – Digital Video Disc (рус. Цифровой Видео Диск). Технология записи и чтения цифровых данных объёмом 4,7 – 9 ГБ, в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 650 нм, на оптический диск. Впервые представлен в 1995 году. Технология позволяет записывать 1,5 – 2 часа видеоконтента в SD форматах, со скоростью цифрового потока до 9 Мбит в сек. И разрешением 720-576 элементов. В

настоящее время активно вытесняется технологией BLU-RAY с рынка в распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Дискретная оптика – оптика с фиксированными и неизменяемыми параметрами фокусного расстояния.

Документальное кино - вид киноискусства, включающий короткометражные, полнометражные фильмы и ролики, основанные на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений. Следует различать хронику, оперативно информирующую зрителя о текущих событиях, и кино-телепублицистику.

HD – англ. High-Definition (рус. Высокая точность). Общее название форматов, оборудования и программных продуктов для получения изображений с разрешением более чем 720 x 576 элементов и, соответственно, более высокого качества чем SD форматы.

Post-production – этап производства кино- и телевизионной продукции, который наступает после съёмочного периода и включает в себя цветокоррекцию, озвучение, работу над комбинированным кадром и завершается выпуском готового продукта.

Жанр – (фр. Genre) – группы экранных произведений, объединённые на основе сходных черт их внутреннего строения. В настоящее время существуют комедия, трагедия, мелодрама, детектив, вестерн, мюзикл, фильм ужасов, триллер, фильм-катастрофа и др. Допускаются различные жанровые модификации.

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)

Заполняющий свет – обеспечивает световой грунт на объекте съёмки.

ЗТМ – затемнение (монтажный приём) – переход от видимого изображения к темноте.

Зрительный ряд – последовательность различных по крупности кадров и эпизодов в аудиовизуальном произведении.

ЗУМ (ZOOM) – англ. zoom. Общепринятое название семейства ОБЪЕКТИВОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ. Как частные случаи этого «семейства» можно рассматривать ТРАНСФОКАТОРЫ и ВАРИООБЪЕКТИВЫ, но несмотря на принципиальные различия в их конструкции, эти названия, сегодня уже практически не применяются, и часто заменяются термином – «зум».

Источники света – излучатели лучистой энергии – естественные и искусственные.

Интервал яркостей – соотношение яркостей, между самыми яркими и самыми темными деталями на объекте или на создаваемом изображении.

Кадр – а) составная часть экранного повествования, содержащая определённый момент действия, снятая непрерывно с помощью неподвижного или перемещающегося съёмочного аппарата, органически связанная со смежными кадрами и со всем содержанием в целом; б)

академический кадр – 4-х перфорационный кадр на 35-мм киноплёнке, имеющей размеры поля изображения 22х16 мм.

Камкордер – система-моноблок, состоящая из видеокамеры и видеомагнитофона.

Кандела – единица силы света.

Кинооператор – специалист, знающий выразительные возможности освещения, кино и видеоаппаратуры, вспомогательной операторской техники: тележек, кранов, стэдикамов и пр. Кинооператор создаёт изобразительное решение фильма совместно с режиссёром и художников. Является одной из ключевых фигур в создании кино и телефильмов.

Коаксиальный кабель – используется для передачи высокочастотных сигналов.

Колорист – специалист, выполняющий работу по цветокоррекции.

Композиция кадра – организация материала в предметном пространстве, построение мизансцены и движение фигур, построение кадров экранного изображения, позволяющая наиболее ярко воплотить идею и образы кино-телепроизведения. Элементами формальной к.к. являются: выбор приёма съёмки, плана и ракурса, вида движения камеры, построение операторского освещения, подбор тональности и колорита.

Компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, знаний и умения при решении задач профессионального рода деятельности.

Конвертер – оптическая система, предназначенная для изменения фокусного расстояния объектива.

Контражур – съёмка, где основным источником освещения, является контровой свет.

Контраст – соотношение яркостей самой светлой и самой темной деталей объекта съёмки.

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием – определяется соотношением максимального фокусного расстояния к минимальному.

Линзы насадочные – положительные и отрицательные, используются для изменения фокусного расстояния объектива.

Лихтваген – передвижная электростанция, работающая от дизельных установок и генератора. Используется для проведения натурных съёмок.

Луч – остронаправленный поток лучистой энергии.

Люкс – единица измерения освещённости.

Люмен – единица светового потока.

Магнитная карта – магнитный носитель информации.

Макросъёмка – съёмка объекта, расположенного на предельно малом расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1.

Макрофокус – конструктивная система объектива, позволяющая производить съёмку, с предельно малых расстояний.

Масс медиа (СМИ) – средства массовой информации.

Масштаб изображения – соотношение размеров частей экранного изображения.

Матрица – электронный светочувствительный элемент.

Меню видеокамеры – система операторских и инженерных настроек видеокамеры.

Мизанкадр – образное решение действия в кадре с учётом выразительных средств экрана, «постановка на кадр» (С.Эйзенштейн)

Мизансцена кинематографическая – размещение действующих лиц и обстановки действия в сцене (т.е. в серии кадров, объединённых единством содержания, времени и места действия), выражающее художественный замысел эпизода или произведения в целом. Составной частью М. является мизанкадр.

Микрофон динамический – микрофон с широким спектром приёма звуковых волн.

Микрофон пушка (короткая) – направленный микрофон.

Микрофон пушка (длинная) – узконаправленный микрофон.

Микрофон (петличка) – микрофон малых размеров, крепится к одежде (используется для съёмок интервью).

Мира – стандартный тест-объект для определения разрешающей способности объектива (при съёмке на плёнку – фотографическая разрешающая способность).

Многокамерная съёмка (ПКО-1) – одного и того же объекта одновременно несколькими камерами в разных ракурсах и планах. Применяется в хронике при съёмке особо важных событий, в художественном кинематографе – при съёмке массовых сцен, сложных постановочных эффектов и пр. Особенно распространена на телевидении.

Монтаж – а) в техническом значении – окончательная сборка фильма в целостное произведение; б) творческий процесс, главный принцип художественного мышления вообще, способ изложения сюжета в экранных искусствах. М., подобно композиции, представляет собой известное соразмещение, составляющих экранный образ компонентов, которое, отражая действительность, вместе с тем передаёт авторскую интерпретацию материала, авторский замысел.

Монтаж внутрикадровый – такое движение камеры, которое по ходу действия изменяет направление съёмки и крупность объектов съёмки.

Навык – составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства

Наглазник – крепится на лупу видоискателя, защищает видоискатель от проникновения постороннего света через лупу.

Насыщенность – степень (сила) светового и цветового тона.

Оператор-постановщик – или главный оператор – руководитель съёмочной группы и группы осветителей. Несёт ответственность за соответствие изобразительного ряда первоначальному режиссёрскому замыслу.

Основные цвета – согласно теории 3-х компонентного цветового зрения: красный (R), зелёный (G), голубой (B).

Оцифровка – преобразование аналогового сигнала в цифровой.

ПАЛ (PAL) – телевизионный стандарт.

Параллакс – смещение изображения объекта съёмки получаемого через объектив, относительно изображения получаемого через визир (в современных кино и телекамерах данный эффект устранён).

Пиксель – англ. Pixel – элемент, с помощью которого формируется изображение в датчиках «Сигнал-Свет» проекционных систем. Количество пикселей определяет разрешение этих систем и качество формируемого ими изображения.

План кинематографический – относительный масштаб изображения в кинокадре, выбором которого режиссёр осуществляет свою трактовку эпизода или кадра, монтажного изложения действия, а также формирует ритм этого действия. Существует 6 видов плана применительно к показу человека на экране: 1 – дальний: человек во весь рост и окружающая его среда, причём ведущее значение имеет показ этой среды; 2 – общий: человек во весь рост; 3 – средний: человек до колен; 4 – человек до пояса; 5 – крупный: голова человека; 6 – деталь.

Прайм-тайм – время, в которое телеканал собирает наибольшую телеаудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время).

ПТС – передвижная телевизионная станция.

Разрешающая способность – количественная характеристика объектива, указывающая на его разрешающую способность, т.е. способность воспроизводить мелкие детали.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Репортаж – в документальном кино и на телевидении один из методов съёмки текущих событий, отличающихся злободневностью и актуальностью.

«Рыбий глаз» - сверх широкоугольный объектив.

70 мм - формат позитивных и негативных киноплёнок шириной 70 мм предназначенный для производства широкоформатного кино, т.е. предназначенного для демонстрации на экранах больших размеров (шириной 20 и более метров).

Свет – видимое излучение (длина волны – от 0,44 до 0,76мкм).

Световой поток – поток лучистой энергии (единица измерения – люмен).

Световой паспорт – непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляющая световым потоком кинокопировального аппарата и предназначенная для отдельной регулировки экспозиции при печати соседних сцен исходного негатива кинофильма, имеющего отклонения по плотности и цветопередаче.

Свилы – структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла.

Сила света – единица измерения.

Стабилизирующее устройство – система, позволяющая устранять горизонтальные и вертикальные колебания при съёмке.

Съёмочная группа – производственно-творческий коллектив, работающий под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Создаётся как временное творческое подразделение на время создания конкретного фильма или программы.

Сюжет в экранной драматургии – основное средство раскрытия фабульных событий, построения сценарной истории. Раскрывает состав событий, систему отношений между героями, развитие их характеров. Движущая сила развития сюжета – драматический конфликт, воплощение диалектических жизненных противоречий. Способы построения развития сюжета в экранных искусствах обусловлены жанрами произведения.

ТВЧ - телевидение высокой чёткости.

ТЖК – тележурналистский комплект.

35 мм – формат киноплёнки шириной 35 мм, основной формат фото- и киноплёнок. В кино на 35 мм снимается преобладающее количество фильмов.

Трансфокатор – объектив с переменным фокусным расстоянием – общее название для объективов, которые благодаря своей конструкции, способны плавно изменять фокусное расстояние и, тем самым, масштаб изображения.

Уровень белого – уровень сигнала яркости, при передаче наиболее ярких участков объекта съёмки.

Уровень чёрного – уровень сигнала яркости, при передаче чёрного цвета на объекте съёмки.

Фильтр – электронное устройство или оптическая насадка, используемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других электромагнитных волн, определённых частот.

Формат кадра – характеризуется соотношением сторон экранного изображения (4:3 или 16:9).

Хроника – оперативная экранная информация об актуальных событиях и фактах действительности.

Цифровая кинокамера – общее название семейства цифровых видеокамер, фиксирующих изображение с разрешением, позволяющим потом демонстрировать их на больших экранах. Чаще всего, главной конструктивной особенностью цифровых кинокамер, является использование в качестве датчика «свет-сигнал» - матрицы с физическим размером, близким к размеру 35-мм кинокадра и разрешением не менее, чем 2К.

Цветокоррекция – (цветоустановка) это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения.

Цветовая температура – температура, при которой абсолютно чёрное тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оцениваемый свет. Определяется в градусах Кельвина (К).

16 мм – формат киноплёнки шириной 16 мм

Цветовой тон – оттенок света.

65 мм – формат негативных плёнок шириной 65 мм предназначенный для производства широкоформатного кино.

Штатив – опорное приспособление для крепления камеры.

Шум изображения – электронные помехи изображения.

Экспликация – детальная разработка будущего экранного произведения.

Экспозиционная вилка - съёмка одного и того же кадра, с различной экспозицией.

Эпизод – завершённая часть сценария, состоящая из одного или нескольких кадров, объединённых темой и драматическим противоречием, развивающая общую идею и основной драматический конфликт сценария.

Юстировка объектива – проверка и регулировка объектива, с целью получения наиболее качественного изображения.

Яркость – величина, характеризующая источник света.

1. Организационно-методический раздел.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

дать обучающимся теоретическое понимание явления «творческое содружество», подготовить к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности кинооператора с кинорежиссером-постановщиком с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств,
- раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора,
- познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение,
- познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии;

привить способность к самостоятельному освоению постоянно обновляющихся технологий съёмочного процесса.

- подготовить обучающихся к деятельности кинооператора в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы;

- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования специалист по специальности 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами 1-4 курсов в 1 - 8 семестрах, на изучение дисциплины отводится 63 зачётные единицы, что составляет 2268 академических часов.

1.3. _Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-1.	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
-------	---

	основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-3.	Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-5.	Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ПКО-1.	Готов средствами операторского искусства совместно с режиссёром постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съёмочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма
ПКО-2	Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по учебному плану									
Общая трудоёмкость дисциплины	63 зачетные единицы -2268 академических часов								
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по плану	по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные занятия)	925,8	102	115,1	102	118,5	128,6	118,8	102	138,8
Лекционного типа	266	34	38	34	36	34	32	34	32
Семинарского типа	276	34	38	34	36	44	32	34	32
Мелкогрупповые занятия	42	-	-	-	-	-	16	-	26
Индивидуальные занятия	100	34	38	-	8	16	-	-	8
Индивидуальные занятия – практическая подготовка	198	-	-	34	32	34	32	34	32
Консультации	2								2
Самостоятельная работа	1288,2	42	58,9	42	91,5	123,4	55,2	366	509,2
Формы контроля: - текущий контроль	19,8		0,6		6	0,6	6,3		6,3

- дифференцированный зачет	1,5		0,5		0,5		0,5		
- экзамен	0,5								0,5
- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	18		6		6		6		
- промежуточная аттестация в форме экзамена	36								36
Всего часов	2268	144	180	144	216	252	180	468	684

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» включает следующие разделы:

1. Лекционный курс
2. Практические киносъёмочные курсы:
 - 2.1. «Фотораскадровка»
 - 2.2. «Киноосвещение»
 - 2.3. «Кинокомпозиция»
 - 2.4. «Многокамерная съёмка»
 - 2.5. «Видеопроект»
 - 2.6. «Работа оператора с актером»
3. Курсовые рефераты по теории кинооператорского мастерства:
 - 3.1. «Технический реферат»
 - 3.2. «Творческий реферат»

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» координирована с общеобразовательными и специальными дисциплинами, включёнными в учебный план специальности «Кинооператорство».

Изучение дисциплины «Кинооператорское мастерство» предусматривает индивидуальные занятия преподавателей с обучающимися по учебным съёмочным работам курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция». Индивидуальные занятия проводит мастер-руководитель обучающегося.

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины

Дисциплина является частью теоретической подготовки обучающихся, необходимой в освоении профессии кинооператора широкого профиля. Занятия предполагают иллюстративный просмотр и обсуждение фильмов различных жанров и учебных работ обучающихся, анализ их изобразительного решения, операторских приёмов и, в конечном счёте, понимания роли оператора в кинематографе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (читается на 2,3 и 4 семестрах)

- Тема 1. Введение в специальность
- Тема 2. Кинооператорство
- Тема 3. Советская школа кинооператорского искусства. История кинооператорской профессии и основные этапы развития кинематографии
- Тема 4. Киноизобразительная техника оператора
- Тема 5. Композиция кадра
- Тема 6. Киноосвещение
- Тема 7. Натурная киносъемка
- Раздел II. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 7 и 8 семестрах)
- Тема 9. Художественный (игровой) кинофильм
- Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма
- Тема 11. Работа оператора над экранным образом актёра
- Тема 12. Творческо-производственная подготовка к постановке и съёмке фильма
- Тема 13. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма
- Тема 14. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма
- Тема 15. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма
- Тема 16. Особенности съёмочно-постановочной работы оператора над фильмами некоторых жанров
- Тема 17. Особенности творческой производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)
- Тема 18. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной деятельности кинооператора
- Раздел III. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 5 или 6 семестре)
- Тема 19. Прямая съёмка действительности
- Тема 20. Кинокадр - основная ячейка документального экранного произведения
- Тема 21. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста
- Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой
- Тема 23. Работа оператора-документалиста со светом
- Тема 24. Реальный мир и его экранная модель
- Тема 25. Событийная съёмка
- Тема 26. Образ героя в документальном (неигровом) фильме
- Тема 27. Съёмка синхронных материалов - 4 часа.
- Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах
- Раздел IV. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 5 или 6 семестре)
- Тема 29. Научная кинематография.
- Тема 30. Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных фильмов.

Тема 31. Профессиональная деятельность кинооператора в научном кинематографе.

Тема 32. Съёмка кино и видеофильмов естественно-научной и гуманитарной тематики.

Тема 33. Съёмка фильмов-путешествий.

Тема 34. Съёмка сюжетов научной теле и кинопериодики.

РАЗДЕЛ V. ОБЗОРНЫЕ ЛЕКЦИИ (читается на 8 семестре)

Тема 35. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и жанры фильмов

Тема 36. Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных государственными, общественными и профессиональными премиями и призами

Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения

Тематические разделы курса:

- творческая и производственная подготовка к съёмкам;
- ход съёмочного процесса;
- обсуждение и анализ съёмочного материала;
- анализ и обсуждение готовых работ.

Тематический посеместровый план занятий уточняется ежегодно в каждой мастерской.

2.2.2. Содержание дисциплины

Лекционный курс.

Историю и теорию кинооператорского мастерства студент изучает, слушая лекционный курс, сопровождаемый иллюстративными просмотрами фильмов, творческими встречами с ведущими российскими и зарубежными кинооператорами-постановщиками.

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. Введение в специальность

Профессия кинооператора. Цели и задачи творческой и производственной (практической) работы на кинооператорском факультете. Построение учебного курса по семестрам. Теоретический и практический материал курса "Кинооператорское мастерство". Основные учебные пособия по курсу. Рекомендуемая литература и программы.

Творческая и производственная работа кинооператора в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной кинематографиях. Специфика работы кинооператора на телевидении. Работа оператора в области комбинированных и специальных видов киносъёмок.

Примечание: лекции сопровождаются показом на экране работ мастеров, учебных пособий по курсам, а также примеров-образцов практических работ, выполненных студентами старших курсов.

Тема 2. Кинооператорство

Кинематограф как метод изображения людей, предметов и явлений в движении и развитии. Первые кинофильмы. Первые кинооператоры.

Информационные возможности киноаппарата. Становление профессии кинооператора-кинодокументалиста, кинорепортёра и очеркиста, необходимые знания, умения, склонности и способности.

"Постановочная" съёмка художественных фильмов. Операторское кино и живописное искусство. Становление профессии кинооператора-постановщика, необходимые знания, умения, склонности и способности.

Научно-популяризаторские возможности кинематографа. Становление профессии кинооператора научной кинематографии, необходимые знания, умения, склонности и способности. Область творческой и производственной работы кинооператора над кинофильмами.

Теоретические и практические основы кинооператорской профессии.

Основные принципы методики обучения кинооператора, знакомство с разделами учебного плана.

Морально-этический и профессиональный кодекс художника, соответствующие требования к кинооператорской профессии.

Тема 3. Российская школа кинооператорского искусства.

История кинооператорской профессии и основные этапы развития кинематографии.

1. Школа советского периода кинооператорского искусства. Становление. Первые работы кинооператоров. Творчество А. Левицкого, Е. Славянского, Г. Гибера, Л. Форестье, П. Новицкого. Создание кинолетописи Октябрьской революции.

Формирование кинематографического искусства и творчество кинооператоров Э. Тиссэ, А. Головни, А. Москвина, Д. Демуцкого. Роль кинооператоров в формировании и открытии образных выразительных пластических средств нового искусства: ракурсной съёмки, светопластических решений, монтажной композиции фильма. Содружество кинооператоров и режиссеров. Творческие коллективы С. Эйзенштейн - Э. Тиссэ, В. Пудовкин - А. Головня, Г. Козинцев, Л. Трауберг - А. Москвин, А. Довженко - Д. Демуцкий, М. Роом - Б. Волчек и их роль и значение в рождении советской и мировой кинематографии. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство.

Работы кинооператоров-хроникёров в первые десятилетия после 1917 года в творческих содружествах Д. Вертова, А. Медведкина, Э. Шуб. Съёмки кинолетописи первых пятилеток. Съёмки кинооператоров на фронтах Гражданской войны.

2. Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Освоение творческих возможностей звучащего экрана. Особенности композиционных решений фильма и новые черты в творчестве кинооператоров: работа над звуковым кинопортретом и звуковой средой действия, над образом актёра в фильме. Творчество кинооператоров А. Головни, Э. Тиссэ, А. Москвина в 30-е годы. Работы Л. Косматова, А. Гальперина, В. Нильсена, Б. Волчека, и др. Поиски стилистики изображения звуковых художественных фильмов. Синхронные съёмки в документальной кинематографии.

3. Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Кинолетопись этого периода и её значение в наши дни.

4. Приход цвета в кино. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров А. Головни, Ф. Проворова, Е. Андриканиса, Л. Косматова, С. Урусевского. Работа над колоритом фильма.

5. Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства. Освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе: работа над естественными фактурами, естественной средой действия, натурой. Поиски новой изобразительной стилистики в работах кинооператоров С. Урусевского, А. Москвина, Ю. Екельчика, В. Раппопорта, Е. Андриканиса, В. Юсова, Г. Лаврова, М. Пилюхиной. Новаторство и творческие поиски кинооператоров в разных кинематографических жанрах: работы С. Урусевского, В. Монахова, А. Темерина, Н. Олоновского, Ю. Ильенко, Л. Пааташвили, В. Железнякова, Л. Калашникова, Э. Розовского и др.

Современные тенденции развития операторского искусства. Творчество операторов А. Княжинского, Г. Рерберга, В. Юсова, И. Грицюса, Э. Розовского, Д. Долинина, Л. Пааташвили, А. Антипенко, М. Аграновича, П. Лебешева, В. Федосова, А. Рыбина, А. Родионова, Л. Ахвледиани, В. Алисова, И. Клебанова, Ю. Клименко, С. Юриздицкого, Ю. Шайгарданова, С. Козлова, С. Мачильского, Ю. Райского, Ю. Невского, В. Нахабцева, Н. Василькова, С. Астахова, Г. Карюка, Ю. Любшина.

Работы кинооператоров над эпической тематикой, над фильмами о Великой Отечественной войне, над зрелищными кинофильмами большой постановочной сложности и др.

6. Развитие телевизионной кинематографии. Многосерийные кинофильмы разных жанров. Телевизионная киножурналистика и ее основные черты: актуальность, оперативность, репортажность. Работы кинооператоров над материалами зарубежной и внутрисоюзной тематики для телеинформации и публицистики.

7. Кинофильмы, удостоенные наград на Всемирных и Всесоюзных смотрах и фестивалях периода 1974-99 гг. Операторы, удостоенные званий народных артистов и лауреатов государственных премий и их основные фильмы. Работы кинооператоров в документальных фильмах "Великая Отечественная" и "О, спорт, ты - мир".

8. Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, её традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических решений и приёмов съёмки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники, открытие новых киножанров, постоянное обновление и совершенствование художнической палитры.

9. 95-летие кинооператорского факультета и 100-летие ВГИКа (2019) и его вклад в российскую кинематографию и мировое киноискусство.

Деятельность профессора А.Д. Головни и кафедры кинооператорского мастерства.

Тема 4. Киноизобразительная техника оператора.

Операция киносъёмки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, кинетический режим. "Немая" и "синхронная" съёмка. Передача на киноплёнке и цифровом носителе объёмно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности и глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени.

Объектив, как техническое средство. Творческое использование оптической системы. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Возможности изменения пространственных координат как фактора осмысления действительности. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Кинокادر, как изобразительная форма. Оптические, кинетические и фонические (звуковые) нормативы кинокадра

Изобразительные возможности кинокамеры: приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра на плёнке и экране.

Кинетические приёмы съёмки: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.

Панорамная съёмка: виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кино-видеофильмах.

Динамические приёмы кино-телесъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмки камерой с рук, со стэдикама и т.п. - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Экспозиционные приёмы съёмки: светофильтры, съёмочная экспозиция - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Комбинированные приёмы съёмки - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. Комбинированные съёмки как самостоятельная область кинооператорского искусства.

Специальные виды киносъёмок - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.

Компьютерная графика: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи кинооператора.

Тема 5. Композиция кадра

Изобразительная монтажная конструкция кинофильма. Кинокادر - съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокادر "съёмочный" и кинокادر «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров по

движению, по ракурсу, по крупности планов, по свету, по цвету и тону, по темпу, по ритму. Организация "оптического" внимания зрителя.

"Субъективная" и "объективная" камера. "Кадрирование" при прямой документальной съёмке. Композиция кадра при постановочной съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора. Эстетика кинематографа как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.

Тема 6. Киноосвещение

1. Кинооператорское освещение.

Кинопавильонная съёмка: изобразительные и фотографические задачи, применение искусственного освещения. Развитие искусства и техники "операторского" освещения. Работа оператора в черно-белых фильмах. Киноосвещение как "киноживописное" искусство.

2. Свет и цвет в кинокадре.

Освещение объекта съёмки и воспроизведение на плёнке, цифровых носителях и на экране объёмно-пластических форм предмета, цвета и фактуры материала, рельефов поверхности и глубины пространства на черно-белых и цветных плёнках и цифровых носителях.

Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет.

Киноизображение при рассеянном освещении. Киноизображение при светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. Белое и цветное освещение. Освещённость и яркость.

Блик и рефлекс. Качество светотонального и цветового изображения на плёнке, цифровом носителе и на экране.

3. Техника кинооператорского освещения.

Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в черно-белом и цветном изображении. Светотональное и бестеневое освещение. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке на плёнке и цифровых носителях. "Ключевой" свет, "баланс освещения". Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения.

4. Работа со светом в павильоне.

Архитектоника киноосвещения. Световая характеристика места, времени и обстановки действия.

1. Метод "рисующего" (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительные задачи, техника выполнения в монтажном кадре. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

2. Метод "светотонального" (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте.

3. Метод "эффектного" освещения в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

5. Работа со светом в интерьерах.

1. Подсветка в интерьерах с закрытым фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

2. Подсветка в интерьерах с открытым натурным фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи. Техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

Тема 7. Натурная киносъёмка

1. Натурное (естественное) освещение.

Солнце и небо - основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съёмки арктической и тропической природы. Условия съёмки морской природы. Условия воздушной съёмки. Применение пиротехники.

2. Постановочная съёмка на натуре.

1. Съёмка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Съёмка и подсветка крупных и средних актёрских планов на плёнке и цифровых носителях. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

2. Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной плёнке. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

3. "Режимная съёмка" постановочных сцен фильма на плёнке и цифровых носителях. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

3. Документальная съёмка на натуре.

Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Документальная съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Документальная съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможности лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съёмке.

Тема 8. Съёмки для телевидения

Экранная система (кино и телевидение).

Основные черты, общность и различие. Понятие "телекино". Область применения теле-кинематографии. Становление, развитие, опыт. Жанры. Работа кинооператора в теле-кинематографии. Восприятие экранов кино и телевизионного. Перспективы развития.

Раздел П. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 9. Художественный (игровой) кинофильм

Виды и жанры художественных фильмов и телефильмов. Художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства кинофильма. Творческо-производственный процесс создания кинофильма: сценарий кинофильма, постановка и съёмка кинофильма, монтаж кинофильма, демонстрация кинофильма. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы.

Область творческой и производственной съёмочно-постановочной работы кинооператора фильма, художественные задачи.

Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма

Сценарий и режиссёрский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Особенности киноизобразительных решений фильмов различных жанров. Метод работы над композицией фильма: сценарная разработка, постановка, съёмка и монтаж.

Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.

Тема 11. Работа оператора над экранным образом актёра

Актёр в образе-роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Подготовительная работа над образом: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими крупными планами: композиция и освещение в павильоне, на натуре, в интерьере. Примеры из фильмов.

Тема 12. Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма

Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма.

Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.

Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов.

Разработка операторской экспликации.

Тема 13. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами.

Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов. Замысел киноизобразительного решения объекта. Контакты с художником-постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Построение, освещение объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры. Подготовка технических средств, подготовка специальных эффектов. Опробование гримов, костюмов.

Освоение объекта. Режиссёрская репетиция. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование приёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб.

Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала.

Тема 14. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Основные виды интерьерных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор интерьерного объекта. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта.

Построение освещения объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры. Освоение объекта. Репетиция. Съёмка операторских проб.

Съёмка объекта: работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Просмотр и оценка снятого материала.

Значение интерьерных объектов съёмки.

Тема 15. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

1. Основные виды натуральных объектов. Значение натуральных объектов в фильмах. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды и возможности подсветки. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб.

2. Съёмочно-постановочная работа на объекте.

Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время.

3. Постановка и съёмка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, эффект тумана, эффект снега, эффект пожара, и т.д. Динамические съёмки. Трюковые съёмки. Техника безопасности при съёмке.

Тема 16. Особенности съёмочно-постановочной работы.

1. Идейно-художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературным сценарием. Работа с консультантом. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры изобразительно-живописных операторских решений фильмов исторических жанров.

2. Идейно-художественные и производственные задачи работы оператора над фильмами военно-исторических жанров. Работа над литературным и иконографическим материалом. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор природы и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы в фильмах военно-исторических жанров.

3. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением сказочных и научно-фантастических фильмов. Работа со специалистами и отделами специальных и комбинированных съёмок. Примеры операторской работы в фильмах сказочных и научно-фантастических жанров.

Тема 17. Особенности творческой и производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)

Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов. Композиция кадра в телефильмах.

Особые требования к фотографическому качеству киноизображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для телефильмов - черно-белых и цветных.

Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра и киноосвещением, приёмы съёмки.

Особенности живописной и изобразительной работы оператора над фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и др. жанрами телепередач.

Тема 18. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной деятельности кинооператора

В фильмах-эпопеях сложной постановки, в современном политическом фильме, в фильме на современную бытовую тему, в приключенческих фильмах, фильмах для детей, в фильмах развлекательно-музыкального жанра, в фильмах для телевидения всех жанров.

Раздел III. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 19. Прямая съёмка действительности

Документ как способ общения. Принцип документализма в литературе, театре, в фотографии и в кинематографе. Реальный мир, окружающий кинодокументалиста и экранная модель этого мира. Монтажный принцип восприятия окружающей действительности и монтажная модель реального факта. Условность пространства, времени и движения на плоскости экрана. Съёмочный процесс как осмысление реального факта, события, человеческого характера. Роль субъективного момента при документальной киносъёмке. Правда искусства и тенденциозность как предвзятая позиция документалиста. Сущность предмета, факта, события, человеческого характера и их выявление изобразительными средствами. Штамп, шаблон и проблема оригинальности операторского решения. Прямое и переносное значение документального кинокадра. Норберт Винер о роли информации в жизни общества. Философская проблема понимания и зрительское восприятие снятого материала. Морально-этические вопросы, стоящие перед кинодокументалистом.

Тема 20. Кинокадр - основная ячейка документального экранного произведения

Форма и содержание кадра. Композиция в живописи, фотографии и "поликомпозиции" кинокадра.

Формат и границы кадра. Сюжетно-композиционный центр кадра. Картинная плоскость кадра и линии взаимодействия объектов съёмки как элементы композиционного построения кадра. "Открытая" и "закрытая" композиции. "Устойчивая" и "неустойчивая" композиции. Понятия "гармонии", "равновесия" композиционных построений кадра. Симметрия кадра. Изобразительный ритм, как композиционная основа кадра. Диагональное построение кадра.

Ракурс как смысловая и эмоциональная характеристика объекта съёмки. Изменение привычных норм композиционного построения кадра как способ эмоционального воздействия на зрителя. Изобразительная активность композиционных компонентов. Масштаб кадра (общий, средний, крупный планы, показ детали, макро-план) как смысловая и эмоциональная характеристика ситуации и героя документального фильма. Съёмочный кадр как звуко-зрительная (аудиовизуальная) единица кинофильма.

Тема 21. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста

Специфика творческо-производственной работы оператора-документалиста над сюжетом периодики, телепередачей, документальным фильмом. Сценарная основа документального материала и её изобразительный эквивалент. Оператор - автор изобразительного ряда. Техническая оснащённость оператора-документалиста: съёмочная и осветительная техника. Видеотехника и документальная съёмка - приобретения и потери. Работа документалиста на съёмочной площадке: выбор объекта съёмки, выбор оптимальной съёмочной точки, выбор оптики (угла зрения на объект), выбор операторского приёма, выбор свето- и цветотонального решения эпизода, выбор динамической характеристики реального действия. Операторские приёмы как смысловая и эмоциональная

характеристики объекта. Виды панорам, их роль в изобразительной структуре фильма и техника выполнения. Темпоритм панорамирования, как способ эмоционального воздействия на зрителя. Панорамирование, как имитация взгляда киногероя ("субъективная" камера). Изменение временных параметров реального действия. Способы передачи иллюзии третьего измерения на двухмерной плоскости экрана. Ракурс как способ передачи пространственных координат и как способ эмоциональной характеристики человека.

Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой

Утилитарное и творческое применение объективов. Дзига Вертов и его "Кино-глаз". Изменение пространственно-временных параметров реального мира при помощи объективов с различным фокусным расстоянием (углом зрения). Изменение динамического фактора при помощи оптики. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным расстоянием. Объективы с переменным фокусным расстоянием и их творческое применение. Трансфокация как внутрикадровый монтаж.

Светофильтры и оптические насадки - область применения в документальном кинематографе.

Тема 23. Работа оператора - документалиста со светом

Осветительные приборы документалиста и их рациональное использование. Приёмы создания экспозиционного (бестеневого) и эффектного освещения в условиях событийной съёмки. Съёмка при "смешанном" освещении (подсветка в интерьере). Создание эффекта реального источника света, находящегося в кадре. Падающая тень как самостоятельный объект съёмки.

Специфика работы со светом при съёмках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съёмка в условиях недостаточной освещённости объекта. Использование непрофессиональных источников света и отражателей при документальной съёмке. Электроподсветка при "режимной" съёмке.

Тема 24. Реальный мир и его экранная модель

Трёхмерный мир и его изображение на двухмерной плоскости в живописи, фотографии и на экране кино и ТВ. Методы, создающие иллюзию третьего измерения, в котором действует герой документального фильма: линейная перспектива, тональная (воздушная) перспектива, динамическая перспектива, оптическая перспектива. Работа оператора над пейзажем и роль пейзажного кадра в документальном фильме: пейзаж, взаимосвязанный с человеком и пейзаж-символ.

Тема 25. Событийная съёмка

Драматургия события и его экранная модель. Изобразительная характеристика места действия, развития действия и участников действия. Изобразительная характеристика временной протяжённости действия. "Обратная" точка съёмки при показе пространственных координат события. Реакция на событие как дополнительная характеристика основного действия (показ зрителей, слушателей, свидетелей и пр.). Масштаб планов и их роль в показе события. Показ технологии производственных процессов при съёмке

события. Показ предметного мира, окружающего героя фильма (съёмка натюрмортов).

Репортажный и постановочный методы в работе кинодокументалиста. Метод "провокации" при съёмке событийного репортажа. Метод длительного наблюдения при документальной съёмке. Методика съёмки "привычной" камерой. Методика съёмки "скрытой" камерой. Проблема "реконструкции" события (восстановление факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода.

Дубли и "варианты" при документальной съёмке.

Съёмка иконографического материала, дополняющего рассказ о событии. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссёром на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Проблемы совмещения профессий. Роль главного оператора на событийной съёмке.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика. Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни и пр.

Тема 26. Образ героя в документальном (неигровом) фильме

Работа кинодокументалиста над портретом (крупным планом) героя. Человек и среда, в которой он действует. Роль второго плана (фона), при изобразительной характеристике героя. Мимика и жест героя как характеристика ситуации и настроения человека. Светотональное решение эпизода как эмоциональная окраска сюжетной линии. Показ технологии действия, которым занят герой. Показ предметов, с которыми взаимодействует герой, как характеристика внутреннего мира человека.

Работа оператора при создании экранного образа героя, ушедшего из жизни (съёмка пейзажей, архитектурных сооружений, интерьеров, предметов, документов, имеющих отношение к герою. Светотональное, оптическое решение эпизодов, темпоритмы приёмов и т.д.).

Методика съёмки отрицательного героя (человека, который отказывается сниматься).

Тема 27. Съёмка синхронных материалов

Виды синхронных съёмок в документальном кинематографе и специфика работы оператора в каждом из них.

Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места съёмки. Выбор момента съёмки. Роль второго плана (фона) при съёмке интервью. "Коммуникабельность" портрета в живописи, фотографии и при съёмке интервью. Интервью, снятое методом "провокации". Интервью, снятое "скрытой" камерой. "Ситуационное" интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (комментатором, журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка "перебивочных" планов.

Съёмка оратора (докладчика, выступающего) на событии - митинге, собрании, творческой встрече, юбилейных торжествах и пр. Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, присутствующих на событии. Показ реакции людей, слушающих выступающего. Смысловая и эмоциональная сторона снятого материала. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия. Рациональная расстановка осветительных приборов на съёмках такого рода. Показ декоративных деталей (плакатов, лозунгов, эмблем, значков и пр.), характеризующих смысл события.

Съёмка жанровой сцены. Репортажный и постановочный методы при синхронной съёмке жанровой ситуации. Показ обстановки, окружающей действующих лиц. Необходимость встречных (обратных) точек. Съёмка кадров без артикуляции для последующего монтажа фонограммы. Показ реакции действующих лиц. Съёмка "псевдодialoga". Взаимодействие со звукооператором при съёмках такого рода.

Съёмка "псевдосинхрона". Съёмка изобразительного материала для соединения с фонограммой, полученной до или после съёмки изображения с целью получения эффекта синхронной съёмки.

Съёмка синхронных шумов. Роль реальных шумов, записанных синхронно со снимаемым изображением.

Характерные ошибки съёмочной группы при съёмках синхронного материала.

Видеосъёмка и запись фонограммы оператором ТВ.

Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах

Сочетание изобразительного ряда, включающего кадры кинохроники и актёрские сцены. Стилистика киноизображения. Проблема монтажа разнородного материала. Съёмка игрового материала "под хронику". Световое решение. Композиционное построение кадра. Выполнение операторских приёмов.

Раздел IV. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 29. Научная кинематография

Кинематограф и научно-технический прогресс. Научный кинематограф как область кинематографии и телевидения. Виды научных фильмов (научные, научно-популярные, учебные, рекламно-технические). Основные этапы развития. Свойства кинематографа и видеотехники, делающие их инструментом исследования и популяризации науки и культуры. Функциональные и творческие задачи научного кинематографа в современных условиях.

Тема 30. Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных. Рекламно-технических кино и видеофильмов.

Видовое, жанровое и тематическое разнообразие научных фильмов, передач и журналов в кино и на телевидении. Ориентация фильмов, по категориям зрителей. Роль телевидения в прокате научных фильмов.

Особенности творческо-производственного процесса создания произведений научной кинематографии и телевидения. Специфика разработки темы и материала. Литературный и режиссёрский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме. Специальные технологические цеха научно- популярной киностудии и их оснащение. Производственные условия наиболее типичных объектов съёмки (работа в студии, научных учреждениях, в киноэкспедиции).

Тема 31. Профессиональная деятельность кинооператора в научном кинематографе и ТВ.

Квалификация оператора для работы в научном кинематографе и ТВ. Необходимые знания, умение, навыки. Владение документальным и постановочным методами съёмки. Специальные киносъёмки в творчестве оператора научного кино. Тема в творчестве оператора научного кино и видео фильма. Методика работы над изобразительным решением. Предметная среда как объект творчества оператора в научном кинематографе и ТВ. Роль искусства оператора в формировании пластических образов научного фильма. Зрелищная выразительность объектов съёмок. Многообразие объектов, условий, приёмов и способов съёмки. Творческие и производственные задачи оператора при создании научных фильмов различных видов.

Тема 32. Съёмка кинофильмов естественнонаучной и гуманитарной тематики.

Творчество оператора при создании фильмов на материале физики, химии, машиностроения, энергетики, медицины, биологии и т.д. Специфика работы в современных научных и производственных учреждениях.

Творческо-производственная работа оператора при создании фильмов на материале истории, искусства, архитектуры, литературы и т.д. Работа с иконографическим материалом. Примеры творческо-производственной работы операторов над научными фильмами данных тематических направлений.

Тема 33. Съёмка фильмов-путешествий.

Географическая тема в научном кинематографе и ТВ. Специфика создания географического фильма и телепередачи. Творческо-производственная работа оператора над географическим кино и видеофильмом: разработка темы; изучение географии, истории, культуры, экономики, климата, метеоусловий региона съёмки. Методика работы в экспедициях, в различных климатических зонах. Экспедиционное оборудование, съёмочная и осветительная аппаратура в длительных экспедициях.

Тема 34. Съёмка сюжетов научной теле- и кинопериодики

Отечественные научно-популярные и рекламно-технические киножурналы и телепередачи. Творческо-производственные задачи оператора при съёмке сюжета научной периодики. Особенности сценарной основы сюжета. Операторская разработка темы и драматургии сюжета. Особенности изобразительного строя сюжетов периодики. Информационная

ёмкость изображения. Документальный и постановочный методы съёмки в научной периодике.

Тема 35. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах

Кинооператоры и фильмы.

Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения.

Перспективы развития и совершенствования кинооператорского искусства и техники. Творческие и профессиональные задачи.

Курс «Киноосвещение» - Практическая подготовка оператора

(обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; ассистента оператора)

Работа со светом - основа операторского кино изобразительного искусства. Съёмка этюдов киноосвещения имеет целью научить студентов творчески решать изобразительные (киноживописные) задачи: писать на плёнке и экране объёмно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения; искать светотональные и свето-цветовые решения в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; творчески применять "основные виды света" при черно-белой и цветной съёмке; выполнять их освещением в оптимальном экспозиционном режиме: вести зрительный и инструментальный контроль освещения, рационально использовать киноосветительную аппаратуру как в павильоне, так и в интерьерах и на натуре.

Особенное внимание уделяется искусству кинопортретного освещения, координации мизансцены и эффекта освещения, световой характеристики места, времени и обстановки действия, тональному и цветовому решению.

Кроме этого, снимая этюды киноосвещения, обучающийся осваивает киносъёмочную аппаратуру, оптику, плёнку и приёмы съёмки; тренирует глаз для качественных и количественных оценок освещения; приобретает операторский профессиональный опыт.

Темы для этюдов киноосвещения обучающийся выбирает при консультации своего мастера-руководителя из киносценариев или литературных произведений. Выбранные отрывки (фрагменты) должны быть интересны для киноизобразительной операторской работы и соответствовать производственным нормативам на учебные работы.

Выбрав тему этюда, обучающийся подаёт мастеру-руководителю заявку. Получив утверждение темы и съёмочное задание, обучающийся приступает к работе над этюдом и разрабатывает

- а) постановочный сценарий этюда;
- б) экспликацию;
- в) планировку мизансцены, съёмочных точек, схемы киноосвещения.

Обучающийся подготавливает:

- а) киносъёмочную аппаратуру;
- б) производственное обеспечение.

Подготовленные разработки и экспликацию, выражающую замысел изобразительного решения этюда, обучающийся представляет на консультацию своему мастеру-руководителю. Консультации мастера имеют решающее значение для производственной подготовки обучающегося, во время консультации обсуждается творческий замысел и его производственная реализация.

Работая над этюдом киноосвещения, студент-оператор выполняет не только съёмочную операторскую, но и постановочную (режиссёрскую) работу. что весьма существенно для подготовки обучающегося к творческой производственной работе над фильмом.

Монтажное оформление этюда обучающийся выполняет при консультации преподавателя по курсу "Теория и практика монтажа".

Все рабочие материалы учебных киносъёмочных работ просматриваются и обсуждаются на творческом семинаре.

Для представления работы на творческий семинар обучающийся при консультации своего мастера-руководителя подготавливает следующие материалы:

- а) смонтированный и оформленный ролик этюда, и монтажные листы;
- б) съёмочные карты и фотоиллюстрации;
- в) объяснительную записку.

На творческом семинаре обучающийся защищает своё творческое и производственное решение этюда.

Курс «Кинокомпозиция» Практическая подготовка оператора

(обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; ассистента оператора)

Практическая работа над учебными этюдами и фильмами по "Кинокомпозиции" готовит обучающегося к самостоятельной творческой и производственной съёмочно-постановочной работе над фильмами разных видов и жанров.

В качестве учебных работ по "Кинокомпозиции" студенты-операторы снимают учебные постановки студентов режиссёрского факультета.

Студент-оператор работает над учебными этюдами и фильмами как "оператор-постановщик" и выполняет всю необходимую съёмочно-постановочную работу:

- а) участвует в разработке режиссёрского сценария постановочного проекта фильма;
- б) участвует в выборе натуры и изобразительно-декорационном оформлении, выборе грима и костюма актёра;
- в) снимает этюд или фильм на основе изобразительного замысла сценария;
- г) отвечает за изобразительное решение этюда, фильма, за фотографическое качество негатива и технику выполнения киносъёмочных приёмов.

Всю творческую и производственную работу над этюдами и фильмами по курсу "Кинокомпозиция" студент-оператор проводит под непосредственным руководством своего мастера, который просматривает и консультирует все подготовительные разработки, даёт санкцию на запуск постановочного сценария в производство; просматривает весь снятый материал.

Все учебно-съёмочные работы по "Кинокомпозиции" просматриваются и обсуждаются на творческом семинаре. На творческий семинар студент-оператор представляет:

- а) смонтированный, оформленный этюд, фильм;
- б) объяснительную записку и фотоиллюстрации;
- в) съёмочные карты.

На творческом семинаре обучающийся защищает своё творческое и производственное решение этюда, фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Проведение занятий по дисциплине «Кинооператорское мастерство» с применением инновационных форм предполагает обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.

Суть использования инновационных форм проведения занятий состоит в погружении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста.

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» применяются следующие инновационные формы:

- Обсуждение в группах

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

- Творческое задание

Творческое задание составляет содержание (основу) любой инновационной формы проведения занятия.

Выполнение творческих заданий требует от обучающегося воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по определённой проблеме и т.п.

- Публичная презентация проекта

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях.

- Дискуссия

Как интерактивный метод обучения дискуссия означает исследование или разбор. Учебная дискуссия позволяет организовать целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.

- Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. Применение анализа конкретных ситуаций позволяет: развивать аналитическое мышление обучающихся; обеспечивать системный подход к решению проблемы; выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения.

- Просмотр и обсуждение фильмов

Фильмы соответствующего содержания используются на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью. Перед показом фильма преподаватель ставит перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. В конце обязательно совместно с обучающимися проводится обсуждение и подводятся итоги.

- Коллоквиум

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса.

Коллоквиум обучающимся предоставляет возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая своё мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Вид и количество занятий в интерактивной форме указывается в ежегодных тематических планах индивидуально для каждой мастерской.

Содержание самостоятельной работы студента:

Лекционный курс

Лекционный курс дисциплины «Кинооператорское мастерство» требует от обучающегося целенаправленного самостоятельного пополнения знаний. Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов по

основной и дополнительной литературе; самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение и контроль. Во время самостоятельной работы студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Курс «Киноосвещение»

Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов, самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют:

1. разработку постановочного проекта: режиссёрский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съёмки и раскадровкой;
2. операторскую экспликацию - замысел изобразительного решения учебной работы.
3. разработку планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приёмов съёмки;
4. оформление декорации в соответствии со своим замыслом;
5. съёмку этюда;
6. монтаж отснятого материала;
7. заполнение съёмочных карт точными данными об операции киносъёмки: фиксации схем освещения, точек экспонометрических замеров и приёмов съёмки;
8. написание объяснительной записки, включающей в себя все предшествующие разработки, а также анализ по проделанной работе.

Курс «Кинокомпозиция»

Самостоятельная работа студентов по курсу «Кинокомпозиция» заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов, самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют:

1. разработку постановочного проекта совместно со студентом-режиссёром;
2. операторскую экспликацию - замысел изобразительного решения учебной работы.
3. разработку планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приёмов съёмки;
4. съёмку фильма;

5. заполнение съёмочных карт точными данными об операции киносъёмки: фиксации схем освещения, точек экспонометрических замеров и приёмов съёмки;
6. написание объяснительной записки, включающей в себя все предшествующие разработки, а также анализ по проделанной работе.

Курс «Многокамерная съёмка»

Целью освоения курса «Многокамерная съёмка» является теоретическая и практическая подготовка обучающихся к созданию и реализации аудиовизуального произведения многокамерным методом.

Дисциплина направлена на решение следующих задач:

- освоение техники и приемов, используемых режиссером при создании телевизионных продуктов многокамерным методом;
- овладение сложными технологическими процессами реализации многокомпонентного экранного проекта;
- изучение методов организации и обеспечения творческого и технологического процессов подготовки, съёмок и монтажа произведения.

3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

3.1. Список рекомендуемой основной литературы.

3.1.1. Основная литература.

1. Волынец М.М. Профессия оператор. Изд-во Аспект Пресс. М., 2008
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Железняков В.Н. Анатомия зрительного образа. М., Союз кинематографистов РФ, 2012
5. Нильсен В. Изобразительное построение фильмов. Теория и практика операторского мастерства. Москва, ВГИК, 2013
6. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012
7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. М., Изд-во ГИТР, 2005

3.1.2. Дополнительная литература

Журналы:

- «Техника кино и телевидения»
- «Техника и технология кино»
- «Искусство кино»

- «American Cinematographer» (на английском языке)
- «CINEFEX» (Издается на русском языке)
- «625»«ТТК»

1. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М., «Галактика-Л», 1999
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.. Искусство, 1995.
3. Головня А. О кинооператорском мастерстве. ВГИК, НИК, 1970
4. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
5. Головня А. Съёмка цветного фильма Госкиноиздат, М., 1952
6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992.
7. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.
8. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008
9. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
10. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.
11. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М.: Искусство, 1966
12. Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
13. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: Ээсти раамат, 1973.
15. Строеение фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
16. Феллини Ф. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе Айбукс.ру (ЗАО «Айбукс» www.ibooks.ru). Ресурс данной ЭБС включает в себя электронные версии книг, представляющих учебно-методическое обеспечение дисциплины. ЭБС «Айбукс.ру» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, а также содержательным и техническим характеристикам, установленным Рособрнадзором.

Сайты с открытым доступом, рекомендованные в качестве дополнительных баз знаний по изучаемой дисциплине:

http://www.sony.ru	http://www.foto-video.ru
http://www.panasonic.ru	http://www.diqital-photo.ru
http://www.arri.com	http://www.diqitalcinema.ru
http://www.ikegami.co	http://www.cinematographers.nl
http://www.canon.ru	http://www.kinooperator.ru
http://www.motion.kodak.com	http://www.prosystem.ru

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети университета, затемнение.

Для курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция»

Киноосвещение №№ 1,2,3

Кинокомпозиция №№ 1,2,3

(снимается по лимитам режиссёрских мастерских)

Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м.

Интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м.

Фотометрия:

приборы измерительные светотехнические:

- аутметры
- люксометры
- колорметры
- светофильтры
- эталонные шкалы
- цветоанализатор

Осветительное оборудование:

- осветительные приборы с различными функциями и возможностями
в комплекте со штативами.

Вспомогательная техника:

- операторские тележки
- рельсы прямые и поворотные
- кран-стрелка
- видеомониторы - просмотровый, накамерный
- соединительные кабели
- аккумуляторы

Съёмочная техника:

Камера Arri Alexa в комплекте с оптикой Аккумуляторы 24 В

Компендиум с кофром Экспонометр (типа Kenko)

Колорметр (типа Kenko)

Штатив (типа Zachtler)

Грипп (комплекс

фрост-рамы,

флаги,

сетки

комбинированный штатив для гриппа:

с stand I- штатив

stand bag - мешок с песком

griphead - штативная голова для выноса

extension - вынос

Звуковое оборудование:

Звуковой портативный 4-х канальный звуковой рекордер

SOUND DEVICES 744T

Микрофон пушка NEUMANN KMR 82i

Микрофон петличка LECTROSONICS

Пост-продакшн:

Конвертация для монтажа Монтажный комплекс Звуковой монтаж

Звукозапись и перезапись

Цифровые к/видео технологии (видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция)

Запись диска в формате DCP

Просмотровый зал с возможностью показа в цифровых форматах

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«КИНОВЕТОТЕХНИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Д.Г. Кабаковым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «КИНОСВЕТОТЕХНИКА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ...	9
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	9
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	9
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	10
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	11
2.2.1. Тематический план дисциплины	11
2.2.2. Содержание дисциплины... ..	12
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	18
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
3.1. Список учебной литературы.....	18
3.1.1. Основная литература	18
3.1.2. Дополнительная литература.....	19
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	20
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	20
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	21

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОСВЕТОТЕХНИКА»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования широкого спектра современной киносветотехники при создании аудиовизуальных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Киносветотехника» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе в 1-ом семестре, на изучение дисциплины отводится 2 зачётные единицы – 72 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные (ОПК-4) компетенции.

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Киносветотехника» входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство». Она также является базовой для дисциплин «Визуальные эффекты», «Специальные виды киносъёмок», «Фотокомпозиция».

Закрепление теоретических знаний дисциплины «Киносветотехника» происходит при выполнении лабораторных работ, что является практической подготовкой оператора.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:
промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

ГЛОССАРИЙ.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП). Образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

Специальные термины и понятия

Абсолютно чёрное тело

Адаптация: световая, темновая, цветовая

Апостильб

Атом: ядро, электрон, орбита электрона

Воспроизводимый интервал яркостей

Выходное отверстие прибора

Газовый разряд

Гобо

Диммер

Дисперсия

Дистанция формирования луча

Дистрибутор

Дифракция

Диффузное отражение

Длина волны

Дуговой разряд

Закон Вина

Закон Ламберта
Закон Стефана-Больцмана
Закон обратных квадратов
Закон косинуса
Затенитель (негра)
Защитное заземление
Зеркало
Импульсный источник света
Интервал яркостей
Интерференция, интерференционный светофильтр
Ионизация
Искровой разряд
Источник света
кандела
Кандела с квадратного метра
Катодолюминисценция
Контраст освещения
Косинус угла
Коэффициент направленного пропускания
Коэффициент отражения
Коэффициент поглощения
Коэффициент пропускания
Коэффициент яркости
Кратность светофильтра
Лазер, вынужденное излучение
Лампа накаливания
Линза Френеля
Логарифм
люкс
Люксметр
Люмен
Люмен на ватт
Люминесцентная лампа
Люминесценция
Магистраль электрическая
Маски
Метало-галогенная лампа
Мощность
Направленно-рассеяное отражение
Оптическая плотность
Освещённость
Освещённость ключевая
Основной психо-физический закон
Отражательный подсвет
Парабола, параболический отражатель
Переменный ток: однофазный и трёхфазный. Линейное и фазное напряжение
Погрешность измерения
Поляризация. Поляризационный светофильтр
Прожектор
Рассеиватель
Свет
Светильник

Световозвращающее отражение
Световой поток
Светодиод
Светорассеяние
Светофильтр
Сила света
Сила тока
Скамья светотехническая
Софт-бокс
Спектр. Непрерывный, линейчатый и смешанный вид спектра
Спотметр
Средне-серый тон
Тело накала
Температурный источник света
Тлеющий разряд
Ток срабатывания защиты
Тубусы
Угол действия
Флуоресценция
Фосфоресценция
Фотолюминесценция
Фотометрическое расстояние
Фотон, энергия фотона
Фотоэлемент
Фотоэффект
Фут-кандела
Хемилюминисценция
Цветовая температура, число майред (mired)
Цветокорректирующие светофильтры
Цоколь
Частота переменного тока
Штатив осветительный
Экспозиция
Электрический ток: постоянный, переменный
Электромагнитная волна
Электронно-лучевой источник света (ESL)
Энергия
DMX протокол
C-stand, систенд

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Свет является одним из основных инструментов творчества кинооператора. Оператор обязан знать его изобразительно-выразительные, физические и технологические свойства, особенности получения, распространения света, его взаимодействия с различными поверхностями и средами. Кинооператор должен уметь работать с осветительными приборами вспомогательными средствами на съёмочной площадке, используя и сочетая постановочный и естественный свет. Дисциплина «Киосветотехника» даёт обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы с осветительными приборами и вспомогательными средствами различных типов, а также базу для эффективного освоения новой техники, которая появится в будущем.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Киосветотехника» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения 1-го курса в 1-ом семестре в объёме 2 зачетных единиц - 72 академических часов, из них: 22 академических часа – лекции, 17 академических часов – практическая подготовка оператора (лабораторные работы), 12 академических часов – семинары; 14,5 академических часов – самостоятельная работа студента; 6 академических часов – промежуточная аттестация; 0,5 академических часов – дифференцированный зачет (контактные часы на зачет с оценкой). Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации

Дисциплина «Киосветотехника» изучается на базе знаний, полученных до поступления в ВУЗ, а также из параллельно преподаваемых дисциплин: «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Съёмочная оптика».

Дисциплина «Киосветотехника» входит в группу обязательных дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство». Она также является базовой для дисциплин «Киноэкспонометрия», «Цветоведение», «Цветокоррекция».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

– *общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4*

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	<i>ОПК- 4.1. Осуществление мониторинга рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий ОПК-4.2. Организация выбора операторской техники, в том числе с помощью онлайн-технологий</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы - 72 академических часов	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		1 семестр
Работа с преподавателем (контактные часы):	51,5	51,5
Лекционного типа	22	22
Семинарского типа	12	12
Лабораторные работы (практическая подготовка оператора)	17	17
Самостоятельная работа:	14,5	14,5
Работа с информационными источниками	14,5	14,5
Формы контроля:		
дифференцированный зачет (контактные часы на зачет с оценкой)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	6	6
Всего часов	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины.

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Количество часов (в акад. часах)					
	Лекции	Практические работы		Самост. работа	Конт- роль (конт. часы)	Проме жут. аттест.
		Лабор. работы	Семинары			
Тема 1. Основы фотометрии.	4		2	2		
Тема 2. Техника безопасности при работе с осветительными приборами	2	-	2	2		
Тема 3. Источники света. Задание (практическая подготовка оператора): Законы формирования освещенности (обучающиеся выполняют элементы работы главного осветителя (гаффера))	4	4	2	2		
Тема 4. Осветительные приборы и вспомогательные средства.	4	-	2	2		
Тема 5. Планирование съёмочного освещения. Взаимодействие оператора с осветительным цехом, заявка на свет. Задание (практическая подготовка оператора): Яркость и светотехнические свойства материалов (обучающиеся выполняют элементы работы главного осветителя (гаффера))	4	4	2	3		
Тема 6. Системы электропитания в киноосвещении. Задание (практическая подготовка оператора): Светотехнические характеристики осветительных приборов (обучающиеся выполняют элементы работы главного осветителя (гаффера))	4	9	2	3,5		
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет					0,5	6
Всего:	22	17	12	14,5	0,5	6
Итого по курсу:						72

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы фотометрии. (ОПК-4)

1. Фотометрия, как раздел метрологии. Основные метрологические понятия: измеренное значение величины, истинное значение, погрешность. Виды погрешностей: абсолютная и относительная, систематическая и несистематическая, приборная, методическая. Определение и анализ погрешности измерения.

2. Энергия, работа и мощность излучения и зрительное ощущение.

3. Фотометрические величины:

СВЕТОВОЙ ПОТОК, АКТИНИЧНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. Суть понятий, единицы измерения.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА источника света. Единицы измерения. Светоотдача наиболее распространённых источников света. Учёт светоотдачи источников света в практике киносъёмки.

СИЛА СВЕТА: суть понятия, единицы измерения. Сила света, как характеристика осветительного прибора. Сила света точечного источника с равномерным светораспределением.

ОСВЕЩЁННОСТЬ: суть понятия, единицы измерения. Понятие КЛЮЧЕВАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ, таблица ключевых освещённостей. Контраст освещения. Законы формирования освещённости: закон обратных квадратов расстояния, закон косинуса, закон аддитивности. Способы определения освещённости: по силе света эталонной лампы и расстоянию, люксметром. Устройство и принцип действия люксметра. Правила использования люксметра. Правила измерения ключевой освещённости и контраста освещения. Требования к люксметрам.

ЭКСПОЗИЦИЯ. Единицы измерения экспозиции.

ЯРКОСТЬ поверхности: суть понятия, единицы измерения. Яркость, как непосредственно воспринимаемая величина. Визуальная, фотометрическая и фотографическая яркости. Яркомёры: устройство, правила использования ("Асахи-Пентакс V", "Минолта", "Секоник"). Логарифмическая шкала, её преимущества.

Взаимодействие света с поверхностью. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. Виды отражения света: направленное, диффузное, направленно-рассеяное, смешанное; поверхностное и глубинное. Коэффициент

яркости, его определение, соотношение с коэффициентом отражения. Виды пропускания света: направленное, диффузное, направлен-но-рассеяное, смешанное. Определение коэффициента пропускания и коэффициента направленного пропускания. Кратность светофильтра. Оптическая плотность. Перевод оптической плотности в кратность, в коэффициент пропускания (отражения); правила логарифмирования и потенцирования. Зависимость кратности светофильтра и оптической плотности от спектральной чувствительности светоприёмника.

Яркость отражающих свет поверхностей. Яркость диффузно отражающей поверхности, её зависимость от коэффициента отражения. Единица измерения апостильб.

Интервал яркостей объекта. Определение понятия. Способы выражения: арифметический, в двоичных логарифмах, в десятичных логарифмах. Переход от одной системы выражения к другой. Интервал яркостей объекта и передаваемый интервал. Способы определения интервала яркостей объекта (яркомером, по освещённостям и коэффициентам отражения).

Способы изменения интервала яркостей объекта.

Светотехническая скамья. Устройство, возможности. Измерение силы света с помощью визуального линейного фотометра.

Тема 2. Техника безопасности при работе с осветительными приборами. (ОПК-4)

Техника безопасности при работе с электроосветительными приборами:

- а) опасность электрического тока;
- б) опасное и безопасное напряжения, особо опасные условия съёмки;
- в) защитное заземление: назначение, принцип действия, устройство.
- г) действия в случае поражения человека электрическим током.

Прочие опасности при работе с осветительными приборами:

- а) высокая температура, опасность ожогов и возгораний;
- б) ультрафиолетовое излучение и защита от него;
- в) опасность падения приборов и вспомогательных средств.

Тема 3. Источники света. (ОПК-4)

1. Классификации источников света

- а) по виду излучения: тепловое, люминесцентное, лазеры;
- б) по принципу действия: лампы накаливания, газоразрядные, люминесцентные, пиротехнические, природные.

2. Характеристики источников света: электрические (род тока, номинальное напряжение, мощность, сила тока, схема подключения); светотехнические (световая отдача, световой поток, светораспределение, спектральная характеристика); эксплуатационные и конструктивные характеристики (срок службы, время выхода в рабочий режим, период до повторного включения, положение в пространстве, режим охлаждения, тип цоколя и др.).

3. Тепловое излучение.

Физическая природа излучения. Абсолютно чёрное тело – идеальный тепловой излучатель. Свойства теплового излучения АЧТ (зависимость цветности излучения от температуры, спектральные характеристики, закон смещения Вина, закон Стефана-Больцмана).

Лампы накаливания (обычные и кварцевые галогенные): устройство, типы, характеристики, маркировка.

4. Люминесценция.

Физическая природа излучения. Виды люминесценции: электролюминесценция, фотолюминесценция (флуоресценция и фосфоресценция), катодолюминесценция, химическая, биологическая. Свойства люминесценции.

5. Лазеры.

Природа вынужденного излучения. Принцип действия лазера. Свойства излучения лазера. Применение лазеров: в театрально-концертном освещении, в голографии и др.

6. Газоразрядные источники света.

а) Искровой газовый разряд: условия возникновения, свойства, применение

б) Тлеющий разряд: условия возникновения, свойства, применение. Типы, характеристики и маркировка люминесцентных (флуоресцентных) ламп.

в) Дуговой газовый разряд: условия существования, свойства. Назначение балласта. Дуга интенсивного горения: принцип действия, конструкция углей, характеристики и особенности. Дуговые лампы (типы, характеристики и особенности): ксеноновые, ртутные (ДРЛ, ДРТ), натриевые, металло-галогенные).

г) Мигание газоразрядных источников, работающих на переменном токе. "Мигание" изображения при съёмке с использованием таких источников. Способы борьбы с "миганиями" изображения.

Тема 4. Осветительные приборы и вспомогательные средства. (ОПК-4)

1. Назначение киноосветительных приборов, требования к ним. Классификация. Характеристики осветительных приборов:

а) светотехнические (характеристика светораспределения, максимальная сила света, угол действия, диаметр светового пятна, дистанция формирования луча, диаметр выходного отверстия, цветность излучения);

б) электрические (напряжение питания, род тока, сила тока, мощность, схема подключения, допустимые пределы отклонения электрических параметров);

в) эксплуатационные (масса и габариты, рабочее положение, длительность непрерывной работы, уровень шума, степень опасности в работе).

2. Приборы направленного света - кинопрожекторы: назначение, светотехнические характеристики. Принципиальные светооптические схемы: линзовая, параболическая – их достоинства и недостатки.

Линза Френеля: принцип действия, обусловленность применения. Конструкция прожекторов с линзой Френеля. Линзовая система прожекторов «Деделайт», её преимущества.

Прожекторы Par.

3. Приборы направленно-рассеянного действия: назначение, светотехнические характеристики, светооптические схемы, особенности эксплуатации.

4. Приборы рассеянного и бестеневого света: назначение, светотехнические характеристики, принципиальные светооптические схемы, особенности эксплуатации. Приборы бестеневого

света с люминесцентными лампами “Kinoflo”, “Fluxlite” и подобные.

5. Приборы специального назначения:

а) фоновый приборы ("Кососвет" и аналогичные);

б) ручные и намерные приборы с автономным питанием;

в) приборы для подводных съёмок;

г) приборы для съёмки в шахтах;

д) приборы для спецэффектов и др.

6. Осветительные светофильтры: корректирующие и эффектные. Виды и типы фильтров: поглотительные (на плёночной основе, стеклянные), интерференционные, дифракционные. Особенности применения.

7. Отражательные подсветы, рассеиватели, поглотители: применяемые материалы, особенности использования.

8. Средства установки и крепления осветительных приборов.

Тема 5. Планирование съёмочного освещения. Взаимодействие оператора с осветительным цехом, заявка на свет. (ОПК-4)

Схема света. Расчёт уровней освещённости на съёмочной площадке. Использование компьютерных программ для моделирования освещения.

Взаимодействие оператора с осветительным цехом.

Взаимодействие оператора с художником и цехом декоративно-технических сооружений на этапе эскизирования и строительства декораций. Период освоения.

Тема 6. Системы электропитания в киноосвещении. (ОПК-4)

1. Номинальные напряжения электропитания, применяемые в киноосвещении.

2. Магистральная и радиальная системы подключения осветительных приборов в кино- и телепавильонах.

3. Автономные источники электропитания:

а) генераторные установки;

б) аккумуляторы.

4. Подключение осветительных приборов к силовой и бытовой электросети:

а) трёхфазная и однофазная сети переменного тока - устройство, применение, линейное и фазное напряжения.

б) устройства защиты электрической сети - автоматы и предохранители; ток срабатывания; расчёт допустимой нагрузки;

в) устройство силового или осветительного электрощита;

г) подключение магистрали к силовому щиту.

Лабораторные работы (ОПК-4)

Для выполнения лабораторных и практических работ обучающиеся разбиваются на группы по 4 человека. Лабораторные и практические работы

проводятся в специализированной светотехнической лаборатории и в аудитории.

Лабораторная работа №1

Законы формирования освещенности

В ходе этой работы обучающиеся практически изучают зависимость уровня освещенности создаваемой конкретным источником света от расстояния до снимаемого объекта и угла падения лучей света на этот объект. Определяют абсолютную и относительную погрешность измерения, осваивают методику определения и оценки погрешности измерения.

Суть эксперимента состоит в определении силы света испытываемого источника расчетным методом и практическим измерением с помощью линейного фотометра и сравнении полученных результатов.

Лабораторная работа № 2.

Яркость и светотехнические свойства материалов

В ходе этой работы обучающиеся практически осваивают методики измерения яркости различных объектов и материалов, определения интервала яркостей, а также определяют виды отражения и коэффициенты отражения и пропускания света различными материалами.

Лабораторная работа № 3.

Светотехнические характеристики осветительных приборов

Целью этой работы является анализ основных светотехнических характеристик осветительных приборов.

В ходе работы проводятся измерения и определяются светотехнические параметры (светораспределение, максимальная сила света, угол действия, цветность излучения) различных осветительных приборов (кинопрожекторов и светильников) и делаются выводы о соответствии фактических характеристик паспортным данным и о пригодности приборов к эксплуатации.

Выполнение лабораторных работ предваряется самостоятельной подготовкой обучающихся к ним.

Обучающийся должен получить допуск от преподавателя к выполнению работы. Завершается работа составлением обучающимся индивидуального отчёта, который защищается у преподавателя. Обучающийся не допускается к выполнению следующей работы без зачтённой предыдущей работы.

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и составлении отчёта по работе. В процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей лабораторной работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения. В процессе составления отчёта по работе обучающийся производит необходимые вычисления, строит графики исследованных зависимостей, анализирует результаты, сопоставляя их с паспортными данными, с ожидаемыми результатами, с приведёнными в справочниках, и делает выводы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. В.Г.Пелль. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНОСЪЁМОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ М.: Искусство, 1987.
2. Д.С.Гурлев. СПРАВОЧНИК ПО ФОТОГРАФИИ (светотехника и материалы) К.:Техніка, 1986.
3. В.Демидов. КАК МЫ ВИДИМ ТО, ЧТО ВИДИМ. Изд.2-е.,- М.: Знание, 1987.
4. И.Б.Гордейчук, В.Г.Пелль. СПРАВОЧНИК КИНООПЕРАТОРА, М.: Искусство, 1979.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Т.Брилл. СВЕТ. Воздействие на произведения искусства./Пер. с английского И.В.Пеновой, Б.Д.Рыжикова, Н.Р.Сенаторовой.-М.:Мир,1983.
2. Н.С.Щепкина. ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ М:Энергоатомиздат, 1985.
3. Милер М. ГОЛОГРАФИЯ (Теория, эксперимент, применение)/Пер. с чешского А.С.Сударушкина, В.И.Лусникова.-Л.: Машиностроение,1979.
4. Уиньон М. ЗНАКОМСТВО С ГОЛОГРАФИЕЙ/ Пер. с англ. А.Н.Кондрашовой; под ред. и с предисл. А.И.Ларкина.-М.: Мир,1980.
5. Фролов В.С. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО (Современные методы и средства голографии), М.: Знание, 1979.
6. Л.Ф.Артюшин,И.Д.Барский,А.И.Винокур Справочник кинооператора, М.: Галактика-Л, 1999г.
7. Журналы:
 - СВЕТОТЕХНИКА. "Энергоатомиздат"
 - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНО. "Издательство 625"
 - «American Cinematographer» 1998 – 2009г.г.
 - «ARRI news»
8. Труды НИКФИ:
 - Кинофототехника: Экспресс-информация.- М.: НИКФИ. - 1986. – Вып.9, рефераты #58 - 64.
 - 58-86. "Освещение масштабных съёмок на натуре".
 - 59-86. "Портативная система операторского освещения".
 - Кинофототехника: Экспресс-информация/Арнольд Р.Р., Арнольд Ц.С., Левитан А.Ю., Ушагина В.И.- М.: НИКФИ. - 1986. -Вып.18. – Рефераты #100 - 108.
 - 100-86. "Мозаичные экраны для фронтпроекции".
 - 101-86 "Съёмка стереоскопического изображения с помощью экрана "Скотчлайт".
 - Кинофототехника: Экспресс-информация/Арнольд Р.Р., Левитан А.Ю., Ушагина В.И. - М.: НИКФИ. - 1986. -Вып.3. - Рефераты #9 - 15.
 - 11-87. СИСТЕМА СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕННЫХ СЪЁМОК.
 - ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КИНОСЪЁМОЧНЫХ И КИНОПРОЕКЦИОННЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ./ Осколков И.Н., Юдовский Б.З., Рябоконт М.Л., Михайлова И.П. - М.: 1987. -С. 80: Обзорная информация/НИКФИ. Кинотехника. - Вып.4. (Содержится информация о МГЛ).
 - Кинофототехника: Экспресс-информация/Арнольд Р.Р., Левитан А.Ю., Ушагина В.И.- М.: НИКФИ. - 1987. -Вып.12. - Реферативный обзор. (Содержится информация о цверояркомере "Минолта" CS-100, об осветительных приборах Argi 5000, Ushio U-ТЕК и др.)
 - Кинофототехника: Экспресс-информация/Арнольд Р.Р., Коровкина Н.Б.-М.: НИКФИ. - 1989. -Вып.5. - Рефераты #32 - 36.

-32-89. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. Кинофототехника: Экспрессинформация/Арнольд Р.Р., Коровкина Н.Б., - М.: НИКФИ. - 1989. - Вып.6. - Рефераты #37 - 43.

-38-89. "Новый освещительный прибор Arri Obie. Кинофототехника: Экспресс-информация/А.Ю.Левитан., В.В.Раковский., В.И.Ушагина.- М.: НИКФИ. - 1992. -Вып.15 - 16. - Рефераты #67 - 73.

-70-92."Имитатор молнии для киносъёмок" . Lighting Simulator// American Cinematographer, 1992, 73, #6, p.18.

-71-92. "Ультрафиолетовая кинематография". Chorvinsky M. Ultraviolet Cinematography//Image Technology, March 1992, p.40.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. www.kinooperator.ru
2. www.widescreenmuseum.com
3. www.soc.org
4. www.cinematographers.nl
5. www.cadreursfictions.com/france/ftechniques
6. www.aaton.com
7. www.arri.com
8. www.panavision.com
9. www.loscoltrahues.com
10. www.actfilm.ru
11. www.photosonics.com
12. <http://www.lowel.ru/>
13. <http://www.desisti.it/>
14. <http://www.kinoflo.com/>
15. <http://www.sachtler.com>
16. <http://www.light77.com>
17. <http://filmgear.net/>
18. <http://www.svetotekhnika.com/>
19. <http://www.osveti.ru/main/index.php>
20. <http://www.svetoprom.ru/>
21. <http://www.625-net.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/

ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

- Помещение лаборатории площадью 20м² и возможностью подключения электрической нагрузки не менее 10 кВт;

Оборудование:

- светотехническая скамья;
 - эталонный источник света;
 - регулируемый источник электропитания;
 - визуальный компаратор;
 - люксметр, спотметр, колорметр;
 - осветительные приборы: ARRI Junior 500, dedolight LH4, dedolight 650, dedosoft, Юпитер 1200 МГП, Марс 3000 – или аналогичные этим;
- образцы светорассеивающих и светоотражающих материалов и осветительных светофильтров.
- лекционная аудитория должна быть оборудована, DVD проектором и экраном для демонстрации иллюстративного материала.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«КИНОСЪЕМОЧНАЯ АППАРАТУРА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом В.Н. Поддубицким

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «КИНОСЪЕМОЧНАЯ АППАРАТУРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления

_____ М.А.Сакварелидзе

(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе

_____ В.В. Атаман

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой

_____ В.М. Шипулина

(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	11
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	11
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	11
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	12
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	13
2.2. Содержание разделов дисциплин	13
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	13
2.2.2. Содержание дисциплины.....	16
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	31
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32
3.1. Список учебной литературы.....	32
3.1.1. Основная литература	32
3.1.2. Дополнительная литература.....	32
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	32
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	34
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	35

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОСЪЕМОЧНАЯ АППАРАТУРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования широкого спектра современной киносъёмочной техники при создании аудиовизуальных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина **«Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника»** согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе в 1-ом и 2-ом семестрах, на изучение дисциплины отводится 5 зачётные единицы – 180 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные (ОПК-4) компетенции.

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика дисциплины

Дисциплина **«Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника»** входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - **«Кинооператорское мастерство»**. Она также является базовой для дисциплин **«Визуальные эффекты»** и **«Специальные виды киносъёмки»**.

Закрепление теоретических знаний дисциплины **«Кинооператорская аппаратура и вспомогательная техника»** происходит при выполнении лабораторных работ и практических заданий.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- текущий контроль: отчёты по лабораторным работам – в 1-ом семестре;
- промежуточная аттестация: экзамен – во 2-ом семестре.

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности;

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП) – это совокупность (комплект) учебно-методической документации, определяющей в соответствии со стандартом содержание профессионального образования определенного уровня по конкретной специальности, нормативные сроки обучения.

Краткий словарь терминов

В современном кинопроизводстве применяется киносъёмочное оборудование иностранных производителей, поэтому инструкции по применению и описание на английском языке. Меню в киносъёмочных аппаратах так же на английском языке, поэтому язык оператора включает в себя определенную терминологию:

Accelerator – ускоритель механизма прерывистого движения киноплёнки.

Accessories – принадлежности к киноаппарату.

Adapter – переходная площадка.

Aperturecash – кадровое окно.

Academyaperture – стандартное кадровое окно (размеры 22,05 x 16,03мм – рекомендованные Американской академией киноискусства и науки).

Anamorphoticlens – анаморфотный объектив.

AOD- (advancedopticaldisc) – прогрессивный оптический диск.

Attachmentlens – насадочная линза.

Aspectratio – соотношение сторон кинокадра.

Automaticexposurecontrol – автоматическое экспонометрическое устройство.

AVC- (*Advanced Video Coding*) - стандарт для сжатия любой мультимедийной информации.

Aspect ratio - величина относительной ширины экрана.

Bit –минимальная единица измерения количества информации.

Byte – кратная единица количества информации, равняется 8бит.

Blimp– звукозаглушающий бокс.

Bobbin– бобышка

Body– корпус (камеры).

Basiccamera– основной съемочный аппарат.

Cameraoperationcontrol– устройство для управления киносъемочным аппаратом.

Coaxialcassette– соосная кассета.

Close-up – насадка на объектив для макросъемки.

Cinerama –Синерама (панорамное кино)

Chargerbattery– зарядноеустройство.

Claw– зубгрейфера.

Clawdevice– грейферный механизм.

Cameradrive –привод киносъемочного аппарата.

CMOS– (*Complementary metal oxide semiconductors*)- комплементарные метал-оксидные полупроводники.

CCD – (*Charge Coupled Device*)-(ПЗС) Устройство с Зарядовой Связью.

Diaphragm –диафрагма.

Deposit– нагар.

DigitalCinema -цифровой кинематограф.

DTE – (*DirectToEdit*)-сразунамонтаж.

DNG -(***Digital Negative***), как общий стандартизованный формат хранения как «негатива» (сырых данных с камеры), так и «позитива» (конечного изображения) с описанием параметров конвертации.

DLP - (*Digital Light Processing*) - ЦифроваяОбработкаСвета.

DV – (*Digital Video*) - Цифровое Видео.

EBU- (*European Broadcast Union*)- Европейский Вещательный Союз.

Eyecup –наглазник на лупу.

Eyepiece–окуляр визира.

Effectsbox– компендиум с фильтродержателем.

i– (*interlaced*) -чересстрочный, т.е. система развертки на базе двух полей.

Filmtension – усиление натяжения киноплёнки.

Filmgateaperture– кадровое окно фильмового канала.

Filmtraction– лентопротяжныймеханизм.

Filmgate– фильмовый канал.

Filmloop– петлякиноплёнки.

Freeloop– свободная петля.

Feedmagazine– подающая кассета.

Fullaperture– кадровое окно размером 24x18мм – «кадр немого кино».

Filmdrive-лентопротяжный механизм.

Filmreferenceedge –базовый крайкиноплёнки.

Fixingpilotclaw– контргрейфер.

Footagecounter– счетчикметража.

Framecounter– счетчиккадров.

Frame-line – межкадровая полоса.

Framefrequency –частотакадросмен.

Framingcamera –киносъемочный аппарат для покадровой съемки.

Gatetension– прижим в фильмовом канале.

Graund-glass – матовое стекло.

Handcamera – ручной киносъемочный аппарат.

High-speedcamera – высокоскоростной киносъемочный аппарат.

Horizontal (double-frame) camera –киносъемочный аппарат для киносъемки по способу «Виста-Вижн».

Handdrive –ручной привод.

Holder –держатель.

HDCP - (**HighBandwidthDigitalContentProtection**)-Система Защиты Широкополосного Цифрового Контента.

HDMI - (**HighDefinitionMultimediaInterface**)-МультимедийныйИнтерфейсВысокойЧеткости.

HDTV- (High Definition Television)-Телевидение Высокой Четкости (ТВЧ).

HDCAM- цифровой видеоформат, чьи механические характеристики основаны на формате digital-betacam. При разрешении 1920 x 1080 пикселей и ширине экрана 16:9.

HDSDI - (High Definition Serial Digital Interface) -Последовательный Цифровой Интерфейс Высокой Четкости.

HDV - (high definition video)- Формат Видео Высокой Четкости представляет собой комбинацию технологий HD и DV.

IEEE1394 - интерфейс для цифровых данных.

IEC-(International Electrotechnical Commission) – Международная Электротехническая Комиссия.

ISO-(International Standards Organisation)–Международная Организацияпо Стандартизации.

K -означает примерно 1000 пикселей по горизонтали.

2K – (стандарт)2048 пикселей по горизонтали на 1536 пикселей по вертикали, что составляет половину от разрешения 35-мм киноплёнки. Соотношение сторон кадра 2:1.

2K – (анаморфот) 1408 пикселей по горизонтали на 1152 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2,44:1.

2K – (16:9) 2048 пикселей по горизонтали на 1152 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 1,78:1.

3K – (стандарт)3072 пикселей по горизонтали на 1536 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2:1.

3K – (анаморфот) 2112 пикселей по горизонтали на 1778 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2,44:1.

3K – (16:9) 3072 пикселей по горизонтали на 1728 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 1,78:1.

4K – (стандарт) 4096 пикселей по горизонтали на 2048 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2:1.

4K – (анаморфот) 2816 пикселей по горизонтали на 2304 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2,44:1.

4K – (16:9) 3840 пикселей по горизонтали на 2160 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 1,78:1.

4,5K – 4480 пикселей по горизонтали на 1920 пикселей по вертикали. Соотношение сторон кадра 2,33:1.

Large-format– широкий формат.

LCOS-(LiquidCrystalOnSilicon) - Технология Жидкие Кристаллы на Кремнии

Lenscap– крышка объектива.

Lenshood – светозащитное устройство.

Lensturret– револьверная головка киносъемочного аппарата (например «Конваса»).

Long-focuslens – длиннофокусный объектив.

Loopdamper– петлеуспокоитель.

Loopformer – петлеобразователь.

LCD - (LiquidCrystalDisplay)-Жидкокристаллические дисплеи.

Macrolens– объектив для макросъемки.

Magazine– кассета.

Magazinecapacity– ёмкость кассеты.

Motor-drive– электродвигатель.

Mount– оправа, крепление.

Motor-speedcontroller – регулятор скорости электродвигателя.

MPEG– (MotionPicturesExpertsGroup)- Группа Экспертов по Движущимся Изображениям.

MP@HL- (MainProfileatHighLevel) – видеокомпрессия (Основной профиль на высоком уровне).

Multipleclaw– многозубый рейфер.

Multiplemotion-picture – многокамерная киносъемка

P– (progressive)- прогрессивный метод записи.

Pixel- наименьший элемент цифрового изображения в растровой графике.

Panoramiccamera– панорамный киносъемочный аппарат.

Portablecamera– легкий киносъемочный аппарат.

Pulldown– механизм прерывистого движения киноплёнки.

Primelens – основной объектив.

RAW -сырой, необработанный — формат данных, содержащий необработанные данные, что позволяет избежать потерь информации.

Rapidpull-downcamera – скоростной киносъемочный аппарат.

Remote-control – дистанционноеуправление.

Removableaperture– сменная рамка кадрового окна.

RIG - camera rig shoulder support - установка, снаряжение, приспособление, плечевой упор, — система стабилизации для съёмки подвижных сцен, которая позволяет избежать дрожания камеры, обеспечивает устойчивую картинку, повышает мобильность съёмки, уменьшает нагрузку на руки и кисти кинооператора, а также позволяет свободно передвигаться и производить съёмку с нижней и верхней точки.

Shutter– обтюратор.

sf- (segmentedframes)-сегментированные кадры.

Shutteraperture– угол раскрытия обтюратора.

Shulder-operatedcamera– плечевойкиносъемочныйаппарат.

Synchronous (cine) camera– киносъемочный аппарат для синхронных съёмок.

Sound-stragecamera – синхронныйкиносъемочныйаппарат.

Standcamera– штативный киносъемочный аппарат.

Studiocamera– павильонный киносъемочный аппарат.

Short-focuslens – короткофокусный объектив.

Soft-focuslens – диффузионный фильтр.

Sideclaw– одностороннийгрейфер.

Singleclaw– однозубыйгрейфер.

Supplyunit– блок питания.

Take-off device – фрикцион.

Take-updevice – наматыватель.

Take-upmagazine –принимающая кассета

Take-uptension – натяжение намотки киноплёнки.

Tapeless- безленточный метод записи.

Transponder - транспондер представляет собой размещенный на спутнике высокочастотный приемо-передающий канал,

Ultrahighspeedcamera–сверхскоростной киносъемочный аппарат.

Underseacamera– киносъемочный аппарат для подводных киносъёмок.

Underwatercamera– киносъемочный аппарат для подводных съёмок.

Variableaperture– переменный угол раскрытия обтюратора.

Viewfinder –визир.

Wide-anglelens – широкоугольный объектив.

Wide-anglemattebox – светозащитное устройство для широкоугольных объективов.

Zoomlens –трансфокатор.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Независимо от того, в какой области кинематографии работает оператор, от него требуется глубокая и многогранная профессиональная подготовка, позволяющая в процессе создания кинофильма осуществлять решение самых разнообразных творческих задач.

Киноаппарат - является основным инструментом творчества кинооператора. Оператор обязан знать его изобразительно-выразительные и технологические свойства, особенности и возможности. Кинооператор должен уметь работать с киноаппаратом на съёмочной площадке, используя постановочный, документальный и специальные методы съёмки. Дисциплина «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника» даёт обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы с киноаппаратами различных типов, как плёночных так и цифровых, а также базу для эффективного освоения новых технических средств, которые появятся в будущем.

При этом киноплёнка и цифровые носители изображения, а следовательно и киноаппаратура предназначенная для них рассматриваются как равноправные составляющие современного творческого и производственного процесса создания фильма.

Целями освоения дисциплины являются: овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования широкого спектра современной киносъёмочной техники при создании аудиовизуальных произведений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. «Кинооператорство» является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентом очного отделения 1-го курса в 1-ом и во 2-ом семестрах в объёме 5 зачетных единиц, что составляет 180 академических часов, из них: лекции – 34 академических часа; занятия семинарского типа – 19 академических часов; практическая подготовка оператора (практические работы) – 38 академических часов; лабораторные работы – 8 академических часов; самостоятельная работа студента – 51,5 академических часов; промежуточная аттестация – 18 академических часов; консультация – 2 академических часа; экзамен (контактные часы) – 0,5 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника» входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство». Она также является базовой для дисциплин «Визуальные эффекты» и «Специальные виды киносъёмки».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных (ОПК) компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	<i>ОПК- 4.1. Осуществление мониторинга рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий. ОПК-4.2. организовывать выбор операторской техники, в том числе с помощью онлайн-технологий.</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зачётных единиц - 180 академ. часов		
	Количество часов		
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы)	110,5	51	59,5
Лекционного типа	34	34	-
Семинарского типа	19		19
Лабораторные работы	17	17	-
Практическая подготовка оператора (практические работы)	38	-	38
Консультация	2		2
Самостоятельная работа:	51,5	21	30,5
Работа с информационными источниками	6	6	-
Подготовка к лабораторной работе и отчета по ней	15	15	-
Подготовка к практической работе	30,5		30,5
Формы контроля:			
Экзамен (контактные часы на экзамен)	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18		18
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Количество часов							
	Лекции	Семинары	Лаб. работы	Практич.	Самост. работа			Промежут.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Тема 1. Введение. Краткая история изобретения киносъемочной аппаратуры. Кинокамеры.	2				1			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
<u>Тема 2.</u> Киноплёнка. Размеры, виды. Современные носители информации.	2				2			
<u>Тема3.</u> Принципы фиксации и воспроизведения изображения в кинематографе. Устройство киносъёмочных аппаратов. Киноплёночный и цифровой киноаппарат.	2				2			
<u>Тема 4.</u> Цифровая съёмочная техника для кино-и телевизионного производства. Классификация съёмочной техники.	4				2			
<u>Тема 5.</u> Комплектация съёмочной аппаратуры	2				2			
<u>Тема 6.</u> Функциональные возможности киноаппарата и их влияние на экранное изображение. Работа в области репортажа, игрового фильма, спецсъемок и комбинированных съемок	2				2			
<u>Тема 7.</u> Обработка изображения и цветокоррекция. Сайнекс. Колоризация	2				2			
<u>Тема 8.</u> Кинематографические системы	2				2			
<u>Тема 9.</u> Вспомогательные устройства применяемые в процессе киносъемок	2				2			
<u>Тема10.</u> Динамические средства операторской техники	4				2			
<u>Тема 11.</u> Динамические координаты кинокадра. Квадрокоптеры. Дельтапланы. Вертолеты	2				2			
<u>Тема 12.</u> Съемка в различных климатических условиях	2				2			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
Тема 13. Технологические основы производства фильмов. Виды технологических процессов	2				2			
Тема 14. Профессии в кино. Состав съемочной группы игрового кино и документального кино	2				2			
Тема 15. Техника безопасности на съемочной площадке	2				2			
Лабораторная работа № 1 Знакомство с цифровыми камерами «Ikegami HDN-X10» и «SONY» HDW-650P. Изучение функциональных возможностей цифровых камер «SONY» HDW-650P и «Ikegami» HDN-X10			17		4			
Практическая подготовка оператора:								
1. Практическая работа: съемка панорамы обозрения и панорамы сопровождения (обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; фокус-пуллера)		3		6	3			
2. Практическая работа: съемка с рельсовой операторской тележки (обучающиеся выполняют элементы работы дольщика)		3		6	3			
3. Практическая работа: съемка с рельсовой операторской тележки с установленной на ней «Кран-стрелкой» (обучающиеся выполняют элементы работы кранмейстера)		4		8	3			
4. Практическая работа: съемка с рельсовой операторской тележки «Dolly-Zoom»- «Транстраф» -это отъезд (наезд) на тележке и синхронный наезд или отъезд трансфокатором (обучающиеся выполняют элементы работы фокус-пуллера)		3		6	3			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
5. Практическая работа: снять кадр камерой, установленной на штативе, удерживая движущийся объект на камеру в одном масштабе (обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; фокус-пуллера)		3		6	3			
6. Практическая работа: - съемка съёмочным аппаратом с применением РИГа; - проход с съёмочным аппаратом на РИГе за идущим актером (обучающиеся выполняют элемент работы оператора – прием «Проход со съёмочным аппаратом на РИГе за идущим актером»)		3		6	3,5			
Промежуточная аттестация - экзамен							0,5	18
<i>Консультация</i>						2		
Итого:	34	19	17	38	51,5	2	0,5	18

2.2.2. Содержание дисциплины

Дисциплина «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника» включает следующие методы обучения студентов и образовательные технологии:

Курс лекций даёт обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы с киноаппаратами различных типов, как плёночных так и цифровых, а также базу для эффективного освоения новых кинотехнологий, которые появятся в будущем, а также с изобразительными возможностями и применением в художественной, документальной, научно-популярной кинематографии и на телевидении. Лекции сопровождаются просмотрами фрагментов из кинофильмов, слайдов и фотоматериалов.

Тема 1. Введение. Краткая история изобретения киносъёмочной аппаратуры.

Фирмы-производители киносъёмочной аппаратуры прошлого века.
Классификация киносъёмочных аппаратов. Ведущие производители

современной киноаппаратуры. Форматы киноизображения. Киносъемочный аппарат является основным инструментом визуализации творческих замыслов создателей фильмов (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 2. Киноплёнка. Размеры, виды. Современные носители информации.

Принципиальное устройство чёрно-белой киноплёнки и её изобразительно-выразительные возможности. Принципиальное устройство цветной плёнки и её изобразительно-выразительные возможности. Ассортимент плёнок применяемых в кинематографе – негативные, позитивные, плёнки для контратипирования. Понятие «цветового баланса» плёнок для съёмки на натуре и в павильоне.

Сравнение киноплёнки с видео носителями изображения – аналоговыми и цифровыми. Современные процессы обработки и монтажа изображения в «классическом» и цифровом кинематографе (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 3. Принципы фиксации и воспроизведения изображения в кинематографе. Устройство киносъемочных аппаратов киноплёночных и цифровых.

Современный киносъемочный аппарат состоит из большого количества отдельных механизмов и узлов, которые конструктивно связаны и взаимодействуют между собой.

Назначение и принципы действия отдельных узлов и механизмов киносъемочного аппарата: корпус аппарата, кассеты (вид, устройство, назначение), лентопротяжный механизм, грейферный механизм (виды грейферных механизмов), фильмовый канал, обтюратор (виды и назначение обтюратора). Основной частью механизма съёмочной камеры являются узлы, продвигающие плёнку из подающей кассеты в фильмовый канал для экспонирования и из фильмового канала в принимающую кассету. Продвижение это осуществляется отдельными механизмами, так как

характер и условия движения пленки на отдельных участках в камере различны.

При эксплуатации киносъемочного аппарата большое значение имеет правильное расположение киносъемочного объектива в посадочном гнезде и кинопленки в плоскости фильмового канала лентопротяжного тракта во время прерывистого передвижения. Выход за пределы допустимого значения "рабочего расстояния", особенно при использовании короткофокусной оптики, приводит к нефокусности изображения. Поэтому для приведения в надлежащее соответствие всех механических элементов аппарата, которые могут повлиять на стабильность упомянутого расстояния, необходимо ввести в комплекс технической характеристики новый параметр - "разрешающую способность киносъемочного аппарата", характеризующий качество механизма аппарата.

Приводы киносъемочных аппаратов их классификация и назначение - работа механизма съемочного аппарата может осуществляется тремя способами: с помощью ручки, пружинным приводом или электродвигателем. Механизмы контроля и управления киносъемочным процессом.

Цифровая кинокамера — видеокамера высокого разрешения, предназначенная для съёмки кинофильмов по бесплёночной цифровой технологии. Для преобразования света в цифровые видеоданные такие кинокамеры используют ПЗС- или КМОП-матрицы. Цифровая технология фильмопроизводства позволяет обходиться полностью без киноплёнки, от съёмки исходного материала до демонстрации на экране при помощи цифровых кинопроекторов. Кроме того, с полученного такой кинокамерой цифрового фильма возможна печать фильмокопий на киноплёнке при помощи фильм-рекордера и их демонстрация обычным кинопроектором в обычных кинотеатрах, не оснащённых цифровым оборудованием.

Большинство существующих цифровых кинокамер используют киносъемочные объективы, рассчитанные на работу с киноплёнкой. Поэтому

физический размер матриц подбирается таким же, как размеры кадра существующих форматов киноплёнки.

Одна из важнейших особенностей заключается в возможности выбора значения гамма-коррекции, сопоставимой с характеристической кривой киноплёнки. Кроме того, они функционально построены таким образом, чтобы технология обслуживания и управления камерой не отличались от традиционного киносъёмочного аппарата.

Наибольшее распространение в цифровых кинокамерах получило использование одного сенсора «Супер-35». Он соответствует по физическим размерам кадру киноплёнки производственного формата «Супер-35» и превосходит кадр обычного формата. Большинство кинокамер с таким сенсором рассчитаны на использование как сферических объективов, так и анаморфотной оптики для съёмки фильмов с широким экраном и последующим цифровым дезанаморфированием. Полное отсутствие механических повреждений фильма и стабильность цифрового кинопоказа позволили цифровым кинокамерам превзойти по качеству изображения большинство плёночных форматов (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 4. Цифровая съёмочная техника для кино-и телевизионного производства. Классификация съёмочной техники.

Назначение (сегменты рынка использования). Размеры датчика «свет-сигнал» матрицы. Количество датчиков «свет-сигнал». Способ записи информации об изображении. Формат видеозаписи. Наличие дополнительных функций и аксессуаров. Управление цифровыми видеокамерами. Классификация методов записи изображения в зависимости от сегмента использования

(*формирование компетенции ОПК-4*).

Тема 5. Комплектация съемочной аппаратуры.

Комплект съемочной аппаратуры включает в себя определенный перечень элементов, потребность в которых возникает в зависимости от задач, стоящих перед оператором (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 6. Функциональные возможности киноаппарата и их влияние на экранное изображение. Работа в области репортажа, игрового фильма, спецсъемок и комбинированных съемок.

Замедленная частота киносъемки и ускорение движения. Изобразительно-выразительные и экспозиционные возможности. Покадровая киносъемка с интервалами. Технологические принципы классической мультипликации. Приемы «стоп-кадр» и «распечатка». Их аналоги в цифровой технологии. Киносъемка прямым и обратным ходом. Многократная экспозиция. Скоростная съемка и ее изобразительно-выразительные возможности. Пределы повышения частоты кадров-смен киноаппарата и цифровой кинокамеры.

Оптические насадки и методы изменения пластики киноизображения. «Хромакей» (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 7. Обработка изображения и цветокоррекция. Санекс. Колоризация.

«Цветокоррекция (цветоустановка) – это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения». Сайнекс—это срезки пленки, которые предварительно проявляют, чтобы понять, как проявлять весь отснятый материал. Сняли кадр, в темноте отрезают кусочек, проявляют его, выставляют режим проявки и потом уже проявляют всю пленку (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 8. Кинематографические системы.

Обычный кинематограф. Принципы и характеристика обычной системы кинематографа. Обычный кинематограф на плёнках различного формата. Развитие кинематографических систем, конкуренция с телевидением и видеозаписью изображения.

Широкоэкранный кинематограф. Принцип съёмки и проекции с использованием анаморфотной оптики. Система «Синемаскоп». Система «Широкий экран». Системы с кашетированным кадром. Широкоэкранное кино с горизонтальным кадром. Система «Виставижн».

Широкоформатный кинематограф. Безанаморфотные системы широкоформатного кино - «Тодд-АО» и «Широкий формат», «Аймекс».

Стереоскопический кинематограф и его принципы. Система «Стерео-70». Голография в кино.

Выразительные возможности различных систем кинематографа. Трансформация кинематографических систем (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 9. Вспомогательные устройства, применяемые в процессе киносъёмки.

Современное кинопроизводство немислимо без всевозможных приспособлений и устройств, которые помогают оператору в работе. К ним относятся: штатив, панорамная головка, роботизированная панорамная головка, операторская тележка, операторский кран, «стэдикам», телевизир, фоллоу-фокус, видеоконтроль, РИГи, дроны (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема10. Динамические средства операторской техники.

Штативы (треноги). Штативные головки. Голландский угол (англ. Dutch Angle, или немецкий угол). - Голландский угол получается, когда камера смотрит на героя снизу вверх, при этом горизонт должен быть завален набок. Большинство кадров, снятые с голландского угла, статичные. В движении камера может вращаться, идти вслед за актёром или двигаться по диагональной линии,). Операторские тележки, их разновидности. Методика организации и выполнение динамических панорам. Операторские краны. Особенности работы с ними. Творческие возможности. Техника безопасности. Операторские автомобили и другие средства приведения в движение камеры и объектов съёмки.

Средства стабилизации камеры при съемке. «Стэдикам» и другие приспособления. Риги. Воздушные киносъемки. Гироскопические кресла. Гироскопические головки. Ronin - стабилизатор можно использовать при съемках с автомобиля, воздушной съемке и съемке с тросов (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 11. Динамические координаты кинокадра. Квадрокоптеры. Вертолеты. Дельтапланы.

Стационарное панорамирование вокруг неподвижной точки. Панорама обозрения. Панорама сопровождения. Панорамирование с использованием оптики различных фокусных расстояний. Динамические панорамы с использованием операторской техники. Панорамы на тележках, автомобилях, мотоциклах, канатных дорогах, операторских кранах. Съемки ручной камерой. Специфика выразительности, техника выполнения. «Ручная камера» С.Урусеvского. «Субъективная камера». Средства стабилизации камеры при динамических панорамах. Что можно и чего нельзя снимать «ручной камерой».

Со времени создания первых мультикоптеров прошло почти столетие. За это время мультикоптеры значительно эволюционировали и стали именоваться беспилотными летательными аппаратами, или дронами. Количество используемых винтов установилось на четырех, шести и восьми, а самыми популярными признаны четырехвинтовые модели – квадрокоптеры. Различается конструкция рамы и по положению крестовины – бывают симметричные и асимметричные. Если с симметричными всё понятно, то у асимметричных камера смещается вперед, ближе к носу. Сделано это для того, чтобы в кадр при съёмке не попадали винты передних пропеллеров. Высота полета квадрокоптера составляет от 50 до 1200 метров. и тюнинге на квадрокоптерах улетают за 20 километров. Удобно и то, что производить вылеты и снимать можно, независимо от погодных условий и времени суток. Оператор съемочного квадрокоптера заменяет и пилота вертолета и кинооператора. **Аэросъёмка** — современный художественный

тип съёмки, который активно используется при производстве рекламных роликов и кинолент. Для этих целей могут быть использованы разные машины, но наибольшую художественную свободу дают вертолёты — для съёмок кино они начали применяться с самого момента их изобретения. Непосредственно сама камера. Может быть использована как тяжеловесная аппаратура (плёночная), так и компактные цифровые камеры и фотоаппараты.

Стабилизатор. Оператору придётся иметь дело с вибрациями, а потому без стабилизирующих устройств для камеры не обойтись.

В 70 годы прошлого столетия людей заинтересовал дельтапланеризм. Полеты на дельтапланах, то есть легких безмоторных летательных средствах применяются для съёмок отдельных эпизодов в кино. Принципиальное отличие дельталета от дельтаплана и мотodelьтаплана: Дельтаплан - одноместный сверхлегкий летательный аппарат безмоторный, имеет упруго-гибкое крыло, управление которым осуществляется за счет перемещения тела пилота (так называемое -балансированное управление).

Мотodelьтаплан - одноместный сверхлегкий летательный аппарат, моторный, взлет и посадка которого осуществляется с помощью ног пилота (не имеет колесного шасси) (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 12. Съёмка в различных климатических условиях.

Съёмка при низких температурах. Съёмка в пустыне. Съёмка во влажном климате. Съёмка на берегу моря. Как во всех этих случаях защитить съёмочную камеру и отснятый материал от негативных последствий (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема13. Технологические основы производства фильмов.

Виды технологических процессов.

Общая характеристика киностудий. Основные этапы создания фильма. Основные цеха студии, обеспечивающие фильмопроизводство. Съёмка на натуре. Съёмка в павильоне. Устройство съёмочного павильона. Площади павильонов, подъемные механизмы, энергоснабжение, размещение

осветительной аппаратуры. Принципы декорационного оформления съемок. Состав съемочной группы. «Традиционная» (плёночная) технология производства фильмов. «Смешанная» (плёночная и цифровая) технология производства фильмов. Цифровая технология производства фильмов и видеопроизводства. Цифровая технология производства видеопрограмм. Техника безопасности на съемочной площадке (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 14. Профессии в кино. Состав съемочной группы игрового кино и документального кино.

Штат съемочной группы, естественно, в значительной степени варьируется в зависимости от бюджета и масштабов и типа кинопроекта. В этом разделе рассмотрим все должности в кинопроизводстве, какие только возможны, а также приведены их основные обязанности и профессиональные задачи (*формирование компетенции: ОПК-4*).

Тема 15. Техника безопасности на съемочной площадке.

Инструктаж перед выполнением лабораторных работ.

Лабораторная работа и практические занятия, которые состоят из:

- а) мелкогрупповых занятий по освоению киносъемочной техники;
- б) выполнения практических съёмочных работ.

Наполняемость группы - 4 человека.

Лабораторная работа:

-под руководством преподавателя обучающиеся знакомятся с цифровыми камерами «Ikegami HDN-X10» и «SONY» HDW-650P.;

-изучают функциональные возможности цифровой камеры «SONY» HDW-650P и «Ikegami» HDN-X10;

-правильно держать аппарат в руках – выбор положения корпуса оператора, обеспечить максимальную устойчивость аппарата.

Практические занятия – Практическая подготовка оператора

Выполнение съёмочных учебных работ.

Движение аппарата при съемке – это не только технический прием, но и сильное средство воздействия на зрителя. Чем удачнее использованы съемочные приемы, тем убедительнее и выразительнее смотрится изображение на экране. Не вдаваясь в чисто художественные вопросы решаемые оператором при помощи движения съемочного аппарата, обучающиеся должны выполнить некоторые условия, выполнение которых необходимо для получения полноценных в техническом отношении кадров.

Все разнообразие съемок с движением аппарата можно привести к нескольким типичным разновидностям. Так, по характеру движения съемочного аппарата их можно разделить на две группы – простое, или стационарное панорамирование, когда аппарат, установленный в одной точке, только поворачивают, и динамическое, когда его так или иначе перемещают в пространстве.

Панорамирование может быть обзорным – для ознакомления зрителя с местом действия или окружающей обстановкой и сопроводительным – для показа и удержания в кадре каких-либо движущихся объектов.

Обзорными или сопроводительными могут быть как стационарные, так и динамические панорамы. Стационарное панорамирование выполняется поворотом съемочного аппарата на стоящем неподвижно штативе. Если поворот аппарата осуществляется вокруг вертикальной оси – это горизонтальное панорамирование, а если вокруг горизонтальной – это вертикальное панорамирование.

Во многих случаях панорамирование с неподвижной точки производится одновременно как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях, что дает возможность выполнять поворот съемочного аппарата практически по любой кривой.

Динамическое панорамирование или съемка аппаратом, перемещающимся в пространстве, - наиболее сложная разновидность панорамных съемок. Возможное количество видов движения аппарата при

динамическом панорамировании чрезвычайно велико и в основном ограничивается только наличием необходимых технических средств.

При динамическом панорамировании одновременно допустимы и повороты аппарата вокруг вертикальной и горизонтальной осей, что позволяет совместить приемы стационарного и динамического панорамирования, расширяя этим изобразительные возможности.

К отдельному виду панорамирования следует отнести съемки с рук, т.е. съемки с движением легкого киносъемочного аппарата, находящегося в руках оператора со «Стэдикама» или РИГе, закрепленного на операторе. При этом оператор может осуществлять различные движения аппарата, соответствующие стационарному или динамическому панорамированию. В ряде случаев таким образом могут быть выполнены съемки, не осуществимые никакими другими способами.

Съемка легким киносъемочным аппаратом, находящимся в руках оператора – это творческий метод, позволяющий в ряде случаев снять кадры, которые нельзя получить, работая с киносъемочным аппаратом на штативе. Ручной аппарат, бывший ранее в основном вооружением кинохроникеров и документалистов, находит теперь широкое применение при съемке игровых художественных фильмов. Это происходит благодаря новым изобразительным возможностям, связанным с применением ручных аппаратов и различных вспомогательных средств.

При съемке с рук оператор сам служит опорой аппарата и при наличии соответствующего навыка хорошо выполняет даже весьма сложные съемки с панорамированием и проходами. Для облегчения работы и увеличения устойчивости аппарата применяют различные плечевые штативы для дополнительного упора на плечо или грудь оператора - РИГы, что позволяет несколько высвободить руки для управления киносъемочным аппаратом.

В настоящее время для облегчения плавности движения аппарата в руках оператора используют стабилизирующие устройства – это

инерционные системы, автоматически сглаживающие толчки при движении аппарата вместе с оператором.

- ***съемка панорамы обозрения и панорамы сопровождения*** длиннофокусной оптикой с переводом фокуса и изменением масштаба съемки. То же самое снять объективом с переменным фокусным расстоянием. Для съемки использовать штатив с гидrofфрикционной головкой.

При выполнении этих съемок аппарат должен перемещаться строго по выбранному оператором пути с необходимой скоростью, и все его движения должны быть плавными, без каких-либо толчков. Начало движения киносъемочного аппарата и его остановка в конце съемки также должны быть плавными, т.е. равномерно ускоренными или равномерно замедленными, что позволяет переходить от неподвижного положения киносъемочного аппарата к движению или, наоборот, останавливать ее, не прерывая съемки.

– ***съемка с рельсовой операторской тележки.***

Операторские тележки предназначены для съемок с движения в павильоне и на натуре. На производстве большей частью применяют рельсовые тележки, перемещаемые по предварительно уложенным рельсовым путям. Для рельсовых тележек по пути намеченного движения укладывают трубчатые или профильные металлические рельсы, собираемые из готовых прямолинейных секций и закруглений. Уложенные рельсы тщательно выравниваются.

Обучающиеся должны:

– установить рельсовый путь, выровнять по уровню горизонт, отрепетировать равномерность движения, разметить и произвести перевод фокуса при наезде с общего на крупный план. После всего вышеизложенного

– производить киносъемку.

– ***съемка с рельсовой операторской тележки с установленной на ней «Кран-стрелкой»:***

- плавно, стараясь избегать рывков и неровного движения камеры, соблюдая композицию кадра и постоянный контроль фокуса, выполнить панораму по неподвижному объекту (или объектам).

Главная задача – дать возможность зрителю рассмотреть объект (или объекты).

– съемка с рельсовой операторской тележки «Dolly-Zoom»- «Транстраф» -это отъезд (наезд) на тележке и синхронный наезд или отъезд трансфокатором.

- это операторский прием, предполагающий комбинацию поступательного движения камеры и трансфокации в противофазе. Физическое движение камеры, осуществляемое чаще всего с помощью тележки или слайдера, естественно для глаза — то есть натурально воспроизводит приближение к объекту или отдаление от него. Трансфокация же, осуществляемая с помощью зум-объективов, искажает объекты и пространство внутри кадра за счет изменения фокусного расстояния, а с ним и глубины резкости, угла поля зрения и перспективы. При необходимой синхронности комбинация этих двух действий позволяет добиться следующего эффекта: объект по центру кадра остается неизменным, а окружающее его пространство или фон деформируются.

Dolly In /Zoom Out - Камера наезжает на объект съемки, а трансфокатор совершает отъезд - эффект: пространство сужается.

Dolly Out/Zoom In-Камера отъезжает от объекта съемки, в то время как трансфокатор совершаетнаезд - эффект: пространство расширяется.

Кроме того, эти типы Dolly Zoom могут сочетаться с другими вариантами движения камеры или объектов внутри кадра: наклоном камеры вокруг оси зрения, панорамированием или переходом актера от общего плана к крупному.

- Выбрать объект съемки. Плавно, стараясь избегать рывков и неровного движения камеры, соблюдая композицию кадра и постоянный

контроль фокуса, выполнить съемку и запись с одновременным отъездом (наездом) и масштабированием.

- снять кадр камерой, установленной на штативе, удерживая движущийся объект на камеру в одном масштабе – для съемки используется объектив с переменным фокусным расстоянием.

Использование объективов с переменным фокусным расстоянием значительно расширяет изобразительные возможности съемок с движения, а в ряде случаев дает возможность упростить приемы выполнения некоторых видов панорам. У таких объективов величина фокусного расстояния может плавно изменяться непосредственно во время съемки в достаточно широких пределах. При этом сохраняется резкость для установленной дистанции наводки и изменяется только масштаб изображения снимаемого объекта. Это свойство объектива дает возможность создать впечатление приближения к объекту съемки, если фокусное расстояние увеличивается, или удаления от него, если оно уменьшается, т.е. имитировать наезд или отъезд, не прибегая к движению съемочного аппарата.

Точка съемки остается все время постоянной, но изменяется величина фокусного расстояния, а с ней и общий угол изображения объективом пространства. Перспектива и взаимное расположение элементов в кадре будет неизменным.

- съемка съемочным аппаратом с применением РИГа:

- а) панораму обозрения;
- б) панораму сопровождения;
- в) переброску с одного плана на другой.

Перед съемкой этих трех кадров надо принять определенное положение корпуса. Начало панорамы начинать из неудобного положения, чтобы закончить ее при удобном положении корпуса. Выбрать темп панорамирования. В начале и конце панорамы дать статику.

При съемке панорамы обозрения, если нет внутрикадрового движения, все неподвижные предметы в поле зрения съемочного аппарата занимают

постоянные места относительно друг друга, и только благодаря повороту аппарата в поле зрения постоянно вводятся новые участки пространства. При таком способе панорамирования получаемое изображение отличается тем, что во всех кадрах на протяжении съемки изображения разноудаленных предметов сохраняют неизменным свое взаимное расположение и проецируются на одни и те же участки фона.

При съемке панорамы сопровождения происходит изменение взаимного положения киносъемочного аппарата и объекта съемки. Относительное перемещение аппарата и объекта съемки в пространстве обуславливает не только величину и направление смещения изображения на пленке, но одновременно существенно влияет и на характер кинематографического изображения в кадре.

Возможны следующие разновидности съемок панорамы сопровождения:

- съемка движущегося объекта неподвижным аппаратом;
- съемка движущегося объекта движущимся аппаратом.

Все разнообразие возможных сочетаний прямолинейного движения съемочного аппарата и объекта по направлениям, понимая движение как в плоскости, так и в пространстве, можно свести к следующим видам:

- аппарат и объект движутся по одному общему пути;
- аппарат и объект перемещаются по параллельно;
- аппарат и объект перемещаются по пересекающим траекториям.

Это касается и следующего задания:

- *проход с съемочным аппаратом на РИГе за идущим актером* – отработать равномерность и плавность походки. Снять актера на среднем и крупном плане. Это упражнение можно усложнить съемкой актера бегущего по лестнице.

- *съемка съемочным аппаратом с рук три статичных плана:*
- *общий;*
- *средний;*

- крупный.

Для этой цели используют объективы с фокусным расстоянием 28мм и 135мм. Цель съемки – обеспечить максимальную устойчивость аппарата, вертикальное положения аппарата. Перед съемкой принять удобное положение корпуса, упорядочить дыхание.

Применяя объективы различных фокусных расстояний и выбирая дистанции съемки, оператор может получить в кадре желаемый размер изображения снимаемого объекта – нужный масштаб.

При съемке этого упражнения оператор должен обеспечить, кроме определенной крупности объекта, композицию кадра и стояние изображения. Это съемочное упражнение подразумевает применение такого вспомогательных средства, как плечевой упор - РИГ.

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа студента заключается:

- а) в изучении учебных пособий по дисциплине;
- б) в оформлении результатов полученных в ходе выполнения лабораторных работ для представления преподавателю в виде отчета на цифровом носителе (*Методические указания для выполнения заданий практической части учебного курса для обучающихся дневной формы обучения по специальности 55.05.03 Кинооператорство «Лабораторные работы № 1 и № 2»*);
- в) в подготовке к выполнению практической части программы (*Методические указания для выполнения заданий практической части учебного курса для обучающихся дневной формы обучения по специальности 55.05.03 Кинооператорство «Съемочные работы. Основные приемы киносъемок» Съемка цифровой камерой «SONY» HDW-650P*).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных

знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа.

В рамках учебного курса могут быть проведены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов с использованием электронных средств проведения видеоконференций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. В.Н. Поддубицкий «Киносъёмочная аппаратура». М.;ВГИК. 2009г.
2. Л.Ф. Артюшин,И.Д.Барский,А.И.Винокур «Справочник кинооператора». М.; «Галактика-Л». 1999г.
3. С.А. Соломатин, И.Б.Артишевская, О.Ф.Гребенников «Профессиональная киносъёмочная аппаратура». Л.; Машиностроение. 1990г.
4. И.Б. Гордийчук, Л.Ф.Снятиновская «Техника съёмки в искусстве кинооператора». М.; Искусство. 1983г.
5. И.Б. Гордийчук, В.Г.Пелль «Справочник кинооператора». М.; Искусство. 1979г.
6. Э. Прэтт. Цифровая обработка изображений.
7. Цифровой кинематограф: вопросы и ответы, комментарии специалистов.

3.1.2. Дополнительная литература

Список рекомендуемой дополнительной литературы:

1. К.Г. Ершов «Киносъёмочная техника». Л.; Машиностроение. 1988г.
2. И.Б. Гордийчук «Советская киносъёмочная аппаратура». М.; Искусство. 1974г.

3. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи. М. 1996 г.
4. Медынский С.Е. Мастерство кинооператора
5. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. М. 1945 г.
6. Головня А.Д. Съемка цветного кинофильма. М. 1952 г.
7. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г.
2. Гальперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при киносъемках М: Искусство 1958
9. Обзорная информация НИКФИ. Серия «Фотокинетехника». Выпуск 22. Отечественные и зарубежные профессиональные киносъемочные аппараты. М.; НИКФИ.1977г.
- 10.Труды НИКФИ. Киносъемочный аппарат и его системы. Выпуск 115.М.; НИКФИ. 1983г.
11. Динамическая камера в художественном фильме М: ВГИК
12. Журналы «American Cinematographer» 1998 – 2017г.г.
13. Журналы «ARRI news».
14. Журнал «MediaVision» 2015-2017г.г.
15. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: В 2ч М. Издательство «625» 2001 г.
16. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности М. 1997 г
17. Утилова Н.И. Современные проблемы монтажа; теория и практика.

3.2. Электронные издания, Интернет -ресурсы

1. www.soc.org
2. www.moviecam.com
3. www.cinematographers.nl
4. www.cadreursfictions.com/france/ftechniques
5. www.aaton.com
6. www.arri.com
7. www.panavision.com
8. www.loscoltrahues.com
9. www.actfilm.ru
10. www.photosonics.com
11. <http://quad-copter.ru>
12. <https://tvkinoradio.ru/>
13. <http://softobase.com/ru/>

14. <http://ruwikiorg.ru>
15. <http://snimifilm.com>
16. <http://rgantd.ru>
17. <http://cinematographes.free.fr/index-fabricants.html>
18. <http://www.xs4all.nl/~wichm/cinelist.html>
19. www.widescreenmuseum.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные и лабораторные помещения

1. Аудитория на 20-25 посадочных мест. Аудитория должна быть оборудована доской, компьютером, DVD проектором и экраном для демонстрации иллюстративного материала.
2. Лаборатория площадью не менее 15м² на одного обучающегося.

Список учебно–лабораторного оборудования

1. Киносъемочный аппарат «ARRIFLEX BL EVOLUTION» с комплектом оптики.
2. Киносъемочный аппарат «ARRIFLEX BL» с комплектом оптики.
3. Видеокамера «Ikegami HDN-X10» .
4. Видеокамера «Sony HDW 650P» с комплектом оптики.
5. Объективы с переменным фокусным расстоянием “Fujinon”.
6. Объективы “Fujinon” F-40; F-16.
7. Объектив “Elite HDTV –S16”.

8. Штатив.
9. Стабилизатор напряжения 220 В.
10. Зарядные устройства.
11. Аккумуляторы.
12. Кассеты.
13. Операторская тележка.
14. Рельсы.
15. Монитор.
16. Мини-кран (кран-стрелка).

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Д.Г. Кабаковым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	8
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	9
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	10
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	10
2.2.1. Тематический план дисциплины	10
2.2.2. Содержание дисциплины... ..	12
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	18
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
3.1. Список учебной литературы.....	19
3.1.1. Основная литература	19
3.1.2. Дополнительная литература.....	19
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	20
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	21
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	21

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями и умением, позволяющими обучающемуся, будущему кинооператору, получать изображение, соответствующее его замыслу и при этом в полной мере удовлетворяющее общепринятым техническим требованиям.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «**Киноэкспонометрия**» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения 1-го курса в 1-ом семестре, на изучение дисциплины отводится 3 зачётные единицы – 108 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных (ОПК) компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика дисциплины

По своей структуре курс состоит из теоретической и практической частей, которые включают в себя лекции, лабораторные работы (съёмочные упражнения) и самостоятельную работу студентов. Процесс обучения сформирован таким образом, чтобы знания, получаемые обучающимися в ходе лекционных занятий, закреплялись практическими занятиями, организуемыми в виде лабораторных работ.

5. Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ. Он заключается, во-первых, в получении обучающимся допуска к выполнению каждой лабораторной работы. Допуск производится путём тестирования и беседы с преподавателем. Во-вторых, в защите отчёта по лабораторной работе в индивидуальной беседе преподавателя со обучающимся.

Промежуточная аттестация: экзамен.

Глоссарий

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности;

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). Основная профессиональная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

Специальные термины и понятия

Виньетирование

Воспроизводимый интервал яркостей

Время экспонирования

Гамма

Гистограмма

Диффузное отражение

Длина волны

Индекс светочувствительности

Интервал яркостей

Интермедиат

Интермедиат цифровой

Контраст освещения

Косинус угла

Коэффициент контрастности

Коэффициент отражения

Коэффициент поглощения

Коэффициент пропускания

Кратность светофильтра
Логарифм
Люксметр
Масштаб съёмки
Мощность
Направленно-рассеяное отражение
Номер копировального света
Оптическая плотность
Освещённость
Освещённость ключевая
Относительное отверстие геометрическое
Относительное отверстие эффективное
Погрешность измерения
Сайнекс
Свет
Световозвращающее отражение
Световой поток
Светорассеяние
Светофильтр
Светочувствительность
Сенситограмма
Серая шкала
Сила света
Спотметр
Средний градиент
Угол раскрытия obtюратора
Фотодиод
Фоторезистор
Фотоэлемент
Фотоэффект
Характеристическая кривая
Частота кадров
Шкала IRE
Экспозиция
Экспозиционная диаграмма

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями и умениями, позволяющими обучающемуся, будущему кинооператору, получать изображение, соответствующее его замыслу и при этом в полной мере удовлетворяющее общепринятым техническим требованиям.

В полной мере принимая значение и достоинства современных цифровых технологий при создании аудиовизуальных произведений, данная дисциплина из методических соображений базируется на традиционной плёночной чёрно-белой негативно-позитивной технологии. При этом обучающемуся даются теоретические знания и методики подхода к решению экспонетрических задач при использовании иных технологий, как существующих, так и вновь возникающих, использующих матричные сенсоры и цифровые средства хранения, обработки и демонстрации изображения. Обучающийся должен научиться самостоятельно оценивать сенситометрические свойства плёнки, как по характеристической кривой, так и путём практических испытаний, практически освоить правила использования экспонетрических устройств, научиться с помощью них получать необходимую информацию о световых характеристиках объекта съёмки и определять добиваться достижения нужных светотехнических параметров на съёмочной площадке, обеспечивающих получение задуманного, технически качественного результата; научиться оценивать технические параметры отснятого материала по плотностям негатива или по уровням видеосигнала. С этих позиций дисциплина рассматривает как общие требования к изображению с точки зрения воспроизведения объектов съёмки, так и так и особенности использования различных технологий (негатив-позитив, негатив-сканер-видеопроектор, цифровая видеокамера-проектор и т.д.).

Таким образом, дисциплина «Киноэкспонетрия» призвана подготовить обучающегося к осуществлению самостоятельных съёмочных работ с использованием средств фиксации и хранения визуальной информации, в том числе негативной киноплёнки. Дисциплина «Киноэкспонетрия» входит в группу обязательных дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство» и подготавливает обучающегося к съёмкам самостоятельных учебных работ. Она также является базовой для дисциплин

«Цветоведение», «Специальные виды киносъёмок» и других предметов, связанных с экспонированием киноплёнки и видеосъёмкой.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Киноэкспонометрия» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентам очного отделения 1-го курса в 1-ом семестре в объёме 3 зачетных единиц - 108 академических часов, из них: лекционных – 34 академических часа; лабораторные работы (мелкогрупповые занятия) – 17 академических часов; текущий контроль – 1,2 академических часов; самостоятельная работа студента – 35,3 академических часов; консультация – 2 академических часа; экзамен (контактные часы на экзамен) – 0,5 академических часов; промежуточная аттестация, экзамен – 18 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Киноэкспонометрия» изучается на базе дисциплин «Киносветотехника», «Съёмочная оптика», «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных (ОПК) компетенций:

Категория общепрофес- сиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
---	------------	---------------------	--

Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	<i>ОПК- 4.1. Осуществление мониторинга рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий</i>
---------------------------------	-------	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы - 108 академических часов	
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам:
		1
Работа с преподавателем (контактные часы):	54,7	54,7
Лекционного типа	34	34
Лабораторные работы (мелкогрупповые занятия)	17	17
Самостоятельная работа:	35,3	35,3
Работа с информационными источниками	10,3	10,3
Подготовка к лабораторным работам и составление отчетов по ним	25	25
Консультация	2	2
Формы контроля:	1,7	1,7
Текущий контроль	1,2	1,2
Экзамен (контактные часы на экзамен)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18	18
Всего часов:	108	108

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Виды учебных занятий					
	Лекции	Лаб. занятия	Самост. работа	Конт- роль (конт. часы)	Консу льт.	Промеж. аттест.
Тема I. Тоновоспроизведение. Основы экспонометрии при видеосъемке.	2		3,3			
Тема II. Факторы, определяющие экспозицию сенсора в кадровом окне камеры. Основная экспонометрическая формула	4		4			
Тема III. Экспонометры. Виды экспонометров. Составные элементы экспонометров. Методики использования. Лабораторная работа №1	4	4	6	0,3		
Тема IV. Практическая экспонометрия Лабораторная работа № 2	4	4	6	0,3		
Тема V. Способы воздействия на тонопередачу.	2		4			
Тема VI. Тонопередача в негативно-позитивном процессе	2		4			
Лабораторная работа № 3 (съемочная работа)		9	8	0,6		
Промежуточная аттестация - экзамен				0,5		18
Консультация					2	
Итого по курсу:	34	17	35,3	1,7	2	18

Метод обучения

Дисциплина «Киноэкспонометрия» включает следующие разделы:

1. Курс лекций, знакомящий обучающихся с ключевыми понятиями экспонометрии: техническими требованиями к негативному изображению; факторами, определяющими экспозицию в кадровом окне; конструкциями используемых экспонометрических устройств и правилами их использования; допусками в отклонениях экспозиции от оптимальной, факторами, влияющими на точность решения задач экспонометрии и путями повышения

точности, а также, дающий практические рекомендации по решению задач экспонометрии в различных ситуациях.

2. Лабораторные работы, на практике закрепляющие знания, полученные в лекционном курсе, формирующие у обучающегося умения и навыки практической экспонометрии: самостоятельной реализации замысла при съёмке кинокадра, анализа результатов съёмки и соотношение их с замыслом.
3. Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний полученных на лекциях и в процессе лабораторных работ, изучение дополнительных материалов по основной и дополнительной литературе, а также по рекомендованным интернет-источникам. Дальнейшее углубление и закрепление знаний обучающихся по данной дисциплине происходит во время «ассистентской» учебной практики в съёмочных группах.

2.2.2. Содержание дисциплины

Введение. Задачи, решаемые киноэкспонометрией.

Тема I. Тоновоспроизведение. Основы экспонометрии при видеосъёмке. (ОПК-4)

1. Объект съёмки с точки зрения экспонометрии: объект как поле яркостей; максимальная и минимальная яркости объекта, интервал яркостей; интегральная яркость объекта.

2. Яркость точки объекта – фактор, определяющий экспозицию соответствующей точки изображения.

3. Уровень видеосигнала. Характеристическая кривая камеры.

4. Демонстрация изображения и потеря проработки деталей яркости. Характеристическая кривая устройства воспроизведения.

5. Гамма . Результирующая кривая тоновоспроизведения. Шкала IRE. Правило Гольдберга.

6. Уровни «белого» и «чёрного» в видеосигнале.

7. Влияние обработки (цветокоррекции) на изображение.

8. Особенности цифрового изображения. Битность.

Тема II. Факторы, определяющие экспозицию сенсора в кадровом окне камеры. Основная экспонометрическая формула: (ОПК-4)

- а) эффективное относительное отверстие, его влияние на экспозицию;
- б) влияние светорассеяния в фотографирующей системе на экспозицию; способы снижения светорассеяния в системе;
- в) влияние выдвижения объектива на экспозицию. Макросъёмка. Масштаб изображения и методика его определения. Определение экспозиционных поправок при макросъёмке;
- г) снижение экспозиции от центра кадра к границе (виньетирование, различие угла падения лучей на плёнку);
- д) факторы, определяющие время экспонирования;
- е) основная экспонометрическая формула в полном и упрощённом расчётном виде;
- з) практическая характеристическая кривая, её построение и решение экспонометрической задачи с её помощью;

Тема III. Экспонометры. Виды экспонометров. Составные элементы экспонометров. Методики использования. (ОПК-4)

1. Шкалы экспонометров. "Ступени", экспозиционные числа EV. Градуировочные таблицы. Определение контраста освещения и интервала яркостей объекта с помощью экспонометров.
 2. Калькуляторы экспонометров. Идеология современных калькуляторов:
 - а) индекс светочувствительности как упрощённый способ определения хода характеристической кривой;
 - б) задачи, решаемые калькуляторами экспонометров;
 - в) расчёт экспозиционных параметров с помощью калькулятора экспонометра при замере по яркости:
 - интегральной;
 - средне-серого эталона;
 - детали ("чёрного", "белого", лица и т.д.);
- Шкала IRE калькулятора экспонометра "Асахи-Пентакс V", функции "S" и "H" экспонометров "Минолта", зонная система Адамса. Примеры экспонометрических расчётов по яркости.
- г) расчёт экспозиционных параметров по освещённости. Ключевая освещённость. Таблица ключевых освещённостей. Виды диффузионных насадок

экспонометров (полусферическая, плоская, инверкон) и правила их использования:

- при съёмке объёмных объектов в различных условиях;
- при съёмке репродукции.

Примеры экспонометрических расчётов.

3. Светоприёмники экспонометров: типы (селеновые фотоэлементы, фотосопротивления, фоторезисторы) и основные характеристики (чувствительность, спектральная чувствительность, перегрузочная способность, инерционность, утомляемость). Особенности использования экспонометров с различными типами светоприёмников. Влияние чувствительности в инфракрасной зоне на точность измерений.

4. Измерительные системы и системы индикации различных экспонометров (стрелочная индикация, световая, цифровая). Влияние измерительной системы на точность прибора.

5. Основные модели экспонометрических устройств, применяемых в профессиональной киноэкспонометрии.

Тема IV. Практическая экспонометрия. (ОПК-4)

1. Общие подходы к экспонометрии в павильоне, интерьере и на натуре. Построение схемы операторского освещения в павильоне и на натуре с применением экспонометра. Практическая съёмка и экспонометрический контроль освещения.

2. Выбор прибора и метода измерения света в зависимости от условий съёмки:

- замер по освещённости с использованием плоской светорассеивающей насадки;
- замер по освещённости с использованием полусферической рассеивающей насадки;
- замер по яркости детали (средне-серого, лица, белого, чёрного).

3. Создание светового эффекта и световой атмосферы: эффект «солнечного света», эффект света из окна, эффект ночного света, эффект свечи, настольной лампы и др. Смена характера света внутри одного кадра.

4. Экспонометрия в сложных съёмочных ситуациях: при высоких контрастах освещения, при макросъёмке, при специальных видах съёмок, при пересъёмке фотографий и других изображений, при съёмке под водой.

5. Светофильтры; чёрно-белая и цветная съёмка с использованием светофильтров. Методика определения кратности светофильтра.

Тема V. Способы воздействия на тонопередачу. (ОПК-4)

Техническая и творческая обусловленность необходимости изменения тонопередачи процесса.

1. Влияние РР камеры – профайла изображения - на изображение. Инструменты влияния на тонопередачу в камере (пьедестал, гамма, «коллено», слоп и др.).

2. Съёмка RAW («сырого») файла и S-log и последующая коррекция изображения.

3. Использование оптических насадок типа «fog», «low contrast», а также светофильтров для влияния на тонопередачу.

4. Дополнительная дозированная засветка (ДДЗ).

Тема VI. Тонопередача в негативно-позитивном процессе. (ОПК-4)

1. Рекомендуемое расположение плотностей изображения в негативе на характеристической кривой киноплёнки.

2. Объект съёмки с точки зрения экспонометрии: объект как поле яркостей; максимальная и минимальная яркости объекта, интервал яркостей; интегральная яркость объекта.

3. Яркость точки объекта – фактор, определяющий экспозицию соответствующей точки изображения.

4. Рекомендуемое расположение минимальной яркости ("чёрного") на характеристической кривой.

5. Рекомендуемое расположение "белого" на характеристической кривой:

а) схема тонопередачи в двуступенном процессе получения киноизображения;

б) соотношение контрастностей негатива и позитива в стандартном кинопроцессе, правило Гольдберга;

в) потеря проработки по яркости и пропечатаваемый интервал плотностей негатива;

г) рекомендуемая плотность "белого".

6. Контрастность негатива как основной фактор, определяющий передаваемый интервал яркостей объекта. Практическое определение передаваемого интервала яркостей: по характеристической кривой, по среднему градиенту.

7. Влияние режима печати на изображение. Номера светов и световой паспорт. LAD – метод стандартизации условий печати. Печать по тест-объекту в сайнексе. Тест-объект для сайнекса (серая и цветная шкалы), методика съёмки тест-объекта.

Лабораторные работы :

Первая лабораторная работа ставит перед собой задачей ознакомить обучающихся с основными моделями экспонометров, правилами использования и техническими особенностями этих приборов.

Продолжительность – 4 академических часа

Для выполнения требуются:

экспонометры Minolta F, Sekonic L-758cine, Sekonic L-778 Dual spot, Spectra и возможно др.

Светотехническая скамья с эталонной лампой и креплениями для экспонометров и тестов;

эталонное серое поле $r=0.18$;

инфракрасный светофильтр;

поляризационный светофильтр;

тест высокого контраста (с дополнительным осветительным прибором);

рулетка.

Работа выполняется в группе из 3-4 человек в лаборатории светотехники.

Вторая лабораторная работа ставит задачей практическое освоение обучающимися навыков работы с инструментами экспонометрического контроля, используемых в киносъёмочном процессе.

Обучающиеся должны практически освоить методы экспонометрических замеров по освещённости, по яркости детали,

выбора экспопары и установки уровней освещённости контраста и интервала яркостей в кадре для ряда типовых ситуаций: портрет на фоне окна, портрет в интерьере при ночном освещении, портрет при освещении свечой, портрет при освещении из окна, при электрическом освещении. При этом обучающиеся осваивают принципы создания световых эффектов.

Продолжительность – 4 академических часа.

Для выполнения требуются:

экспонетры для замера по освещённости и по яркости (Minolta F, Sekonic L-758cine, Sekonic L-778 Dual spot, Spectra и возможно др.);

серая шкала;

цифровой фотоаппарат или видеокамера, снимающие в формате jpg или mprg (Sony FS100);

лабораторный павильон площадью 30 м² с простейшей выгородкой (угол комнаты с окном);

5 осветительных приборов мощностью до 650 Вт и один мощностью до 1 кВт (Общая нагрузка до 25 А – 5 кВт);

Компьютер с монтажной программой, имеющей функцию осциллографа.

Третья лабораторная работа ставит задачей освоение обучающимися экспонетрии при создании сложного по световому решению кинокадра. Обучающийся в группе снимает кинокадр, содержащий несколько различных световых состояний и переход из одного состояния в другое. Студент учится планировать съёмку с позиций составления схемы света, выбора уровней освещённости, выбора необходимых осветительных приборов, планировать характеристики изображения (IRE, RGB); реализовывать замысел и анализировать результат съёмки.

Продолжительность – 8 академических часов (2 занятия).

Для выполнения требуются:

экспонетры для замера по освещённости и по яркости (Minolta F, Sekonic L-758cine, Sekonic L-778 Dual spot, Spectra и возможно др.);

серая шкала;

цифровой фотоаппарат или видеокамера, снимающие в формате jpg или mprg (Sony FS100);

лабораторный павильон площадью 30 м² с простейшей выгородкой (угол комнаты с окном);

элементы интерьера: настольная лампа, имитация свечи, стол, шторы, жалюзи,

5 осветительных приборов мощностью до 650 Вт и один мощностью до 1 кВт (Общая нагрузка до 25 А – 5 кВт), вспомогательные средства (с-stand, пенапласт, флаги, маски и т.п.);

компьютер с монтажной программой, имеющей функцию осциллографа; профессиональный монитор не менее 24”.

Все лабораторные и практические работы включают в себя этапы: подготовки, допуска к работе, выполнения, подготовки отчёта и защиты. Работа обучающегося оценивается преподавателем и оценка учитывается на экзамене по теоретическому курсу.

Работа выполняется под руководством преподавателя и обеспечивается технически лаборантом или заведующим лабораторией.

Таким образом, выполнив курс лабораторных работ обучающийся должен быть технически подготовлен к выполнению учебных творческих работ в павильоне по курсу «Операторское мастерство», уметь планировать работу со светом и реализовать замысел.

Для выполнения лабораторных работ группа обучающихся делится на подгруппы по 4 человека в каждой.

Самостоятельная работа

заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и составлении отчёта по работе. В процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям, справочникам, в соответствии с описанием предстоящей лабораторной работы, осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения. В процессе составления отчёта по работе обучающийся производит необходимые вычисления, строит графики исследованных зависимостей, промеряют уровни видеосигнала контрольных полей в изображении при анализе результатов испытания камеры, оценивают практические фотографические характеристики испытанной камеры, определяют для себя режим экспонирования, проводят планирование съёмки киноплана, составляют схему света и намечают контрольные точки, их яркости и ожидаемые плотности в результате, анализируют полученный результат, сопоставляя его с запланированным, делают выводы об успешности решения поставленных задач и вероятных причинах несовпадения задуманного и полученного результата.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа.

В рамках учебного курса могут быть проведены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов с использованием электронных средств проведения видеоконференций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список рекомендуемой основной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Ф.С.Пятницкий. ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ. –М., ВГИК, 1978.
2. Ф.С.Пятницкий. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ СЪЁМКЕ И ПЕЧАТИ. - М., "Искусство", 1960.
3. И.Б.Гордейчук, В.Г.Пелль. СПРАВОЧНИК КИНООПЕРАТОРА. - М., "Искусство", 1979.
4. Ф.С.Новик, П.А.Ногин. КИНОСЪЁМОЧНАЯ ОПТИКА. – М., "Искусство", 1968.
5. Д.С.Гурлев. СПРАВОЧНИК ПО ФОТОГРАФИИ (светотехника и материалы). - Киев, "Техніка", 1986.
6. В.Г.Пелль. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНОСЪЁМОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. - М., "Искусство", 1987.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Л.Ф.Артюшин, И.Д.Барский, А.И.Винокур «Справочник кинооператора». – М.; «Галактика–Л». 1999г.
2. В.В.Дмоховский. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ В НАУЧНОЙ СЪЁМКЕ. – М., "Искусство", 1953.

3. Е.Л.Кринов. СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. – М., Издательство Академии наук СССР, 1947.
 4. В.Г.Чумак. ОПТИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО КИНОИЗОБРАЖЕНИЯ. –М., ВГИК, 1992.
 5. В.Г.Чумак. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСКУССТВЕ КИНООПЕРАТОРА. –М., ВГИК, 1988.
 6. М.Ф.Зелинер. ЭКСПОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КИНОСЪЁМОЧНЫХ АППАРАТОВ. Обзорная информация.- М.: НИКФИ. - 1987. -Вып.3 (94)
 7. В.Демидов. КАК МЫ ВИДИМ ТО, ЧТО ВИДИМ. Изд.2-е. – М.: "Знание", 1987.
 8. Р.Хеймен. СВЕТОФИЛЬТРЫ. -М.: "Мир", 1988.
- Журналы:
- СВЕТОТЕХНИКА. "Энергоатомиздат"
 - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНО. "Издательство 625"
 - «American Cinematographer» 1998 – 2009г.г.
 - «ARRI news»
9. Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других областях: VIII Международная научно-практическая конференция, Москва 25 – 26 апреля 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. 323с.
 10. Инновационные технологии в кинематографе и образовании: III Международная научно-практическая конференция, Москва 28 – 30 сентября 2016г.: Материалы и доклады – М.: ВГИК, 2016. – 299с.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. www.kinooperator.ru
2. www.widescreenmuseum.com
3. www.soc.org
4. www.cinematographers.nl
5. www.cadreursfictions.com/france/ftechniques
6. www.aaton.com
7. www.arri.com
8. www.panavision.com
9. www.loscoltrahues.com
10. www.actfilm.ru
11. www.photosonics.com
12. <http://www.lowel.ru/>
13. <http://www.desisti.it/>
14. <http://www.kinoflo.com/>

15. <http://www.sachtler.com>
16. <http://www.light77.com>
17. <http://filmgear.net/>
18. <http://www.svetotekhnika.com/>
19. <http://www.osveti.ru/main/index.php>
20. <http://www.svetoprom.ru/>
21. <http://www.625-net.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

- Лекционная аудитория, оснащённая маркерной доской, компьютером и видеопроектором или монитором достаточного размера.
- Помещение лаборатории площадью не менее 20 м² и возможностью подключения электрической нагрузки не менее 10 кВт;
- светотехническая скамья;
- эталонный источник света;
- регулируемый источник электропитания;
- экспонометры различных марок и систем, в том числе спотметры,

- осветительные приборы: ARRI Junior 500, dedolight LH4, dedolight 650, dedosoft, Юпитер 1200 МГП, Марс 3000 – или аналогичные этим со штативами;
- светорассеивающие и светоотражающие материалы, осветительные светофильтры, вспомогательные средства (шторки, тубусы, затенители, грип);
- набор образцов цветных оптических стёкол размером не менее 80x80 мм;
- стандартные серые карты (не менее 2-х комплектов), серые шкалы;
- киносъёмочный аппарат 1КСР-2М или другой со штативом и набором оптики;
- денситометр;
- профессиональная видеокамера с монитором;
- компьютер.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2023 г.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

Специальность

55.05.03 - Кинооператорство

Специализация

Кинооператор

Мастерская Ю.С. Любина

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 – Кинооператорство.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	4
<u>1.1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	5
<u>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	5
<u>2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>2.2.2. Содержание дисциплины</u>	8
<u>3.1. Список учебной литературы</u>	11
<u>3.1.1. Основная литература</u>	11
Дополнительная литература	11
<u>3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы</u>	177
<u>4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ</u>	177
<u>5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	179

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературном процессе XXI века, отражающем состояние современного общества. Изучая курс по новейшей литературе, студенты формируют способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях и в его связях с современными тенденциями мирового кино. Дисциплина способствует умению самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания, умения, в том числе в новых областях знаний.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Новейшая русская и зарубежная литература» входит в обязательную часть блока дисциплин образовательной программы **Б1.В.03.**

Объем дисциплины – **2 зач.ед.**, что составляет **72** академических часа или **54** астрономических часа. Дисциплина преподается на **3** курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства»,

«Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению компетенции УК-5.

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДУК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. ИДУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. ИДУК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 ак.час. (54 астр. ч.)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	32						32		
Практический блок:									
Практические и семинарские									

занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	33,5						33,5		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Работа с УМК									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
ИКР	0,5								
Форма промежуточной аттестации	Зач.с оц. 6						Зач.с оц. 6		
Всего часов	72								

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы							
1	Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.		2				
2	Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.		2				
3	Новые поэтики. Интермедийность. Междисциплинарность. Технизация.		1				
4	Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.		1				
5	Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.		2				

6	Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.		2				
7	Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.		2				
8	Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.		2				
9	Скандинавские авторы XXI века. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.		2				
10	Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная история.		2				
11	Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		2				
12	Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		2				
13	Жанровая литература в России XXI века.		2				
14	Социальный, политический, исторический роман.		2				
15	Философский роман, магический реализм.		2				
16	Психологический,		2				

	психоделический, натуралистический, любовный роман.						
17	Фэнтези, детективы, детективные романы-сериалы.		2				
		72	32				33,5 +0,5

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Новейшая русская и зарубежная литература» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
РАЗДЕЛ I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: общие вопросы		
УК-5	Тема 1. Новейшие тенденции в европейской и американской литературе.	Литературные премии, тексты, имена. Запросы читателя. Классика или обновление контента? Направления, течения, жанровые стратегии, эксперименты. Кризис или развитие?
УК-5	Тема 2. Обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.	Судьба реализма и постмодернизма в новом веке. Реалистическое – нереалистическое. Переоценка влияния постмодерна на мировую литературу. Правомерность термина постпостмодернизм. Причины и особенности возврата к классическим формам; поэтика и философия новых вариаций. Образцы, перспективы, оценки.
УК-5	Тема 3. Новые поэтики. Интермедиальность. Технизация. Междисциплинарность	Обновление приёмов построения произведения в новейшее время. Редукция словесного, усиление визуального – живописного, театрального, кинематографического – начал в литературе. Междисциплинарность: использование научных методов (искусствоведения, литературоведения, философского анализа, естественных и технических наук) при описании объектов и событий в художественном произведении.
УК-5	Тема 4. Высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература.	Дискуссии о массовой литературе, арт-хаусе и беллетристике. Законы книжного рынка. Рейтинги. Литературные премии, их роль и отсутствие этой роли. Политика издательств. Сетевая литература как альтернатива печатной

	Книжные рынки.	продукции.
РАЗДЕЛ II. ЖАНРЫ НОВЕЙШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		
УК-5	Тема 5. Жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература.	Проблема жанра в XXI столетии. Споры об актуальности жанрового подхода; проблемы типологии. Массовая литература, беллетристика, арт-хаус.
УК-5	Тема 6. Литература Германии и Австрии: философско-политические романы.	Объединение Германии: политика и литература. Традиционные темы и современность. Художественность и публицистичность. Жанры. Австрийская проза: национальная идентичность в новейшее время. Философско-эротическая проза Австрии. Наследие австрийского магического реализма. Т. Вермеша, К. Крахта, Б. Шлинка, Т. Бруссига, Ю. Хермана, К. Функе, Д. Кольмана, Э. Елинек и др.
УК-5	Тема 7. Французские писатели-лауреаты и социально-психологическая проза.	Кризис во французской литературе. Психологическая женская проза. Историческая память о Второй мировой войне в творчестве П. Модiano. Реалии современной медиаиндустрии, поиск экзотических декораций. Социальная значимость романов М. Уэльбека, Ф. Бегбедера, Б. Вербера. Старая и новая Франция. Иммигрантский вопрос. «Женская» проза А. Нотомб, А. Гавальды.
УК-5	Тема 8. Английская литература: социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман.	Интеллектуальность английской прозы. Наследие викторианской литературы в новейших вариациях. Литература иммигрантов. Влияние жанра романа воспитания. Роль женской феминистской прозы. Феномен филологического и гастрономического романов. Эстетство британской литературы. Произведения П. Акройда, А. Байетт, Й. Макьюэна, К. Исигуро, Д. Барнса, Ч. Мьевил, С. Рушди, Т. Стоппарда. Женская «литература курочек» (chick lit.).
УК-5	Тема 9. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза.	Скандинавские литературы в новом веке. Модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм. Этика. Социальность. Психологизм. Политические ориентиры. Глобализм и национальная камерность. Шведская экономическая модель и религиозно-этические компромиссы. Скандинавский детектив. Детективные сериалы и их влияние. Скандинавские авторы XXI века: С. Ларссон, П. Хёг, Ю Несбё, Э. Лу, М. Аксельсон, К.Ю. Вальгрэн, Х. Хельгасон и др.
УК-5	Тема 10. Американские и канадские прозаики. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические	Приоритеты американской литературы. Постмодернизация сознания. Игровая культура. Медийность. Экспериментальные жанры. Поколенческая литература и наследие битников. Положение канадской литературы в современном литературном процессе. Т. Пинчон, Ч. Паланик, Д. Браун, Д. Кэрролл, С. Эрикссон, Д.

	детективы. Альтернативная история.	Таргт и др.
РАЗДЕЛ III. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI века: жанры, поэтика, имена		
УК-5	Тема 11. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	Концептуализм. Метареализм. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» Возрождение модернистских течений. Проблема русского варианта постмодернизма («Пушкинский дом» А. Битова, «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саша Соколова). Моральный код как антипостмодерн.
УК-5	Тема 12. Положение постмодернизма в России, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени. Проза В. Сорокина, В. Пелевина, М. Шишкина, А. Гарроса, А. Евдокимова, Б. Елизарова.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. (Около)постмодернизм В. Пелевина. Поиск нового формата
УК-5	Тема 13. Жанровая литература в России XXI века.	Причины угасания жанров религиозного романа, любовного, психологического, приключенческого и научно-фантастического. Усиление и разработка фэнтези, детективной и «гламурной» литературы.
УК-5	Тема 14. Социальный, политический, исторический роман.	Социальный аспект в русской прозе. Советское и постсоветское пространство в произведениях. Политические темы XXI века. Личность, государство; система, диктатура, анархия. Восток-Запад. Неореализм в творчестве А. Иванова, Р. Сенчина, З. Прилепина, С. Шергунова Лагерная тема в современном осмыслении. Романы З. Прилепина и Г. Яхиной. Причины актуальности и экранизаций. Новые подходы к военной прозе. Усиление action. Романы А. Терехова, Л. Юзефовича, Э. Лимонова, А. Проханова, К. Букши, О. Славниковой, Фигля-Мигля, О. Робски, А. Варламова, И. Бояшова, Е. Водолазкина.
УК-5	Тема 15. Философский роман, магический реализм. Произведения	Традиции философской и религиозно-этической прозы в России. Достоевский и творчество Е. Водолазкина. Фольклоризм в произведениях Д.

	Б. Евсеева, О. Славниковой, Д. Осокина, М. Петросян, В. Крапивина, А. Иличевского, П. Крусанова, А. Рубанова, Ю. Буйды, Ю. Мамлеева, Т. Толстой.	Осокина. «Буддийский» постпостмодернизм В. Пелевина. Японская культура в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Философские антиутопии Т. Толстой и Е. Водолазкина. Произведения Б. Евсеева, О. Славниковой, Д. Осокина, М. Петросян, В. Крапивина, А. Иличевского, П. Крусанова, А. Рубанова, Ю. Буйды, Ю. Мамлеева.
УК-5	Тема 16. Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман.	Генезис психологической и социально- психологической прозы XIX столетия. Наследие натурализма А. Куприна, И. Бунина, В. Набокова и проза Л. Улицкой. Судьба жанра мелодрамы в русской прозе. Положение беллетристики. Мужская и женская любовная проза. Психоделика новейшего времени. Произведения- рефлексии И. Вырыпаева, В. Сигарева, А. Козловой. Д. Рубиной, А. Берсенёвой, Г. Щербаковой.
УК-5	Тема 17. Фэнтези в русской литературе к. XX-н. XXI века. Детективные романы и романы-сериалы.	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой, Д. Емца. Виды детектива: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкий, А. Кивинов), женский (А. Маринина, Д. Донцова, Т. Устинова), ретро (Б. Акунин). Романы-сериалы. Судьбы авантюрно-приключенческой литературы, хоррора и научной фантастики.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зарубежная литература XX века / Под ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. Центр «Академия», 2003.
2. История русской литературы XX — начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях. Часть III: 1991—2010-е годы. — М., 2014 (ЭБС «Айбукс»)
3. Русская проза рубежа XX–XXI веков. М., 2016. (ЭБС «Айбукс»).
4. Черняк М. А. Актуальная словесность XXI века: приглашение к диалогу. — М., 2015. (ЭБС «Айбукс»)

3.1.2. Дополнительная литература

1. Бабенко Н.Г. Язык и поэтика русской прозы в эпоху постмодерна. М., 2010.
2. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века). СПб., 2004.

3. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена. М., 2008.
4. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
5. Лейдерман Н.Л. Постреализм. Екатеринбург, 2005.
6. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века. Минск, 1998.
7. Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 2001.
8. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта: Наука, 1999.
9. Шарыпина Т.А., Новикова В.Г., Кобленкова Д.В. Зарубежная литература XX века. М., 2019.
10. Царева Р.Щ., Буранбаева Л.М. Страницы истории зарубежной литературы XX-XXI веков. Стерлитамак, 2011.
11. Эпштейн М.Н. Постмодерн в России: Литература и теория. М., 2000.

Тексты по зарубежной литературе

Германия

Тимур Вермеш. Он снова здесь.
 Кристиан Крахт. Империя.
 Бернхард Шлинк. Чтец. Возвращение.
 Томас Бруссиг. Солнечная аллея.
 Свен Регенер. Берлинский блюз.
 Юдит Херман. Летний домик.
 Корнелия Функе. Чернильное сердце.

Австрия

Эльфрида Елинек. Пианистка. Дети мёртвых. Болезнь, или Современные женщины.
 Роберт Шнайдер. Сестра сна.
 Даниэль Кельман. Магия Берхольма. Я и Каминский. Измеряя мир.
 Кристоф Рансмайр. Последний мир. Болезнь Китахары.
 Андреа Гриль. Полезное с прекрасным.

Великобритания

Антония Байетт. Обладать. Детская книга.
 Ирвин Уэлш. На игле. Дерьмо. Сексуальная жизнь сиамских близнецов.
 Нил Гейман. Американские боги.
 Филипп Пулман. Сказки братьев Гримм.
 Джоан Роулинг. Гарри Поттер. На службе зла. Смертельная белизна.
 Йен Макьюэн. Амстердам. Искупление. Суббота.
 Кадзуо Исигуро. Когда мы были сиротами. Не отпускай меня. Безутешные.
 Джулиан Барнс. Англия, Англия. Предчувствие конца.
 Чайна Мьевил. Посольский город. Город и город.
 Салман Рушди. Дети полуночи. Земля под её ногами.
 Том Стоппард. Берег утопии.

Терри Пратчетт. Изумительный Морис и его учёные грызуны. Народ, или когда-то мы были дельфинами.

Сара Кейн. Психоз 4.48.

Тахир Шах. Год в Касабланке.

Франция

Патрик Модриано. Кафе утраченной молодости.

Фредерик Бегбедер. Любовь живёт три года. Рассказики под экстази. 99 франков. Романтический эгоист.

Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Карта и территория. Серотонин.

Бернар Вербер. Империя ангелов. Звёздная бабочка (Тайна богов).

Амели Нотомб. Токийская невеста. Синяя борода. Антихриста.

Анна Гавальда. Я её любил. Я его любила.

Милан Кундера. Торжество незначительности.

Италия

Алессандро Барикко. Шёлк. Юная невеста.

Испания

Рубен Гальего. Белое на чёрном.

Скандинавия-Исландия

Дания: Питер Хёг. Смилла и её чувство снега. Условно пригодные.

Норвегия: Эрленд Лу. Наивно. Супер. Ю. Несбё. Снеговик

Швеция: Стиг Ларссон. Девушка с татуировкой дракона.

Майгуль Аксельсон. Апрельская ведьма.

Карл Юхан Вальгрен. Ясновидец. Личное дело игрока Рубашова.

Исландия: Хальтгрим Хельгасон. Женщина при 1000 градусов.

США

Томас Пинчон. Врождённый Порок.

Чарльз Буковски. Женщины. Голливуд. Макулатура.

Брет Истон Эллис. Правила привлекательности.

Чак Паланик. Бойцовский клуб. Удушье.

Джонатан Кэрролл. Свадьба палочек.

Кормак Маккарти. Кони, кони. Дорога. Старикам тут не место.

Дэвид Фостер Уоллес. Бесконечная шутка.

Дэн Браун. Ангелы и демоны. Код да Винчи. Инферно.

Энди Вейер. Марсианин.

Урсула Ле Гуин. Цикл о Земноморье. Хайнский цикл.

Джордж Мартин. Песнь Льда и Огня.

Сьюзен Коллинз. Трилогия «Голодные игры».

Стефани Майер. Сумерки.

Гиллиан Флинн. Исчезнувшая.

Майкл Каннингем. Часы. Снежная королева.

Донна Тартт. Щегол.

Хэнк Муди. Бог ненавидит нас всех.

Грант Моррисон. Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле.

Лемони Сникет. 33 несчастья.

Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет.
Стивен Крэйг Залер. Мерзкие дела на Норт-Гансон-стрит.
Джонатан Сафран Фозер. Полная иллюминация.
Огюстен Берроуз. Бегом с ножницами.
Джаннетт Уоллс. Замок из стекла.
Ханья Янагихара. Маленькая жизнь.
Тони Моррисон. «Боже, храни моё
дитя». Элизабет Страут. Оливия
Киттеридж.
Адам Джонсон. Сын повелителя сирот.
Эдриан Пирсон. Страна коров.
Пол Остер. 4.321.

Канада

Дуглас Коупленд. Поколение Х. Поколение А.
Стив Эриксон. Явилось в полночь море.
Маргарет Этвуд. Она же Грейс.

Новая Зеландия

Элеанора Каттон. Светила.

Китай

Мо Янь. Страна вина. Устал рождаться и умирать.

Япония

Харуки Мураками. Охота на овец. Норвежский лес. Кафка на пляже.
Масахико Симада. Царь Армадилл. Канон, звучащий вечно.

Индонезия

Эки Курниаван. Красота – это горе.

ЮАР

Джон Кутзее. Осень в Петербурге. Бесчестье. Детство Иисуса.

Тексты по русской литературе

Социальный, политический, исторический роман

А. Иванов. Географ глобус пропил. Сердце Пармы. Ненастье. Тобол.
В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. Тихоходная барка «Надежда».
Е. Попов. Веселие Руси.
Ю. Бондарев. Бермудский треугольник.
О. Славникова. Бессмертный.
Ю. Поляков. Замыслил я побег. Любовь в эпоху перемен. Козлёнок в молоке.
А. Варламов. 11 сентября. Мысленный волк.
Л. Бородин. Ловушка для Адама. Божеполье. Третья правда.
З. Прилепин. Санька. Ботинки, полные горячей водкой. Обитель.
Р. Сенчин. Елтышёвы. Зона затопления.
С. Шаргунов. Битва за воздух свободы.
С. Алексиевич. Время секонд-хэнд.
Б. Екимов. Фетисыч.

В. Бочков. К югу от Вирджинии.

Л. Юзефович. Зимняя дорога.
Г. Яхина. Зулейха открывает глаза.
Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарёва). Волки и медведи.
А. Кабаков. Сборник «Московские сказки».
Э. Лимонов. Старик путешествует.
А. Проханов. Господин Гексоген.
И. Бояшов. Танкист, или «Белый тигр».
А. Терехов. Каменный мост. Немцы.
М. Степнова. Женщины Лазаря.
А. Водолазкин. Лавр. Соловьёв и Ларионов.
К. Букша. Завод «Свобода».
М. Ахметова. Дневник смертницы. Хадижа. Уроки украинского.
М. Кикоть. Исповедь бывшей послушницы.
Т. Шевкунов. Несвятые святые.
М. Рыбакова. Гнедич.
Н. Кононов. Фланёр.
О. Робски. «Casual (Повседневное)».
С. Минаев. Duxless. Повесть о ненастоящем человеке.
Н. Мещанинова. Рассказы.

Философский роман, магический реализм

В. Крапивин. Амбула Грина. Тополята.
Б. Евсеев. Офирский скворец.
О. Славникова «2017».
Ю. Мамлеев. Мир и хохот.
Н. Садур. Нос. Памяти Печорина. Доктор сада.
Д. Осокин. Овсянки. Небесные жёны луговых мари. Огородные пугала с ноября по март.
М. Петросян. Дом, в котором...
А. Иличевский. Перс. Матисс. Математик. Чертёж Ньютона.
Е. Абдуллаев. Ташкентский роман. Поклонение волхвов. Муравьиный царь.
П. Крусанов. Бом-бом.
А. Рубанов. Хлорофилия. Стыдные подвиги. Финист-ясный сокол.
Ю. Буйда. Вор, шпион и убийца.
Т. Толстая. Кысь.
А. Щёголев. Как закалялась жесть.

Постмодернизм, концептуализм, метамодернизм

В. Сорокин. Голубое сало. День опричника. Метель.
В. Пелевин. Колдун Игнат и люди. Чапаев и пустота. Generation P. Тайные виды на гору Фудзи.
М. Шишкин. Венерин волос. Письмовник.

А. Гаррос, А. Евдокимов. (Голово)ломка.
Б. Елизаров. Библиотекарь.
А. Аствацатуров. Люди в голом.

Психологический, психоделический, натуралистический, любовный роман и драматургия

Л. Улицкая. Пиковая дама (сб.рас.). Казус Кукоцкого. Лестница Якова.
Сквозная линия.
Л. Петрушевская. Три девушки в голубом. Жила-была женщина, которая
хотела убить соседского ребёнка: Страшные рассказы. Гигиена.
Д. Рубина. На солнечной стороне улицы. Любка. Я и ты под персиковыми
облаками.
А. Берсенёва. Капитанские дети.
Г. Щербакова. Актриса и милиционер.
Д. Липскеров. Леонид обязательно умрёт. Туристический сбор в рай.
В. Сигарёв. Пластилин. Божьи коровки возвращаются на землю. Каренин.
И. Вырыпаев. Сны. Кислород. Валентинов день.
О. Мухина. Счастливый случай: пьесы из XXI века.
Я. Пулинович. Наташина мечта. Жанна. Земля Эльзы.
А. Волошина. Мама. Человек из рыбы.
А. Козлова. F20.
А. Яблонская. Видеокамера. Язычники.
А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него.

Фэнтези

Н. Перумов. Летописи Хьёрварда. Алиедора.
А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее.
С. Лукьяненко. Ночной дозор.
М. Семёнова. Волкодав. Валькирия.
Ю. Вознесенская. Мои посмертные приключения.
А. Старобинец. Переходный возраст. Живущий.
Д. Емец. Цикл «Мефодий Буслаев».
Е. Чудинова. Мечеть Парижской Богоматери.

Детективы

Б. Акунин. Азазель. Турецкий гамбит.
Н. Свечин. Сыщик Его Величества.
Л. Юзефович. Контрибуция.
А. Кивинов. Улицы разбитых фонарей.
А. Константинов. Вор.
А. Маринина. Цикл «Каменская». Горький квест.

Д. Донцова. Эта горькая сладкая месть. Гадюка в сиропе.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс».

1. <http://www.libo.ru/f4859.html> - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

<https://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека.

<http://royallib.com> - Электронная библиотека Royallib.com

<http://sbiblio.com/biblio/> - Библиотека учебной и научной литературы

<http://dic.academic.ru> - Словари и энциклопедии на Академике

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КИНОПРОЦЕССОМ»

Специальность

55.05.03 «Кинооператорство»

Специализация

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – доцент Богун А. И.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство утвержденного приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2023г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины.

Целями освоения студентами дисциплины «Организация и управление кинопроцессом» являются - получение знаний, развитие умений и навыков, которые позволят студентам овладеть технологиями производства фильмов, различных видов и жанров.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации и управления кинопроцессом; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма;

Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Организация и управление кинопроцессом» относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующей дисциплины Кинооператорское мастерство.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Организация и управление кинопроцессом». обучающийся должен:

1) знать:

основные элементы построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

комплексы выполняемых работ на всех этапах производства фильма; технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;

организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;

организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

2) уметь:

разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации;

организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами;

3) владеть:

методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Процесс изучения дисциплины «Организация и управление кинопроцессом» направлен на формирование следующих универсальных компетенций (УК).

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения	
Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.2. Знает технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности; УК-2.4. Умеет ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; УК-2.5. Умеет осуществлять публичное представление проекта; УК-2.8. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов

Промежуточная аттестация в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2зач.ед. 72час.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Теоретический блок:	34		34
Лекции			
Практический блок:			
Практические занятия			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	32		32
Практический блок:			

Контрольная работа			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Название разделов и тем	Количество часов				
		всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС
			лек.	практ	инд.	
1	Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.	4	2			2
2	Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	4	2			2
3	Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	4	2			2
4	Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	4	2			2
5	Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Тема 9. Продюсерский проект.	4	2			2
6	Тема 10. Постановочный проект фильма.	4	2			2
7	Тема 11. Планирование фильмопроизводства	4	2			2
8	Тема 12. Предподготовительный период. Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.	4	2			2
9	Тема 14. Подготовительный период. Тема 15. Выбор и утверждение актеров.	4	2			2
10	Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.	4	2			2
11	Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	4	2			2
12	Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	4	2			2

13	Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Тема 22. Генеральная смета. Структура	4	2			2
14	Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.	4	2			2
15	Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	4	2			2
16	Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	6	4			2
	Итого за 6 семестр:	66	34			32
	Зачет:	6				
	Общая трудоемкость:	72 ак. час. 2 зач. ед.				

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе (УК-2)

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киновидеопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов фильмопроизводства. Продюсерские специализации.

Цель: Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины.

Задача:

1. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний.
2. Что понимается под организацией производства АВП.
3. Технология производства и индустриальный кинематограф.

Вопросы к обсуждению:

1. Охарактеризовать указанные понятия.
2. Примеры индустриальных кинематографий.

Тема 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. (УК-2)

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпаний. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Цель: системный анализ современной структуры Российской киноотрасли и форм управления.

Задача:

1. Система финансирования.
2. Система производства.
3. Система производственных услуг.
4. Система проката и показа.
5. Система подготовки кадров.

Вопросы к обсуждению:

1. Характеристика основных участников кинопроизводства в РФ за последние 5 лет.
2. Как осуществляется государственная поддержка Российской киноотрасли?

Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. (УК-2)

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Цель: изучить и уяснить сходства и различия в технологии организации производства фильмов различных видов и жанров.

Задача:

1. Виды фильмов.
2. Жанры фильмов
3. Выбор носителя: пленка, «цифра».
4. Форматы: 2D и 3D, IMAX.

Вопросы к обсуждению:

1. В чём главные производственные различия игровых и неигровых фильмов?
2. Современные компьютерные технологии, применяемые при производстве фильмов различных видов и жанров.
3. Особенности организации производства неигровых фильмов различных видов.
4. Особенности организации производства игровых фильмов различных жанров.
5. Особенности организации производства анимационных фильмов различных видов.

Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. (УК-2)

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап. Производственный этап. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения.

Цель: охарактеризовать основные этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства, типичные для всех видов и жанров АВП.

Задача:

1. Предпроизводственный этап. Цели, задачи, сроки.
2. Производственный этап. Цели, задачи, сроки.
3. Сдача исходных материалов. Прокатное удостоверение. Цели, задачи, сроки.

Вопросы к обсуждению:

1. Ответственность продюсеров разных специализаций в соблюдении технологических норм организации производства.

Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. (УК-2)

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники, управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при создании информационных источников организации и управления фильмопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

Цель: охарактеризовать основные виды, типы и формы информационных источников, необходимых при создании кинопроекта.

Задача:

1. Информация для организации производства.
2. Информация для управления процессом производства.
3. Информация для руководства персоналом.

Вопросы к обсуждению:

1. Ответственность руководителей и исполнителей при подготовке информационных основ фильмопроизводства.
2. Современные методы создания и способы распространения творческо-производственной информации.

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма. (УК-2)

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определения и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность

труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Цель: уяснить фундаментальное значение киносценария и его художественных и производственных качеств, для эффективной организации производства АВП; изучить современный процесс создания киносценария процесс превращения сценарного материала из литературной формы в производственную форму.

Задача:

1. Характеристика сценарных форм: заявка, аннотация, синопсис, литературный сценарий, киносценарий.
2. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.
3. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки.

Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма. (УК-2)

Режиссерский сценарий: его место в организации фильмопроизводства; форма записи. Съёмочный объект, сцена, кадр, (план). Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены. Монтажно-техническая разработка и постановочная сложность режиссерского сценария.

Цель: уяснить значение режиссерского сценария и его художественных и производственно-технологических особенностей, в качестве основы постановочного проекта фильма.

Задача:

1. Форма и содержание.
2. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки.
3. Графическая раскадровка (storyboard) режиссерского сценария– производственная «партитура» съёмочного процесса.

Вопросы к обсуждению:

1. Что такое производственно-техническая разработка сцены (break down)?
2. Какие факторы характеризуют постановочную сложность режиссерского сценария.

Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. (УК-2)

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Цель: изучить особенности определения производительности труда в кинопроизводстве.

Задача:

1. Производительность труда и трудоемкость производства
2. Нормативы выработки и их применение при планировании сроков производства.

Вопросы к обсуждению:

1. Кто участвует в определении нормативов выработки.
2. Какие факторы оказывают влияние на снижение производительности труда

Тема 9. Продюсерский проект. (УК-2)

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Цель: изучить структуру продюсерского проекта и понять методологические принципы его создания.

Задача:

1. Продюсерское исследование киносценария – оценка зрелищного потенциала;
2. Производственный анализ киносценария; производственное планирование; расчет стоимости производства – лимит затрат;
3. Бизнес-планирование – последовательное изложение системы реализации готового проекта, системы доказательств с целью привлечения инвестиций для производства.

Вопросы к обсуждению:

1. Кто участвует в создании Продюсерского проекта. Сроки и затраты.
2. Какое влияние оказывает качество Продюсерского проекта на организацию производства?
3. Какие элементы Продюсерского проекта являются основой для организации и управления работы съёмочной группы в подготовительном периоде?

Тема 10. Постановочный проект фильма. (УК-2)

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного

проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Цель: изучить структуру постановочного проекта фильма - комплекта творческих, организационно-управленческих и финансовых документов, содержащих в себе кинематографические художественные, изобразительные, драматургические и зрелищные решения и технологические способы их реализации.

Задача:

1. Характеристика всех элементов постановочного проекта фильма.
2. Информационная основа работы над постановочным проектом.
3. Руководители, исполнители
4. Защита постановочного проекта – контроль качества и готовности к съёмкам.

Вопросы к обсуждению:

1. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом.

Тема 11. Планирование фильмопроизводства. (УК-2)

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Цель: изучить технологию планирования – главную составную часть управленческой деятельности.

Задача:

1. Стратегическое планирование.
2. Оперативное планирование.
3. Производственное планирование.
4. Финансовое планирование.
5. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости –лимит затрат.

Вопросы к обсуждению:

1. Характеристика информационной основы стратегического и оперативного планирования.
2. Стадии планирования.
3. Методы планирования.

Тема 12. Предподготовительный период. (УК-2)

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Цель: изучить технологический период производственного этапа, в рамках которого осуществляются организационные и исполнительные мероприятия, связанные с созданием постановочного проекта и его главной основы - режиссерского сценария.

Задача:

1. Характеристика и технологическая обоснованность предподготовительного периода.
2. Информационная основа для организации и управления творческо-производственным процессом в предподготовительном периоде
3. Организационные мероприятия в предподготовительном периоде. Смета.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие факторы влияют на продолжительность предподготовительного периода?
2. От чего зависит результативность предподготовительного периода?

Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. (УК-2)

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирования затрат на оплату основного производственного персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Цель: изучить принципы и методы формирования съёмочной группы – временного, творческо-производственного коллектива, формируемого из необходимого числа специалистов, обладающих кинематографическими профессиями и навыками для производства кино-видео продукции.

Задача:

1. Руководящий состав съёмочной группы.
2. Основной, вспомогательный и технический состав съёмочной группы.

Вопросы к обсуждению:

1. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость работников съёмочной группы.

Тема 14. Подготовительный период. (УК-2)

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Цель: изучить важнейший технологический период производственного этапа, в рамках которого осуществляются организационные и исполнительные мероприятия, связанные с подготовкой к съёмочному процессу, управляемые и реализуемые по заранее разработанному плану и смете расходов.

Задача:

1. Общая характеристика подготовительного периода.
2. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам
3. Организующая исполнительная и контролирующая функция менеджера в подготовительном периоде.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие факторы влияют на продолжительность подготовительного периода?
2. От чего зависит результативность подготовительного периода.

Тема 15. Выбор и утверждение актеров. (УК-2)

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждении актеров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров. Планирования затрат на оплату труда актеров.

Цель: охарактеризовать основные принципы и методы подбора актеров на проект.

Задача:

1. Исполнители – кастинг-директор, ассистент режиссера по актерам, под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера.
2. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли.
3. Контролирующая функция продюсера при утверждении актеров на роль.

Вопросы к обсуждению:

1. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров:

Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. (УК-2)

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором. Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов. Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Цель: охарактеризовать основные принципы и методы выбора объектов.

Задача:

1. Исполнители – директор, зам. директора по подготовке (Location Manager), художник.
2. Виды съёмочных объектов- натура(экстерьеры) и интерьеры.
3. Объектные комплексы
4. Информационная основа для организации работ по выбору объектов.

Вопросы к обсуждению:

1. Организационные и управленческие мероприятия при выборе объектов.
2. Линейный продюсер – ответственный за готовность объекта к съёмкам.

Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. (УК-2)

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Цель: изучить основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.

Задача:

1. Обоснование художественной, технологической и финансовой целесообразности проведения съемок в кино-экспедиции.

2. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций.
3. Планирование затрат, на проведение киноэкспедиций.

Вопросы к обсуждению:

1. Организующая и контролирующая функция менеджера при подготовке кино-экспедиций.
2. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке кино-экспедиций.

Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. (УК-2)

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Цель: систематизировать и охарактеризовать все виды СПС и формы их приобретения.

Задача:

1. Реквизит, игровой транспорт, животные.
2. Костюмы.
3. Грим, пастиж (парики, накладки, бороды, усы).
4. Виды декорационных оформлений.

Вопросы к обсуждению:

1. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.
2. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.

Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования. (УК-2)

Операторская экспликация. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Цель: систематизировать и охарактеризовать все виды операторского и светотехнического оборудования.

Задача:

1. Камера комплект.
2. Дополнительное операторское оборудование
3. Свет
4. Грип

Вопросы к обсуждению:

1. Информационная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования.
2. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке операторского и светотехнического оборудования.

Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. (УК-2)

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смета

Цель: охарактеризовать основные виды трюков и спецэффектов и особенности подготовки и съёмок.

Задача:

1. Трюк и зрелище.
2. Трюковая экспликация. Исполнители.
3. Графическая раскадровка сцен.

Вопросы к обсуждению:

1. Обеспечение безопасности при подготовке и съёмках трюковых и сложно-постановочных сцен. Ответственность исполнительного продюсера

Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). (УК-2)

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Цель: Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий директивный документ, содержащий в себе производственную стратегию и тактику съёмочного периода с указанием сроков и способов реализации.

Задача:

1. Значение КПП в организации управления производственным процессом и взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельных исполнителей.
2. Информационная и нормативная основа КПП.
3. Форма и способы создания.

Вопросы к обсуждению:

1. Календарно-постановочный план – откорректированный, на основе производственного анализа постановочного проекта, вариант календарного плана съёмочного периода

Тема 22. Генеральная смета. Структура. (УК-2)

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Цель: генеральная смета – калькуляция планируемых расходов.

Задача:

1. Структура генеральной сметы.
2. Информационная основа для создания генеральной сметы.
3. Методы планирования

Вопросы к обсуждению:

1. В чем сходство и отличие лимита затрат и генеральной сметы.

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. (УК-2)

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция менеджера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Цель: изучить важнейший технологический период производственного этапа, в рамках которого осуществляются съёмочный процесс, управляемый и реализуемый по заранее разработанному календарно-постановочному плану и генеральной смете расходов и методы определения временных параметров.

Задача:

1. Общая характеристика съёмочного периода.
2. Информационная основа для организации и управления съёмочным процессом
3. Организующая и контролирующая функция менеджера в съёмочном периоде.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие факторы влияют на продолжительность съёмочного периода?
2. От чего зависит результативность съёмочного периода.

Съёмочная площадка.

Цель: охарактеризовать основные виды съёмочных площадок.

Задача:

1. Студия: павильон, натурная площадка.

2. Реальные: интерьер, натура (экстерьер)

Вопросы к обсуждению:

1. В чем особенности подготовки к съёмкам различных съёмочных площадок.

Съёмочная смена.

Цель: охарактеризовать особенности организации съёмочной смены.

Задача:

1. Виды работ.
2. Организация и управление съёмочным процессом.
3. Информационная основа организации и управления съёмочной сменой, Вызывной лист.

Вопросы к обсуждению:

1. Производительность труда и организация работы.

Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. (УК-2)

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

Цель: изучить последний технологический период производственного этапа, в рамках которого осуществляются монтажно-тонировочный процесс, снятого изобразительного материала.

Задача:

1. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода.
2. Информационная основа для организации и управления работами в монтажно-тонировочном периоде.
3. Функция редактора в монтажно-тонировочном периоде.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие факторы влияют на продолжительность монтажно-тонировочного периода?

Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение. (УК-2)

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеофильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Цель: изучить необходимые документы и дополнительные исходные изобразительные материалы для получения прокатного удостоверения.

Задача:

1. Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма.

2. Комплект исходных материалов документального видеофильма.
3. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к занятиям

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;

Содержание самостоятельной работы студента:

1. Теоретический блок.

По теме 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся информационного обеспечения для изучения дисциплины.

По теме 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуры Российской кино-отрасли и производственно-технических баз, предоставляющих услуги.

По теме 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся организации производства документальных фильмов с игровыми элементами

По теме 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.

Задание для самостоятельной работы: изучить систему технологической целесообразности в организации фильмопроизводства.

По теме 5. Информационная и нормативная основа организации и управления процессом фильмопроизводства.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся современных компьютерных технологий, применяемых при создании творческо-производственной информации.

По теме 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.

По теме 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся качества подготовки режиссерского сценария и его значения для организации подготовительных и съёмочных процессов.

По теме 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.

Задание для самостоятельной работы: изучить нормативы выработки при съёмках на различных типах съёмочных площадок.

По теме 9. Продюсерский проект –художественно-производственная стратегия создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру продюсерского проекта.

По теме 10. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру постановочного проекта.

По теме 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов.

Задание для самостоятельной работы: изучить методы и последовательность производственного и финансового планирование

По теме 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить задачи предподготовительного периода и его технологическую обоснованность

По теме 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся учёта профессионального фактора и творческо-психологической совместимости при формировании съёмочной группы.

По теме 14. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Определение сроков.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся функций и полномочий звукорежиссера в подготовительном периоде.

По теме 15. Выбор и утверждение актёров.

Задание для самостоятельной работы: изучить формы организации и проведения кастинга и методы расчёта актерской сметы.

По теме 16. Подготовка съёмочных объектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся получения разрешительных документов для проведения съемок.

По теме 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся возможностей оптимизации экспедиционных расходов.

**По теме 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).
Виды. Исполнители.**

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся различных форм приобретения СПС.

По теме 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Задание для самостоятельной работы: изучить весь комплект современной операторской техники и приспособлений.

По теме 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.

Задание для самостоятельной работы: изучить юридические аспекты, касающихся исполнения трюков и спецэффектов.

По теме 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).

Задание для самостоятельной работы: изучить форму и способы технического исполнения КПП.

По теме 22. Генеральная смета. Структура.

Задание для самостоятельной работы: изучить структуру Генеральной сметы и освоить методы расчета.

**По теме 23. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки.
Определение сроков.**

Задание для самостоятельной работы: изучить методы определения сроков съёмочного периода.

изучить вопросы организации съёмочных площадок в государственных учреждениях.

изучить вопросы, касающиеся проблемы переработок в смену.

По теме 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Задание для самостоятельной работы: изучить вопросы, касающиеся всех видов работ в монтажно-тонировочном периоде.

По теме 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.

Задание для самостоятельной работы - изучить: комплект исходных материалов, необходимых для сдачи готового фильма; требования и процедуру получения прокатного удостоверения.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов			Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек	практ	инд.	
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	2			<i>Лекция с использованием иллюстративного материала</i>
Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.	2			<i>Лекция с использованием иллюстративного материала</i>
Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	2			<i>Лекция с использованием иллюстративного материала</i>
Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	2			<i>Лекция с использованием иллюстративного материала</i>
Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.	2			<i>Лекция с использованием иллюстративного материала</i>
Тема 9. Продюсерский проект. Тема 10. Постановочный проект фильма.	2			<i>визуализация</i>
Тема 11. Планирование фильмопроизводства.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков. Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 14. Подготовительный период. Тема 15. Выбор и утверждение актёров. Тема 16. Подготовка съёмочных объектов.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Тема 19. Подготовка операторского и	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>

светотехнического оборудования.				
Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Тема 22. Генеральная смета. Структура	2			<i>визуализация</i>
Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	2			<i>разбор конкретных ситуаций</i>
Итого	32			

Удельный вес лекционных занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Организация и управление кинопроцессом» составляет 94 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»

Основная литература.

1. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство» / под редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
2. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
3. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
4. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Кривоуцко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
5. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
6. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
7. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
8. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
9. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.

Дополнительная литература.

1. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев. - 2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009 г.

2. КиноСтатистика. Ежегодник о киноотрасли России. MovieResearchCompany.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. редактор Ю. П. Орловский – М.: Контракт, Инфра-М, 2002 г.
4. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г.
5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М.: ВГИК, 1979 г.
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблицер, 2008г.
7. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. К. Н. Гусева: Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: Проспект, 2003 г.
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 2000 г.
9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.
10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 2007 г.
11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: «РосКонсульт», 1999 г.
12. ИрвингДейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. – М.: ГИТР, 2008 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.

8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.
11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
13. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991.
14. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» 9.10.1992 № 3613-1.
15. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
16. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.fond-kino.ru
2. www.kinoproducer.ru
3. www.kinometro.ru
4. www.mkrf.ru
5. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
6. www.proficinema.ru
7. www.prospekt.org (электронные версии книг)
8. www.screenwriter.ru
9. www.kinodata.ru
10. Официальный сайт кинокомпании Профит
11. Программа Кинопоиск
12. Приложение ЕАИС
13. Рейтинги Gallop
14. www.kinobusiness.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).
7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office. При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. (телевизор LG-65SJ930V(ЖК), медиапроигрыватель LG BLU-RAY-PLREER)
2.	Помещение (библиотеку) для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект практических занятий;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КИНОПРОЦЕССОМ»
Специальность
55.05.03 Кинооператорство

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	УК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем организации и управления кинопроцессом в рамках семинаров	УК-2

3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (учебно-методической литературы, статистической информации)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать проблемы производства кинофильмов и телевизионных фильмов
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации;

		-Зачет
--	--	---------------

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-2	Обсуждения Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Организация и управление кинопроцессом», осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа. Студенты высказывают собственные идеи по поводу проектов, готовых фильмов, нормативных и законодательных материалов или предложенного педагогом задания, связанного с практическими приемами, организации кинопроцесса. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения продюсерских подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2 Оценивание результатов зачета

Критерии оценивания знаний (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроцесса; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроцесса; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта;

		разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в целом овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроцесса; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроцесса; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных

		телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию его реализации; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый не овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.
2. Отличия государственных производственно-технических комплексов от частных кинопроизводящих организаций в РФ
3. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров.
4. Основные технологические этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства АВП.

5. Компьютерные технологии создания, редактирования и аналитической обработки киносценария
6. Технология планирования производства АВП.
7. Задачи подготовительного периода и определение сроков.
8. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость и их влияние на формирование единого коллектива
9. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом.
10. Организующая и контролирующая функция исполнительного и линейного продюсеров при подготовке кино-экспедиций.

1.6.2 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
2. Система производства в российской киноотрасли.
3. Характеристика основных этапов создания и реализации кинопроекта.
4. Характеристика технологических периодов фильмопроизводства. Цели, задачи, сроки.
5. Киносценарий – основа фильмопроизводства
6. Методы обработки сценарного материала. Редактирование, оптимизация, форматирование.
7. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
8. Производственный анализ киносценария.
9. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
10. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Виды планов. Исполнители.
11. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
12. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.
13. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
14. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
15. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
16. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
17. Операторская группа – состав и обязанности работников.
18. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
19. Роль звукорежиссера в создании фильма.
20. Звукорежиссёрская группа. Качественные параметры звукозаписи.
21. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
22. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
23. Режиссёрский сценарий и его отличие от киносценария.

24. Выбор и утверждение интерьеров и мест натурных съемок.
25. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
26. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных кино-экспедиций.
27. Выбор и утверждение актёров на роли.
28. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
29. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
30. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
31. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
32. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
33. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода.
34. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
35. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
36. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке.
37. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
38. Специфика производства съемок в интерьере, павильоне, на натуре.
39. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2023г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

55.05.03 «Кинооператорство»

Специализация

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель - кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство утвержденного приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга.
Протокол № 9 от 12.05.2023 г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1

Цели и задачи дисциплины (модуля)

1.2

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура и организационно-методические данные дисциплины

Содержание разделов дисциплин.

Тематический план дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1

Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2. Дополнительная литература

3.1.3. Нормативные правовые документы

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в АВС. В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными финансами стоит особенно актуально, являются студенты образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у студентов систематизированных знаний об основах управления личными финансами, о функционировании предприятия (организации) АВС, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у студентов экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к базовой части учебного плана (дисциплины, модули), её изучение осуществляется в 7 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой Дистрибуции и маркетинга. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

2) уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;

- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений.

3) владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных.
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;
- навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)	
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		7	

Работа с преподавателем (контактные часы):	34	34	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Курсовая работа			
Эссе			
Формы текущего контроля			
Форма промежуточной аттестации	Зачет 6	Зачет 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Очное отделение

Название разделов и тем	Общая трудоемкос- ть (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практичес- кие занятия	Индивиду- альные занятия	
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	8	4			4
Тема 2. Банки и их значение.	8	4			4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6			4
Тема 4. Налоги.	8	4			4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	8	4			4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4			4
Тема 7. Страхование.	8	4			4
Тема 8. Риски в мире денег.	8	4			4
Итого за 1 семестр:	66	34			32
Зачет:	6				
Всего за 1 семестр:	72				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.2.2 Содержание дисциплины

1) Теоретический блок

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение.

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции.

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги.

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения. Нормативно – правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам. Налогообложение в АВС.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование.

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег.

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2) практический блок

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Содержание самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет.

Перечень и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?

3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение.

Вопросы для самопроверки

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Вопросы для самопроверки

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?

8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Вопросы для самопроверки

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов	Активные и интерактивные
-------------------------	-------------------------------	--------------------------

					формы обучения (описание)
	лекции	практич еские занятия	лаборат орные	индивиду альные занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 2. Банки и их значение.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 3. Сбережения и инвестиции	6				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 4. Налоги.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 7. Страхование.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 8. Риски в мире денег.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Итого	34				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы финансовой грамотности» составляет 100%.

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

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Криволуцкого, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: учебное пособие /Б. М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

4. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова, М.В.Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие /под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Браилова, О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 43 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр

- и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
 6. Малышев, В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
 9. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 г.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. /под ред. Ю.В.Криволицкого, Л.А.Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 г.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
 14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
 15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
 16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

3.1.3. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Инфомагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Инфомагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: ibooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.

18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

Методические рекомендации по организации студентом самостоятельной работы.

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический, экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций.

Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к аудиторному занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадает именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки и творческой практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации -ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного

		инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету формируется список вопросов.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«Недостаточный» - выставляется оценка - «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету.

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.

12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.

43. Признаки финансовых пирамид.

44. Правила личной финансовой безопасности.

45. Виды финансового мошенничества.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«РАБОТА ОПЕРАТОРА В НЕИГРОВОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом Д.Г.Кабаковым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «РАБОТА ОПЕРАТОРА В НЕИГРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ....	7
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	7
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	7
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	8
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	8
2.2. Содержание разделов дисциплин	9
2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины.....	9
2.2.2. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
3.1. Список учебной литературы и фильмов для просмотра.....	13
3.1.1. Основная литература	13
3.1.2. Список фильмов для просмотра:.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	15
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАБОТА ОПЕРАТОРА В НЕИГРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями, навыками и умением, необходимыми для проведения съемок в процессе создания неигровых аудиовизуальных произведений, таких как документальные, научно-популярные и учебные фильмы, а также телевизионные сюжеты.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Работа оператора в неигровом кинематографе» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами на 2-ом курсе в 3 и 4-ом семестрах, на изучение дисциплины отводится 4 зачётные единицы – 144 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные (ОПК-3) компетенции.

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3	Способен, используя знание тенденций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Работа оператора в неигровом кинематографе» входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство».

Специфика работы оператора неигрового фильма связана как с изобразительной стилистикой неигрового кино, подчёркивающей достоверность происходящего на экране, так и с особенностями производства, прежде всего с необходимостью исходить в работе с построением кадра и со светом и из имеющихся, не предназначенных для киносъёмки условий. Ещё одна особенность оператора-документалиста – большая степень самостоятельности во время съёмочного процесса.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

текущий контроль;

промежуточная аттестация: экзамен

ГЛОССАРИЙ.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.).

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП). Образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Дисциплина «Работа оператора в неигровом кинематографе» входит в программу подготовки по профессии «Кинооператорство».

Профессиональный кинооператор должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для проведения съёмок в процессе создания неигровых аудиовизуальных произведений, таких как документальные, научно-популярные и учебные фильмы, а также телевизионные сюжеты и др.

Требования к оператору в неигровом кино имеют специфику. Она связана как с изобразительной стилистикой неигрового кино, подчёркивающей достоверность происходящего на экране, так и с особенностями производства, прежде всего с необходимостью исходить в работе с построением кадра и со светом и из имеющихся, не предназначенных для киносъёмки условий. Ещё одна особенность оператора-документалиста – большая степень самостоятельности во время съёмочного процесса. Зачастую оператор во время съёмок не имеет связи с режиссёром или эта связь ограничена, в то время, как действия героев и события, происходящие перед камерой, имеют спонтанный, малопредсказуемый характер. В такой ситуации на операторе лежит ответственность за сбор материала, необходимого для монтажа эпизода и обладающего при этом должной изобразительной культурой и определённой стилистикой.

Дисциплина включает в себя лекции, семинары - просмотры фильмов, их обсуждение.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.

Дисциплина «Работа оператора в неигровом кинематографе» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентам очного отделения 2-го курса в 4-ом семестре в объёме 3 зачётные единицы - 108 академических часов, из них: 32 академических часа – лекции; 32 академических часа – занятия семинарского типа; 5,5 академических часов – самостоятельная работа студента; 36 академических часов – экзамен; 2 академических часа –

консультация; 0,5 академических часов – экзамен.

Преподавание предмета

ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Работа оператора в неигровом кинематографе» входит в группу обязательных дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

– *общефессиональных (ОПК): ОПК-3*

Категория общефункциональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3	Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК 3.5 Знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение ОПК 3.1 Знать исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы - 108 академических часов		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3 семестр	4 семестр
Работа с преподавателем (контактные часы):	70,5	34	36,5
Лекционного типа	34	34	
Семинарского типа	34		34
Консультация	2		2
Самостоятельная работа:	55,5	38	17,5

Самостоятельная практическая (съёмочная работа)	55,5	38	17,5
Формы контроля:			
Экзамен (контактные часы на экзамен)	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18		18
Всего часов	108	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины.

2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование тем	Количество часов (в акад. часах)					
	Лек-ции	Семи-нары	Самост работа	Конт-роль (конт .часы)	Кон-сульт.	Промеж. аттес-тация
Тема I. <u>Введение. Неигровое кино (аудиовизуальное произведение), как вид киноискусства.</u> Жанры и виды неигрового фильма. Этапы создания документального, научно-популярного, образовательного фильма. Пути к зрителю. «Фестивальное» и «форматное» кино. Неигровое АВП в интернете.	2	2	3			
Тема II. <u>Особенности языка документального кино.</u>	4	4	3			
1. <u>Кинокадр, как базовый элемент фильма.</u> Самостоятельность и обусловленность кадра. Компоновка кадра: крупность, ракурс. Длительность кадра. «Ёмкость» кадра. Особенность документального кинокадра. Материал к просмотру: «Азбука», режиссёр Войчех Вишневецкий. «Семена» режиссёр Войчех Касперский, оператор Шимон Линковский. «52%», режиссёр Рафал Скальский, оператор Якуб Гиза.						
2. <u>Монтаж, как изобразительное средство.</u>						
3. <u>Монтаж, как средство соединения кадров в эпизод и эпизодов в фильм. Монтаж, как выразительное, смыслообразующее средство. Монтажное решение фильма. Особенность монтажа в документальном кино. Ассоциативный монтаж, дистанционный монтаж.</u>						
4. <u>Материал к просмотру:</u> «Даждь нам днесь», режиссёр и оператор Сергей Скворцов, «Начало» Артовазда						

Пелешяна. Литература: Статья А. Пелешяна. Дистанционный монтаж // Вопросы киноискусства. Вып. 15. М., 1974 5. <u>Драматургия фильма.</u> Загадка, как художественный приём. Точка поворота. Новый смысл. Финал, как выход на новый уровень осмысления коллизии. Материал к просмотру: «Простое настоящее» режиссёр Д.Кабаков.						
<u>Тема III. Образная система документального и научно-популярного фильма.</u> 1. Метафора в неигровом фильме. 2. От феномена к художественному образу. Создание образа через отсекаание лишнего, через выявление вневременного. Метод «деактуализации». 3. Художественное пространство фильма. Второй план, фон. Самостоятельная жизнь деталей второго плана. Общекультурные контексты и знаки: семантика вертикали и горизонтали, круга, креста, внутреннего и внешнего. Работа с деталями. Материал к просмотру: «Одна». Режиссёр и оператор Д.Кабаков.	2	2	3			
<u>Тема IV. Методы «добычи» документального материала.</u> Метод наблюдения. Отдалённая камера. Особенности съёмки длиннофокусной оптикой. Привычная камера. Оператор – участник событий. Скрытая камера. Выбор времени и точки съёмки. 1. Метод провоцирования. «Свой» персонаж. 2. Разговор. Интервью. «Автор» в кадре. 3. Инсценировка. Реконструкция, стилизация под документальную съёмку. Материал к просмотру: «Мирная жизнь», режиссёр и оператор Павел Костомаров. «Born Dead», режиссёр и оператор Яцек Блаут. «Глубинка 35х45» реж. Евгений Соломин. «Как поживаете?», режиссёр Д.Кабаков. «Человек на проволоке» реж. Джеймс Марш, опер. Игорь Мартинович	4	4	3			
<u>Тема V. Взгляните на лицо: Человек крупным планом.</u> Как подойти к человеку? Скрытая (отдалённая) камера и привычная камера. Камера-вор – камера-товарищ. Мотивировка к съёмке. Как снять «зажим» перед камерой. Интервью в документальном фильме. Особенности и методы съёмки интервью. Материал к просмотру: «Старше на 10 минут»,	2	2	3			

режиссёр Герц Франк, оператор Юрис Подниекс. «Всё может случиться», режиссёр Марцель Лозинский. «Химия», режиссёр Павел Лозинский.						
Тема VI. Социальная роль неигрового кино. <u>Документальное кино, как «социальное зеркало».</u> Актуальность. Чувство сопричастности происходящему. Социальный эксперимент на экране. Визуальная антропология, как важная часть неигрового кинопроизведения. Материал к просмотру: «Я и другие» реж. Ф.Соболев. «Путешествия Достоевского» реж. Павел Павликовский <u>Съёмки животного мира и природных явлений.</u> Фильм-басня. Человек и природа. Материал к просмотру: «Клювом и когтем» оператор и режиссёр Кристиан Матысек. «Акварель», режиссёр и оператор Виктор Косаковский.	4	4	3			
Тема VII. Притчевая форма в документальном кино. Особенности съёмки документальной притчи. Документальная история. История рассказанная и история показанная. События в жизни человека на экране. Материал к просмотру: «Рыбак и танцовщица», режиссёр Валерий Соломин. «Ладони» режиссёр Артур Аристакисян. «Фрески», режиссёр Александр Гутман.	2	2	3			
Тема VIII. Метод остраннения в документальном кино. «Странное» кино. Материал к просмотру: «Скоро лето», «Прогулка в горы» - оператор и режиссёр Сергей Скворцов. «Ванда Гоцчиминьска – прядильщица», режиссёр Войчех Вишневский.	2	2	3			
Тема IX. Съёмка в экстремальных условиях. 1. Съёмка в сложных климатических условиях. 2. Съёмка без разрешения. 3. Съёмка в социально агрессивной среде. 4. Съёмка в условиях боевых действий. Материал к просмотру: «Зимовка», режиссёр и оператор Ольга Стефанова. «Встречи на краю света» реж. Вернер Херцог. «Видеограммы одной революции», реж. А.Уича.	2	2	3			
Тема X. Авторский фильм. Оператор – режиссёр. Достоинства и сложности съёмки авторского документального кино. Проблема автора в документальном кино. Просмотр. «Такая история». Режиссёр и оператор Павел Лозинский.	2	2	3			

«Ферма моей мамы» Ильзы Бурковской.						
Тема XI. <u>Этические и юридические проблемы при съёмках документального материала.</u> Всё ли можно снимать? Смерть и страдания на экране. Согласие на съёмку. Согласие на присутствие в фильме. Герой говорит: «Не снимайте!». Герой не может сказать: «Не снимайте меня!». Музыка в кадре. Авторские права. Материал к просмотру: «В лучах солнца», режиссёр Виталий Манский, операторы Михаил Горобчук, Александра Иванова. «Павел и Ляля. Иерусалимский романс» реж. Виктор Косаковский. «Законы Матью», автор и оператор Марк Шмидт.						
Тема XII. <u>Технические средства и изобразительное решение и стиль фильма.</u> 1. Какую выбрать оптику? Ручная камера или штатив? С рук или со стабилизатора? Видеокамера или фотоаппарат? Достоинства и недостатки съёмки фотоаппаратом. 2. Всегда ли хороша большая матрица? Проблема фокусировки. 3. Компрессия изображения и битность. Рекордер или запись «на себя»? 4. А может быть плёнка? Особенности съёмки на киноплёнку 35 и 16 мм. 5. Свет в документальном кино. 6. Звук в документальном кино. Связь звука и изображения. Взаимодействие оператора и звукооператора. Материал к просмотру: «Беловы», режиссёр Виктор Косаковский, оператор Леонид Коновалов. «Родина или смерть», режиссёр Виталий Манский, оператор Леонид Коновалов.						
Тема XIII. <u>Многокамерная съёмка в неигровом кино.</u> Многокамерная съёмка в документальном кино. Съёмка спортивных соревнований.						
Тема XIV. <u>От идеи к реализации.</u> Исследование и разработка проекта (research). Роль оператора на разных стадиях создания неигрового фильма. Соавторство режиссёра и оператора. Заявка, сценарий, смета. Источники финансирования, поиск средств. Роль продюсера. Коопродукция. Питчинги.						

Самостоятельная практическая работа (съёмочная работа)			13,5			
Консультация					2	
Промежуточная аттестация – экзамен				0,5		18
Всего:	34	34	55,5	0,5	2	18

2.2.2. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы и фильмов для просмотра

3.1.1. Основная литература

1. Медынский С.Е. КОМПОНУЕМ КИНОКАДР. М.: Искусство, 1992
2. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная ёмкость кадра. — М.: Издательство 625, 2004.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. — М.: Издательство 625, 2008.
4. Медынский С.Е. «Панорамирование как творческий прием оператора-документалиста». - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2003.
5. Франк Герц. Карта Птолемея: записки документалиста. М.: Искусство, 1975 (второе издание — М.: Студия Артемия Лебедева, 2009).

3.1.2. Список фильмов для просмотров:

1. «Азбука», «Ванда Гощимињска, прядильщица», «Завтра 31 апреля – 1 мая», - режиссёр Войчех Вишнењский.
2. «Праздник». Режиссёр Збигнев Рыбчинский.
3. «Всё может случиться». Режиссёр Марцель Лозинский.
4. «Такая история», «Сёстры», - режиссёр, оператор Павел Лозинский.

5. «Семена» , режиссёр Войчех Касперский, оператор Шимон Линьковский
6. «52 %», режиссёр Рафаил Скальский, оператор Якуб Гиза.
7. «Зимовка» режиссёр и оператор Ольга Стефанова
8. «Встречи на краю света» реж. Вернер Хергог.
9. «Рыбак и танцовщица» режиссёр В.Соломин, оператор Виктор Музалевский и др.
10. «Born Dead», режиссёр и оператор Яцек Блавут
11. «Прогулка в горы», «Скоро лето»,- оператор и режиссёр Сергей Скворцов.
12. Документальные фильмы Кшиштофа Кежцлёвского: « Из города Лодзь», «Рефрен», «Я был солдатом», «Говорящие головы», «С точки зрения ночного сторожа».
13. Режиссёр Е.Соломин: «Каторга», «Глубинка 35x45» .
14. «Путешествия Достоевского», режиссёр Павел Павликовский
15. «Ферма моей мамы», режиссёр и оператор Илзе Бурковска-Якобсен
16. «Человек на проволоке», режиссёр Джеймс Марш
17. «Фрески», режиссёр Александр Гутман.
18. Студенческие фильмы. Альманах « Мир от восхода до заката», Серии «Пекин», «Москва».
19. Оператор и режиссёр Д.Кабаков: «Одна», «Как поживаете?», «Простое настоящее. Обстоятельства места и времени».
20. "Мирная жизнь" . Оператор и режиссёр Павел Костомаров
21. Режиссёр Виктор Косаковский "Беловы" (оператор Л.Коновалов), «Акварель».
22. Режиссёр Сергей Дворцевой: «Счастье», «Хлебный день», «В лучах Солнца», режиссёр Виталий Манский, операторы Михаил Горобчук, Александра Иванова.
23. «Законы Мэтью», режиссёр и оператор Марк Шмидт.
- 24.«Видеограмма одной революции», реж. А.Уича
25. «Клювом и когтем», режиссёр и оператор Кристиан Матысек.

Научно-популярное кино:

- «Я и другие» режиссёр Ф.Соболев

Фильмы Семёна Райтбурта: «Что такое теория относительности», «Этот правый левый мир», «Математик и Чёрт».

Фильмы Владимира Кобрин: «Самоорганизация биологических систем», «Механика как наука», «Homo Paradoksum», «Present Continuous», «Homo Paradoksum-2», «Последний сон Анатолия Васильевича» и др.

«Волшебный обтюратор», режиссёр Д.Завильгельский.

«Мозг. Эволюция», режиссёр Ю.Кеселёва.

Дополнительно:

1. «Театр в тюрьме», реж. К. Серебрянников, операторы Сергей Мокрицкий, Ирина Шаталова.
2. «Труба», реж. Виталий Манский, оператор Александра Иванова.
3. "Родина или смерть" реж. Виталий Манский, оператор Леонид Коновалов
4. «Out of the Present», реж. А. Уича, оператор Вадим Юсов.
5. «Колокола из глубинки», реж. Вернер Херцог.
6. «Перестройка», оператор Ирина Уральская.
7. «Пейзаж», «Портрет», реж. Сергей Лозница, оператор Павел Костомаров
8. «Трасса», реж. Сергей Дворцевой, оператор А.Хамидходжаев.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования.

- просмотрный зал с кино и видео проекцией;
- лекционная аудитория с возможностью видеопроекции;
- компьютер с монтажной программой;
- жёсткий диск объёмом не менее 1 ТБ;
- видеокамера (Sony FX7);
- штатив Sachtler FSB6 или аналогичный;
- микрофон Sennheiser МКН 418 с ветрозащитой и удочкой;
- петличный радиомикрофон;
- наушники Sony MDR7506;
- осветительные приборы «Kinoflo» 4x2 и 2x2.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Семинар по истории зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Татьяна Витальевна Яковлева, кандидат искусствоведения, доцент,
профессор кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1. Список учебной литературы	7
3.1.1. Основная литература.....	7
3.1.2. Дополнительная литература.....	7
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	8
3.3. Фильмография	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	9
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Семинар по истории зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей возможность познакомиться студентам с ключевыми фильмами эпох, стилей, направлений, вершинами творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино. Цель дисциплины – дать представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Семинар по истории зарубежного кино» изучается студентами операторского факультета на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Дисциплина «Семинар по истории зарубежного кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ФТД. Факультативы.

Объем дисциплины составляет 108 академических часов (81 астрономический час), промежуточная аттестация - *зачет*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 55.05.03 Кинооператорство должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	66,3	34	32,3
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	66	34	32
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Зачет (<i>конт. часы</i>)	0,3		0,3
Самостоятельная работа:	35,7	2	33,7
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			

Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	За 6		За 6
Всего часов	108	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
1. «У каждого свое кино» (2007, киноальманах)	2		2		
2. «Хранитель времени» (2011, М. Скорцезе)	2		2		
3. «Смерть в Голливуде» (2001, П. Богданович)	2		2		
4. «В компании Макса Линдера» (1963, М.Линдер) «Золотая лихорадка» (1925, Ч.Чаплин)	2		2		
5. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит) «Сломанные побеги» (1919, Д.Гриффит)	4		2		2
6. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923) «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)	2		2		
7. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)	2		2		
8. «Толпа» (К.Видор, 1928)	2		2		
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)	2		2		
10. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926) «Последний человек» (Ф.Мурнау, 1924)	2		2		
11. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)	2		2		

12. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.) «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)	2		2		
13. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)	2		2		
14. «Цилиндр» (Марк Сэндрич, 1935)	2		2		
15. «Загородная прогулка» (Жан Ренуар, 1946) «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)	2		2		
16. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)	2		2		
17. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)	4		2		2
18. «Аталанта» (1934) – Жан Виго	4		2		2
19. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)	4		2		2
20. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945) «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)	4		2		2
21. «Самая красивая» (Л.Висконти, 1951) «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)	4		2		2
22. «Затмение» (М.Антониони, 1961)	4		2		2
23. «Мы так любили друг друга» (Э.Скола, 1974)	4		2		2
24. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960) «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)	4		2		2
25. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957) «Персона» (И.Бергман, 1966)	4		2		2
26. «Расемон» (А.Куросава, 1950)	4		2		2
27. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969) «Таксист» (М.Скорцезе, 1976)	4		2		2
28. «Третий человек» (К.Рид, 1949)	4		2		2
29. «Рома» (А. Куарон, 2018)	4		2		2
30. «Мишени» (П. Богданович, 1968)	4		2		2
31. «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971)	4		2		2
32. «Весь этот джаз» (Б.Фосс, 1979)	4		2		2
33. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019) «Однажды... в Голливуде»	3,7		2		1,7

(К.Тарантино, 2019)					
ИТОГО	101,7		66		35,7

2.2.2. Содержание дисциплины

Темами практических занятий факультатива «Семинар по истории зарубежного кино» являются фильмы. К каждому фильму предусмотрено: вступительное слово педагога и просмотр картины, после просмотра обсуждение картины.
Формируемые компетенции – ОПК-3.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При работе с фильмами особое внимание рекомендуется уделять их структуре. Интерпретировать содержательную составляющую картин через детальный анализ средств киновыразительности, а также авторскую систему художественных образов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.

4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.imdb.com/>
2. <http://www.kinopoisk.ru>
3. <http://www.kinozapiski.ru/>
4. <http://kinoart.ru/>
5. <http://seance.ru/>
6. <http://www.screenrussian.ru>
7. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «У каждого свое кино» (2007, киноальманах)
2. «Хранитель времени» (2011, М. Скорцезе)
3. «Смерть в Голливуде» (2001, П. Богданович)
4. «В компании Макса Линдера» (1963, М.Линдер)
5. «Золотая лихорадка» (1925, Ч.Чаплин)
6. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
7. «Сломанные побеги» (1919, Д.Гриффит)
8. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
9. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
10. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
11. «Толпа» (К.Видор, 1928)
12. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
13. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
14. «Последний человек» (Ф.Мурнау,1924)
15. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
16. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)

17. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
18. «Виридиана» (Бюнюэль, 1961)
19. «Цилиндр» (Марк Сэндрич, 1935)
20. «Загородная прогулка» (Жан Ренуар, 1946)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
24. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
25. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
26. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
27. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
28. «Самая красивая» (Л.Висконти, 1951)
29. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
30. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
31. «Мы так любили друг друга» (Э.Скола, 1974)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
34. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
35. «Персона» (И.Бергман, 1966)
36. «Расемон» (А.Кurosава, 1950)
37. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
38. «Таксист» (М.Скорцезе, 1976)
39. «Третий человек» (К.Рид, 1949)
40. «Рома» (А. Куарон, 2018)
41. «Мишени» (П. Богданович, 1968)
42. «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971)
43. «Весь этот джаз» (Б.Фосс, 1979)
44. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
45. «Однажды... в Голливуде» (К.Тарантино, 2019)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе**

_____ **М.А. Сакварелидзе**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Семинар по истории отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Сопин Артем Олегович, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины ...	4
2.2. Содержание разделов дисциплин	5
2.2.1. Тематический план курса	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1. Список учебной литературы	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	10
3.3. Фильмография	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Семинар по истории отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей возможность познакомиться студентам с ключевыми фильмами стилей, направлений, вершинами творчества ведущих мастеров на разных этапах истории отечественного кинематографа.

Цель дисциплины – дать представление о фильмах отечественного кинематографа, представлявших основные школы и направления, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Семинар по истории отечественного кино» изучается студентами операторского факультета на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Дисциплина «Семинар по истории отечественного кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ФТД.Факультативы.

Осуществление программы «Семинара по истории отечественного кино» предусматривается в виде практических (просмотровых) и самостоятельных занятий.

Объем дисциплины составляет 72 академических часов (54 астрономических часов), промежуточная аттестация - *зачет*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника специальности 55.05.03 Кинооператорство должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	68,3	34	34,3
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	68	34	34

Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Зачет (<i>конт. часы</i>)			0,3
Самостоятельная работа:	33,7	2	31,7
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	За 6		За 6
Всего часов	108	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Название разделов дисциплины	Общая трудоем- кость (в часах)	Виды учебных занятий				
		Контактные часы, в том числе				Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие заняти я	Ла- бор- ато- рн- ые зан- яти я	Ин- див- ид- уал- ьн- ые зан- яти я	
1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков) «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов) «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин) «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)	4		2			2
2. «Дети века» (1915, Е. Бауэр) «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)	2		2			
3. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин) «Красные дьяволята» (1923, И.	2		2			

Перестиани)						
4. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)	2		2			
5. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)	2		2			
6. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)	2		2			
7. «Мать» (1926, В. Пудовкин)	2		2			
8. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг) «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)	2		2			
9. «Земля» (1930, А. Довженко)	2		2			
10. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)	2		2			
11. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)	2		2			
12. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)	2		2			
13. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)	2		2			
14. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)	2		2			
15. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)	2		2			
16. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)	2		2			
17. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)	2		2			
18. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)	4		2			2
19. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)	4		2			2
20. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)	4		2			2
21. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)	4		2			2
22. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)	4		2			2
23. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)	6		2			4
24. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)	4		2			2
25. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)	4		2			2
26. «Калина красная» (1974, В.	4		2			2

Шукшин)						
27. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)	4		2			2
28. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)	4		2			2
29. «Окраина» (1998, П. Луцик) «Брат» (1997, А. Балабанов)	4		2			2
30. «Остров» (2006, П. Лунгин) «Настройщик» (2004, К. Муратова)	4		2			2
31. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)	4		2			2
32. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)	3,7		2			1,7
33. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)	2		2			
34. «Бык» (2019, Б. Акопов)	2		2			
ИТОГО	101,7		68			33,7

2.2.2. Содержание дисциплины

Темами практических занятий факультатива «Семинар по истории отечественного кино» являются фильмы. К каждому фильму предусмотрено: вступительное слово педагога и просмотр картины, после просмотра обсуждение картины.
Формируемые компетенции – ОПК-3.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При работе с фильмами особое внимание рекомендуется уделять их структуре. Интерпретировать содержательную составляющую картин через детальный анализ средств киновыразительности, а также авторскую систему художественных образов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2023г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2023г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2023г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2023г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2023г. по 14.11.2023г.

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
6. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М., ВГИК, 1997.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти. Триптих Сергея Параджанова. М. 1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.

28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
2. База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№	Вид аудиторного фонда	Аудитории для	Требования
---	-----------------------	---------------	------------

п/п		проведения занятий	
1.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____И.В.Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:
Специальная физическая подготовка для студентов операторского
факультета".

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: старший преподаватель Манцева Ю.А.,
старший преподаватель Драгунская Е.Б..

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 кинооператорство**
специализации **кинооператор**
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
специальной физической подготовки и охраны здоровья

Протокол № 28 от «30» августа 2023 г.

Заведующего кафедрой _____ / Коварский А.Г./
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ / Архипов П.Б./
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ОМР _____ / Атаман В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав.библиотекой _____ / Шипулина В.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план курса

2.2.2. Содержание дисциплины

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

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью разработанной программы «Специальная физическая подготовка для студентов операторского факультета» для студентов Всероссийского государственного университета кинематографии им.Герасимова С.А. является внедрение системы специальной физической подготовки (волейбол, баскетбол, бадминтон, силовой атлетизм, йога, растяжка с подкачкой), в образовательный процесс ВУЗа с должным уровнем обеспечения безопасности, а также гармонизация физического развития и способности направленного использования разнообразных средств массового спорта для сохранения и укрепления здоровья, двигательной активности во время обучения в университете для психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности. Специальная физическая подготовка основана на высокоинтенсивной физической тренировке с отягощением и применением тренажерных технологий, соответствующем профессиональному оборудованию операторов. Язык преподавания: государственный язык РФ – русский.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

Задачи учебной дисциплины:

1. Понимание социальной роли массового спорта в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.
2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
3. Формирование мотивационно- ценностного отношения к двигательной активности, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание студентов в процессе занятий силового атлетизма.
4. Овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности на занятиях по данному курсу.
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей в том числе и во время съемочного процесса студентов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (в соответствии с ФГОС ВО в объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. В соответствии с учебным планом образовательной программы по специальности 55.05.03 Кинооператорство, специализации Кинооператор, «Специальная физическая подготовка для студентов операторского факультета» составляет 328 академических часов. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт».

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средств физической культуры и спорта, жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать универсальными компетенциями, на которые ориентирована программа специалитета:

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации

	профессиональной деятельности	конкретной профессиональной деятельности.
--	-------------------------------	---

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

2.1. Трудоемкость и форма отчетности

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам 1, 2, 3 и 4 курсов осеннего и весеннего семестра на прохождение дисциплины отводится 328 академических часов, которые являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. Формы промежуточной аттестации: текущий контроль в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины <u>328</u> акад. час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	328	52	52	52	34	35	34	35	34
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:									
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет
Всего часов	328	52	52	52	34	35	34	35	34

2.2. Содержание разделов дисциплин

Учебный материал дисциплины «Специальная физическая подготовка для студентов операторского факультета» дифференцирован через следующие разделы программы:

- I. Методико-практический раздел (Специальная физическая подготовка, основанная на методике силового атлетизма и кроссфита).
- II. Практический раздел:
 1. Игровые виды спорта: волейбол, бадминтон, баскетбол.
 2. Йога.
 3. Растяжка с подкачкой.
- III. Консультации (Составление программ тренировок и коррекция питания (нутрициология))
- IV. Текущий контроль физической подготовленности (в форме зачета).

Профессиональная направленность образовательного процесса по курсу «Элективный курс по физической культуре и спорту» объединяет оба раздела программы, выполняя связующую, координирующую и активизирующую функцию.

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	инд.зан	Лаб.	
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (семинарский тип занятий)							
1	Специальная физическая подготовка, основанная на методике силового атлетизма и кроссфита.	90	-	90	-		
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (учебно-тренировочные занятия)							
2	Игровые виды спорта (волейбол, настольный теннис, мини-футбол)	90	-	90	-		
3	Йога	72	-	72	-		
4	Растяжка с подкачкой	72	-	72	-		
КОНСУЛЬТАЦИИ							
5	Составление программ тренировок и коррекция питания (нутрициология)	4	-	4	-		
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (в форме зачета)							
6	Контрольные нормативы	0,3	-	0,3	-		-
Общая трудоемкость:		328					

Содержание по видам учебных занятий

1. Методико-практический раздел

Специальная физическая подготовка, основанная на методике силового атлетизма и кроссфита.

Курс	Осенний семестр	Весенний семестр
1	Методика силового атлетизма и первоначального освоения основ техники при постоянном отягощении. Методика кроссфита и овладения основами техники при различных отягощениях; использование идеомоторной тренировки - то есть мысленное представление выполняемого упражнения (на этом этапе развитие физических качеств и изучение техники должно идти параллельно).	Совершенствование технического мастерства до уровня, позволяющего максимально реализовать силовой потенциал в соревновательных условиях (на этом этапе совершенствование техники сочетается с развитием специальных физических качеств, а также с психологической, тактической и теоретической подготовкой).
2	Проведения оптимальной разминки в процессе занятий. Правильная оценка своих возможностей и выбор весов во время тренировки. Использование специальной экипировки во время занятий (перчатки, использование пояса для становой тяги и приседаний, использование разновесовой резинки для подтягиваний). Совершенствование основ техники при различных отягощениях.	Методика равномерного и повторного упражнения. Кардионагрузка (велотренажер, беговая дорожка, эллиптический тренажер). Игровые виды спорта. Упражнения на развитие сопряженных силовых способностей: • силовой выносливости; • скоростной силы. Использование средств гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, жонглирование гирей).
3	Развитие силовой выносливости (интервальный интенсивный, интервальный экстенсивный). Развитие силовой выносливости. Упражнения с массой собственного тела, в само-сопротивлении и с сопротивлением партнера. Повышение уровня общей физической подготовки.	Методика развития суставной гибкости (пилатес и йога). Применение небольшого отягощения для увеличения амплитуды движений и предотвращения травматизма мышечного корсета. Методика растяжки с подкачкой основных мышечных групп. Использование гантелей, резинок для ног и для подтягиваний.
4	Дифференцированное развитие силы: многократные максимальные напряжения, многократные субмаксимальные напряжения, комбинированный метод. Метод компенсаторного ускорения и др. Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие силы, на развитие максимальной силы.	Методика силовой тренировки: силовые упражнения с гантелями, штангой и на тренажерах; упражнения статического, динамического, смешанного характера и в изокINETическом режиме локального воздействия с отягощениями. Методы тренировки: плиометрический, миометрический, изометрический и изокINETический.

1. Специальные упражнения.

Для дельтовидных мышц:

- лёжа на горизонтальной скамье, попеременный подъём гантелей вперёд- вверх;
- стоя поочерёдный подъём прямых рук вперёд снизу вверх на блочном тренажёре;
- стоя подъём рук с гантелями в стороны - вверх;
- лёжа на наклонной скамье на боку, подъём гантели от бедра вверх;
- сидя в наклоне, разведение рук с гантелями в стороны;
- лёжа на боку на горизонтальной скамье, поочерёдный подъём гантелей перед собой снизу вверх.

Для двуглавой мышцы плеча (бицепса):

- лёжа лицом вниз на горизонтальной скамье, сгибание рук со штангой;
- сидя в наклоне, опираясь локтем о бедро, сгибание руки с гантелью;
- сидя, опираясь спиной о наклонную скамью, сгибание рук с гантелями;
- сидя сгибание рук со штангой, опираясь локтями о наклонную подставку;

Для трёхглавой мышцы плеча (трицепса):

- стоя в наклоне, отведение руки с гантелью назад;
- стоя разгибание рук на блочном тренажёре хватом сверху;
- сидя разгибание вверх руки с гантелью в локтевом суставе;
- отжимания на брусьях обратным хватом.

Для мышц предплечья:

- поочерёдное растягивание пальцами резинового жгута или пружинного эспандера;
- сидя (предплечье на коленях) сгибание рук в запястьях на блочном тренажёре;
- стоя 10 кг, диск от штанги в руках, подбрасывание и ловля правой и левой рукой поочерёдно.

Для грудных мышц:

- лёжа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом;
- лёжа на горизонтальной скамье, разведение рук с гантелями;
- сидя сведение рук на блочном тренажёре;
- отжимания в упоре на брусьях;
- лёжа на наклонной скамье вниз головой, разведение рук с гантелями.

Для мышц спины:

- тяга штанги к поясу в наклоне;
- стоя наклоны туловища вперёд со штангой на плечах;
- стоя поднимание плеч со штангой или гантелями в опущенных руках;
- из виса на перекладине узким хватом подтягивание, прогибаясь в спине, до

касания перекладины грудью;

- сидя тяга ручки горизонтально на блочном тренажёре;
- лёжа животом на горизонтальной скамье, голени закреплены, подъём туловища.

Для мышц живота:

- лёжа на наклонной скамье, подбородок прижат, сгибание туловища;
- лёжа на наклонной скамье, подъём туловища с поворотами до касания локтем колена;
- стоя в наклоне с грифом штанги на плечах, повороты туловища вправо-влево;
- сидя сгибание туловища до касания коленями груди.

Для четырёхглавой мышцы бедра (квадрицепса):

- приседания со штангой на плечах;
- жим штанги ногами на тренажёре "Гак".
- сидя разгибание ног на тренажёре.

Для двуглавой мышцы бедра (бицепса):

- лёжа сгибание ног на тренажёре.

Для мышц голени:

- стоя подъём на носки со штангой на плечах;
- стоя подъём носков ступней ног с отягощением.

2. Специальные упражнения с использованием технического оснащения тренажерного зала ВГИК.

Для широчайших мышц:

- вертикальная тяга на тренажере (полл-овер);
- горизонтальная тяга со штангой;
- тяга гантелей в наклоне;
- горизонтальная тяга на тренажере;
- отведение рук с гантелями в наклоне назад на наклонной скамейке

Комплекс упражнений в тренажере Смита:

На мышцы ног:

- классические приседания с постановкой штанги на плечи;
- фронтальные приседания;
- приседы на одной ноге;
- выпады на правой/левой ноге;
- приседы в положение "плие";
- подъем на носки

На мышцы спины:

- становая тяга на прямых ногах;
- тяга штанги в наклоне;
- наклоны со штангой (постановка штанги за плечами);
- тяга грифа в наклоне с постановкой ноги на скамейке во фронтальном

положении

На мышцы груди:

- жим лежа (классический);
- жим под углом вверх;
- жим под углом вниз;
- отжимания от штанги в наклоне;
- подтягивания в силовой раме (хват штанги, в висе)

На мышцы плеч:

- "шраги" в Смите;
- тяга прямыми руками к подбородку;
- жим сидя/стоя вверх;

На мышцы рук:

- жим лежа узким хватом (трицепс);
- французский жим (трицепс);
- подъем крюком (бицепс);

Комплекс упражнений на многофункциональном тренажере

"Мультистанция":

- гакк-приседания;
- жим на плечи в кроссовере;
- разгибание ног в тренажере;
- тяга блока к поясу сидя;
- разгибание рук в верхнем блоке;
- гиперэкстензия (для укрепления мышц спины);
- тяга верхнего блока;-
- одновременное и попеременное сгибание рук на нижнем блоке;
- обратные разведения в тренажере;
- отведение и приведение ног на нижнем блоке;
- сведение рук в кроссовере;
- разведение ног в тренажере;
- скручивания на верхнем блоке;
- разведение рук на блоке

2. Практический раздел.

1. Йога

Методика занятий йогой со студентами операторского факультета в рамках элективного курса по физической культуре и спорту включает следующие элементы:

1. Настрой на занятие, задачей которого является концентрация внимания занимающихся на собственном дыхании, создание ощущения внутреннего покоя.

2. Дыхание, которое является важнейшей составляющей системы упражнений фитнес-йоги. Акцентируется внимание на дыхании во время выполнения статических поз (асан) и динамических упражнений.

3. Разминка, назначение которой состоит в подготовке организма к предстоящей нагрузке.

4. Комплекс упражнений «Приветствие Солнцу» динамичное упражнение, комбинированное со статическими асанами. Выполняется на разных этапах обучения в положениях стоя на коленях, стоя и стоя с прыжками.

Помогает выработать и совершенствовать навыки правильного дыхания в сочетании с движениями.

5. Асаны, выполняемые в положении стоя, укрепляют тело, делают его более ловким, подвижным, тонизируют спинной мозг и нервную систему.

6. Асаны, выполняемые в положении сидя, снимают напряжение, делают тело более гибким, мышцы, связки подвижными, растягивают позвоночник. и суставы более эластичными и

7. Асаны, выполняемые в положении лежа на животе, растягивают позвоночник, способствуют регенерации всех мышц, устраняют боли в спине, массируют и тонизируют внутренние органы, нервную систему и спинной мозг.

8. Асаны, выполняемые в положении лежа на спине, растягивают мышцы спины и позвоночник, делают их более гибкими; тонизируют мышцы ягодиц увеличивают подвижность в тазобедренных суставах.

9. Асаны для шейного отдела позвоночника и верхних конечностей укрепляют мышцы шеи и плечевого пояса, расслабляют сокращенные мышцы: улучшают подвижность в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах; растягивают мышцы верхней части спины.

10. Асаны для области таза и бедер улучшают подвижность В тазобедренных суставах, развивают гибкость приводящих мышц бедра и подколенных сухожилий.

11. Асаны для мышц поясницы укрепляют мышцы нижней части спины и снимают напряжение и предотвращают застойные ягодичные мышцы, снимают процессы в области малого таза, улучшают стабильность лодыжек и коленных суставов: повышают подвижность в тазобедренных суставах.

12. Асаны для мышц брюшного пресса укрепляют и тонизируют их. улучшают кровообращение.

13. Асаны для растягивания и укрепления подколенных сухожилий усиливают эластичность подколенных сухожилий.

14. Асаны с поворотом (боковым растяжением) растягивают мышцы спины, улучшают кровообращение: способствуют избавлению от болей в спине и тазобедренных суставах: увеличивают подвижность позвоночника и плечевых суставов.

15. Расслабление и асаны на расслабление компенсируют возможную физическую и психическую усталость, устраняют стрессовое состояние. нормализуют деятельность сердца.

Нормирование физической нагрузки во время проведения занятий в обеих группах регламентируется с учетом уровня физической подготовленности и самочувствия занимающихся. Используемые упражнения подбираются с учетом противопоказаний, т.е. не допускается выполнение упражнений с длительной задержкой дыхания и требующих максимального проявления силы и скорости.

Значительное внимание должно уделяться формированию навыков самоконтроля, позволяющего студентам специальной медицинской группы оценивать субъективные ощущения при выполнении физических упражнений.

2. Растяжка с подкачкой

1. Развитие гибкости:

– общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов;

– упражнения с партнером;

– в положении «мост» покачивания вперед и назад;

–из упора присев выпрямление ног, не отрывая рук от пола;

–комплекс упражнений на фитболе для растягивания позвоночника (комплекс Flow Flex);

Развитие активной гибкости: круговые вращения головой, наклоны головой вперед- назад, наклоны головой влево-вправо, круговые вращения в плечевых

суставах вперед-назад, повороты корпуса влево-вправо, наклоны корпуса вперед-назад, вращения в тазобедренном суставе влево-вправо, полу выпады влево-вправо, выпады в стороны и вперед-назад, ноги на ширине плеч наклоны корпуса вперед-назад, ноги на ширине плеч круговые вращения корпуса влево-вправо, ноги вместе руки на коленях – приседания, круговые вращения в коленных суставах, сед ноги вперед –наклоны к прямым ногам, сед ноги в стороны, сед ноги в стороны наклоны в лево в право, упор на прямых руках ноги в стороны.

Развитие пассивной гибкости: сед ноги вперед –наклоны к прямым ногам, сед ноги в стороны, сед ноги в стороны наклоны в лево в право, упор на прямых руках ноги в стороны.

2. Развитие силовых способностей и силовой выносливости:

- подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки) с резинками для подтягивания на турнике;
- сгибание и разгибание рук в упоре: юноши от пола, ноги на гимнастической скамейке; девушки с опорой руками на гимнастическую скамейку;
- упражнения в висах и упорах (юноши);
- упражнения со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами (юноши);
- упражнения в висах и упорах (девушки);
- упражнения для укрепления мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке (юноши и девушки);
- комплекс упражнений в тренажере Смита;
- сведение и отведение рук в П-образном тренажере, попеременные и одновременные;
- комплексы упражнений со штангой разной весовой категории (для юношей и девушек) из разного исходного положения, в стойке, в приседе, в наклоне
- прыжки, прыжки вперед и назад, потом меняя ноги - то на левой, то на правой ноге, выполнив некоторое количество таких прыжков, ставить ноги поочередно вместе и на ширину плеч, а также прыжки с поднятием колена, прижимайте колени к груди, прыжок с группировкой, поочерёдно прижимая то правую ногу, то левую – задание усложнится, далее несколько прыжков во время выполнения, которых при приземлении левая нога станет впереди а правая позади и наоборот, выполняя прыжок, повернуть в воздухе нижнюю часть тела влево и вправо, возвращая к исходному положению к моменту приземления, прыжки со скакалкой, прыжки максимально высоко, сделать скалкой сразу несколько оборотов

за один прыжок. Развитие общей выносливости: эстафеты с включением легко атлетических упражнений, подвижные и спортивные игры;

3. Развитие скоростных способностей:

- прыжки со скакалкой;
- метание набивного мяча (1–5 кг) из-за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), ногами (прыжком), от груди двумя руками или одной рукой, сбоку одной рукой;
- спринт на беговой дорожке, в том числе с отягощением;
- быстрое педалирование на велотренажере с увеличением мощности и скорости движений;
- развитие способности к выполнению движений в максимальном темпе:
- Бег в максимальном темпе на короткие отрезки, челночный бег;
- Развитие способности к выполнению одиночных локальных движений с максимальной скоростью: выполнение легко атлетических упражнений на месте и в передвижениях;
- Развитие скоростных способностей мышц рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание рук из виса на перекладине, висы на перекладине;
- Развитие скоростных способностей мышц туловища: сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине, статическое удержание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание ног из положения лежа на спине, статическое удержание ног из положения лежа на спине, поднимание вверх рук, ног и туловища из положения лежа на спине, поднимание коленей к груди из виса на перекладине;
- Развитие скоростных способностей мышц ног: прыжки на одной и двух ногах на месте и в передвижениях, различные выпрыгивания из низкого седа на месте и в передвижениях;

4. Развитие координационных способностей:

- полоса препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений;
- броски и ловля набивных мячей с партнером;
- степ с гантелями, в том числе под музыку.

3. Игровые виды спорта (волейбол, бадминтон, баскетбол)

Теоретические сведения

Спортивные игры в системе физического воспитания. Спортивные игры как средство физического воспитания, совершенствования, общей физической подготовки, повышения эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного отдыха. Анализ основных теоретических приемов игры в нападения и защите. Организация и проведение соревнований. Правила спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис).

Практический материал

Баскетбол

а) Техника игры в нападении: основная стойка, бег обычный и приставными шагами, с изменением направления. Техника владения мячом: ловля и передачи мяча, ведение мяча правой и левой рукой, на месте, и движении. Передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в корзину двумя руками сверху и снизу, одной рукой от плеча. Штрафные броски;

б) Техника защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом, техники перемещений - защитная стойка, передвижения, техника овладения мячом и противодействия (вырывание, выбивание, перехват, накрывание), система личной защиты;

в) Элементы тактики игры в нападении: индивидуальные, групповые и командные тактические действия игрока в защите и нападении с мячом и без мяча;

г) Практическое освоение игры: игра по упрощенным правилам баскетбола: учебная игра: двусторонняя игра

е) Выполнение контрольных нормативов: 5 учебных игр. штрафной бросок, судейство соревнований.

Волейбол

а) Специальные упражнения волейболистов: упражнения для развития прыгучести, для развития быстроты действий;

б) Техника различных игровых приемов: передвижений (шагом, бегом, скачком, выпалы); остановки: повороты и стойки (низкая и основная);

в) Техника владения мячом; приём и передачи мяча - двумя руками сверху и снизу: подачи - нижняя и верхняя прямая, боковая: нападающий удар;

г) Техника защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов (одиночный и двойной блок), страховка;

д) Тактика игры: расстановка игроков на площадке и ее варианты (индивидуальные, групповые и командные действия, тактические действия);

е) Выполнение контрольных нормативов: сыграть 5 учебных игр, подачи мяча, приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками, судейство соревнований

Бадминтон

а) Техника выполнения подачи: высокая подача, низкая подача открытой стороной ракетки, низкая подача закрытой стороной ракетки. Плоская подача;

б) Техника приема подачи;

в) Техника выполнения ударов: высокодалякий (высокий атакующий) удар, короткий удар, смеш и полусмеш, плоский удар, удары над головой закрытой стороной ракетки, откидка, подкавка;

г) Работа ног и передвижение по площадке;

д) тактика игры;

е) Мужская и женская парные игры;

Содержание учебного материала для студентов, освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья

На основании учебной программы студенты, освобожденные от практических занятий по курсу "Специальная физическая подготовка для студентов операторского факультета", получают оценку за освоение его на основании написания и защиты реферативной работы, оформления плаката или организация видео- материала.

Реферативная работа выполняется на базе кафедры «Специальной физической подготовки и охраны здоровья» под руководством преподавателя, ведущего занятия с освобожденными студентами и предполагает серьезную самостоятельную работу студента. Тема реферативной работы выбирается на основе углубленного изучения по одному из разделов теоретического курса, предусмотренного учебной программой, или может быть выбрана в соответствии с интересами студента.

Оформление плаката, либо видео- ролика по заданной теме. Выполнение самостоятельной работы предполагает работу студента по одной теме в течение одного учебного года и производится в два этапа: первый – работа с научно-методической литературой завершается оформлением и защитой реферата по избранной теме; второй – оформление и защита плаката на заданную преподавателем тему, либо воспроизведение видео-материала с анализом предоставленной информации в словесной форме.

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

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Л.С. Дворкин, К.Д. Чермит, О.Ю. Давыдов – «Физическое воспитание студентов» Москва, Высшая школа, 2008;
2. П.А. Демин «Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике» Москва, Физическая культура и спорт, 2009;
3. Веб-сайт <http://lib.sportedu.ru/>
4. Веб-сайт <http://www.sportlib.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы.

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Тренажерный зал 6 х 10 м, имеются раздевалки и душевые (Для студентов представлен весь комплект тросовых и силовых тренажеров, штанги, гантели, гири, бегущая дорожка, велотренажеры, эллипсоиды);

2. Игровой зал 18 х 35 м, имеются раздевалки и душевые. (Для студентов представлен спортивный инвентарь для игровых видов спорта: настольного тенниса, бадминтона, мини-футбола, волейбола; гимнастические коврики для йоги, гантели, набивные мячи, фитболы, скакалки, обручи).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: «Физическая культура и спорт». Практическая направленность является принципиально важной для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности студента, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ М.А. Сакварелидзе

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:
Специальная физическая подготовка для студентов операторского
факультета".

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: старший преподаватель Манцева Ю.А.,
старший преподаватель Драгунская Е.Б..

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 кинооператорство**
специализации **кинооператор**
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
специальной физической подготовки и охраны здоровья

Протокол № 56 от «29» марта 2023 г.

Заведующего кафедрой _____ / Коварский А.Г./
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ / Архипов П.Б./
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ОМР _____ /Атаман В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»

1.1. Оценивание и контроль сформированных компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-7	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - изучение учебно-методического обеспечения - самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7.1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к практическим занятием - подготовка к сдаче контрольных нормативов - участие в соревновательной деятельности	УК-7.1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества общей физической подготовки - проверка навыков исследовательской работы по учебно-методическому обеспечению - оценка активности и эффективности участия в практических занятиях - выполнение контрольных нормативов	УК-7.2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие выполненных контрольных нормативов
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - участие в соревновательной деятельности
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов - успешное выполнение контрольных нормативов

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебно-методического обеспечение) в наличии - контрольные нормативы выполнены своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность составления программ - способность самостоятельно выполнять контрольные нормативы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- Контрольные нормативы в форме зачета

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	УК-7	Контрольные нормативы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

- Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:
- Контрольные нормативы
- Зачет

Контрольные нормативы

Перечень контрольных упражнений	Девушки	Юноши
1. Челночный бег (4x15 м)	16,9 ±0,2	14,0 ±0,2
2. Отжимания (сгибание-разгибание рук в упоре лежа)	20	30
3. Подъем ног за голову из положения лежа на спине	15	20
4. «Берпи» (упор присев, упор лежа, отжимание, выпрыгивание)	8	10
5. Приседания	20	25
6. «Лодочка» (на груди прямые руки, прямые ноги, подъем корпуса вверх)	20	25
7. «Щучка» (на спине одновременно подъем рук и ног вверх вместе с корпусом)	10	15

Зачет

В форме подачи технически правильно выполненных упражнений и составления комплекса упражнений для различных мышечных групп на тренажере Смита, Мультисистеме, со штангой, гантелями, резинками разной мощности.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

Зачет является совокупным результатом освоения теоретической, методико-практической и учебно-тренировочной деятельности: оценивается по результатам сдачи контрольных нормативов или плакату (реферату, видео-ролику по выбору студента).

Критерии оценивания:

Оценки «зачет» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; выполнившему контрольные нормативы, ответившему на все вопросы реферата.

Оценка «незачет» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы реферата и дополнительные вопросы и не справившемуся с контрольными нормативами. Как правило, оценка «незачет» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной).

1.6 Темы реферативных работ для студентов, освобожденных от практических занятий по физической культуре

1. Здоровый образ жизни студентов

- Закаливание как один из способов укрепления иммунитета и поддержания уровня здоровья.
- Опасность курения, как фактора, снижающего общий уровень здоровья человека.
- Влияние употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной работоспособности.
- Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье человека.
- НОТ и правильный режим дня как основа оптимизации работоспособности студентов в период сессии.
- Особенности организации правильного питания молодых людей для повышения уровня их работоспособности.
- Влияние роста-весового показателя молодых людей 18-20 лет на их уровень работоспособности и самооценку.
- Регулярные занятия физической культурой как средство повышения работоспособности и укрепления здоровья студентов.

2. Антропометрия и морфология

- Особенности строения стопы и методы её коррекции в юношеском возрасте.
- Исследование динамики ЧСС как средство контроля за уровнем нагрузки на занятиях по физической культуре.
- Методика самомассажа как эффективное средство восстановления работоспособности мышц после физической нагрузки.

3. Спортивная медицина

- Исследование уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ
- Исследование уровня сердечно-сосудистых заболеваний и методы профилактики.
- Исследование динамики желудочных заболеваний среди студентов.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В.Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ
КИНОСЪЕМОК»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программу составили: доцент И.В. Купцов; доцент, кандидат искусствоведения М.С. Онипенко

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4
Глоссарий	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	8
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	8
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	8
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	10
2.2. Содержание разделов дисциплин	10
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	10
2.2.2. Содержание дисциплины.....	13
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	17
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
3.1. Список учебной литературы.....	18
3.1.1. Основная литература	18
3.1.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	19
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	19
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК»

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

1. Цели и задачи дисциплины

1. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Специальные виды киносъемок» является овладение знаниями, навыками и умением активного творческого и практического использования широкой палитры специальных съемок при создании аудиовизуальных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Специальные виды киносъемок» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина «Специальные виды киносъемок» изучается на 3-м и 4-м курсе в 6-7 семестрах, в объеме 8 зачетных единиц, что составляет 288 академических часов.

Данная дисциплина (модуль) строится на основе пройденных обучающимися дисциплин: «Съемочная оптика», «Киносъемочная аппаратура и вспомогательная техника», «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия», «Цифровые кинотехнологии». Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных (ОПК-4);
- обязательных профессиональных (ПКО-2)

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК и ПКО	Наименование ОПК и ПКО
Профессиональная компетентность	ОПК-4	- Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съемок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съемочной техники, современной техники звуковой и репортажной съемки, техники съемки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съемок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

Курс «Специальные виды киносъемок» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует лекция, дающая необходимый технический и творческий аспект к выполнению практического задания, как в павильоне, так и на натуре. При общей оценке знаний и приобретённого практического опыта обучающегося принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: макросъемка, рапидная и покадровая съемка.

5. Формы контроля

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:
текущий контроль;
промежуточная аттестация: экзамен.

ГЛОССАРИЙ

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП) – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Специальные киносъёмки – киносъёмки, требующие специальной техники (рапидные камеры, подводные боксы, макрообъективы и т.д.), либо особых методик проведения съёмочного процесса (съёмка хирургической операции, съёмка диких животных и т.д.), либо съёмки в необычных средах (под водой, в ультрофиолетовом свете и т.д.) и позволяющие увидеть на экране то, что не доступно нашему зрению в обычной жизни (распускание цветка за несколько секунд, замедленные взмахи крыльев бабочки и т.д.).

Рапидная камера – специальная камера, позволяющая снимать с частотой кадров, значительно превышающей стандартную частоту проекции, для создания на экране замедленного движения.

Подводный бокс – специализированное оборудование, используемое для того, чтобы обезопасить съёмочную камеру от воздействия воды. Профессиональные подводные боксы имеют все механизмы управления камерой и дают возможность оператору снимать на значительной глубине.

Макрокиносъёмка – киносъёмка в крупном масштабе от 1:8 до 40:1 без применения микроскопа.

Макрообъектив – специальный объектив, предназначенный для съёмки в крупном масштабе.

Удлинительные кольца – переходники-удлинители предназначенные для того, чтобы выдвинуть объектив с целью получения более крупного масштаба изображения при макросъёмке.

Насадочные линзы – линзы, помещаемые перед объективом камеры и дающие возможность значительно приблизить объектив к объекту съёмки для достижения более крупного масштаба изображения.

Цейтрафер (таймлапс, timelapse) – покадровая съёмка с интервалами, дающая на экране при стандартной проекции ускоренное во много раз изображение.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Специальные виды киносъёмок» является овладение знаниями, навыками и умением активного творческого и практического использования широкой палитры специальных съёмок при создании аудиовизуальных произведений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО «Кинооператорство»

Дисциплина «Специальные виды киносъёмок» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина «Специальные виды киносъёмок» изучается на 3-м и 4-м курсе в 6-7 семестрах, в объеме 8 зачетных единиц, что составляет 288 академических часов, из них: лекции – 32 академических часов; семинары – 24 академических часа; практические мелкогрупповые занятия – 4 академических часа; практическая подготовка оператора (практические мелкогрупповые занятия) – 22 академических часа; самостоятельная работа студента – 184,3 академических часов; текущий контроль – 0,9 академических часов; экзамен (контактные часы) – 0,5 академических часов; консультации – 2 академических часа; промежуточная аттестация – 18 академических часов.

Данная дисциплина (модуль) строится на основе пройденных обучающимися дисциплин: «Съёмочная оптика», «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника», «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия», «Цифровые кинотехнологии». Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональные (ОПК-4);
- обязательные профессиональные (ПКО-2)

Категория общепрофес- сиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК - 4	- Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	ОПК-4.2. <i>Организовывать выбор операторской техники, в том числе с помощью онлайн-технологий</i> ОПК-4.5. <i>Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения</i>
Категория обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО	Код и наименование индикатора достижения ПКО
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съемок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съемочной техники, современной техники звуковой и репортажной съемки, техники съемки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съемок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	ПКО-2.2. <i>Разрабатывает совместно со специалистом в области специальных съемок и компьютерной графики единые стилевые характеристики изобразительного решения фильма</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	6 зачетные ед. 216 академических часов		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	85,7	48,3	37,4
Лекционного типа	32	32	-
Семинарского типа	24	12	12
Практические занятия	4	4	-
Практическая подготовка оператора	22	-	22
Консультация	2		2
Самостоятельная работа:	184,3	23,7	160,6
Работа с информационными источниками	36,3	15,7	20,6
Подготовка к практическим работам. Отчеты по результатам практических работ.	148	8	140
Формы контроля:			
текущий контроль	1,2	0,3	0,9
Экзамен (контактные часы)	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18		18
Всего часов:	288	72	216

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения							
	Количество часов (в академ. часах)							
	Лек-ции	Семи-нары	Прак-ти-ческ.	Практич. подготов-ка опера-тора	Само-стоят. работа	Контр-оль (конт. часы)	Кон-сультации	Проме-жуточ-ная ат-тестация
Тема 1. Введение. Определение понятия «специальные киносъёмки». Виды спецсъёмок. Примеры использования в игровом и документальном кино.	2	2	-		10	0,3		

Специальные съёмки как составная часть изобразительно-выразительного искусства оператора.								
Тема 2. Макрокиносъёмка. Определение масштаба и глубины резкости. Способы получения макроизображения. Выбор способа в зависимости от масштаба. Методика освещения объектов при макрокиносъёмке. Специальное оборудование для макросъёмки. Киносъёмка насекомых и мелких животных. Практическая работа № 1	4	4						
			4		28,3	0,3		
Тема 3. Таймлапс (timelapse) – покадровая съёмка с интервалами. Техника съёмки на DSLR камеры. Таймер-контроль и прошивка Magic Lantern. Определение необходимого интервала и длительности съёмки, их связь с длиной плана. Влияние выдержки на характер изображения, использование светофильтров. Дополнительные устройства – слайдеры, панорамные головки. Цейтраферные панорамы. Гиперлапс. Покадровая съёмка рассветов и закатов с корректировкой экспозиции и без. Съёмка звёздного неба. Покадровая съёмка Солнца и Луны длиннофокусной оптикой. Таймлапс биологических объектов в павильоне и организация освещения при таких съёмках. Съёмка в режиме HDR. Обработка и сборка материала в программах Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro. Практическая работа № 2	4	2						
					40	0,3		
Тема 4. Скоростная киносъёмка (рапид). Определение необходимой кратности замедления и частоты съёмки. Модели современных цифровых высокоскоростных камер и их технические характеристики. Экспозиция и освещение при скоростных киносъёмках,	4	2						

возможности использования осветительных приборов различных типов. Причины возникновения «миганий» и способы их устранения. Практическая работа № 3					50	0,3		
Тема 5. Специальные объективы и оптические системы: tilt-shift, lensbaby, объектив с обратной перспективой, монокль, зональные линзы, системы T-Rex, Innovision Probe, Revolution Lens System.	2	2	-		10			
Тема 6. Подводные киносъёмки. Съёмки в открытом водоёме и в бассейне. Оптические свойства воды, «подводный туман» и способы его преодоления. Естественное и искусственное освещение под водой. Типы подводных боксов и их устройство. Подготовка и организация подводных съёмок. Техника безопасности при подводных киносъёмках.	2	2	-		8			
Тема 7. Воздушные киносъёмки. Особенности съёмки с различных типов летательных аппаратов: самолётов, вертолётов, дельтапланов, воздушных шаров, мультикоптеров. Крепление камер. Стабилизация изображения при воздушных киносъёмках. Планирование воздушных съёмок, взаимодействие с пилотом, техника безопасности.	4	2	-		8			
Тема 8. Киносъёмка в инфракрасном свете. Источники ИК-излучения, чувствительность матриц цифровых камер к ИК-излучению. Замена OLPF-фильтра на ИК-фильтр в камерах Red Weapon и Panasonic Varicam LT. Изменение шкалы дистанций. Возникновение муара при ИК-съёмках. Экспозиция при ИК съёмках. Киноплёнка Kodak Infra Red.	2	2	-		8			

Тема 9. Документальная киносъёмка хирургических операций. Подготовка к съёмке, выбор техники. Выбор точек съёмки в зависимости от цели фильма. Особенности освещения. Взаимодействие с хирургом.	2	2	-		8			
Тема 10. Постановочная и репортажная съёмка животных. Репортажная съёмка животных в их естественных условиях обитания, выбор точки съёмки, организация укрытия. Съёмка постановочным методом: принципы работы с животными, подготовка и специальное воспитание животных, привыкание к камере, организация съёмочной площадки.	4	2	-		8			
Тема 11. Киносъёмка в сложных климатических условиях. Съёмка при больших отрицательных температурах и подготовка оборудования, съёмка в условиях жары, повышенной влажности, дождя, сильной пыли; съёмка в труднодоступной горной и болотистой местности.	2	2	-		6			
Консультация							2	
Промежуточная аттестация - экзамен						0,5		18
Итого по курсу:	32	24	4	22	184,3	1,7	2	18

2.2.2. Содержание дисциплины

Теоретический блок

Тема 1. Введение (ОПК -4; ПКО-2)

Определение понятия «специальные киносъёмки» - киносъёмки, требующие специальной техники (рапидные камеры, подводные боксы...), оптики (макрообъективы, насадочные линзы, tilt-shift...), либо особых методик проведения съёмочного процесса (съёмка хирургической операции, съёмка диких животных...).

Отличие специальных киносъёмок от комбинированных.

Тема 2. Макрокиносъёмка (ОПК -4; ПКО-2)

Определение масштаба и глубины резкости. Способы получения макроизображения: дополнительное выдвижение объектива, макролинза, перевёрнутый объектив, «тандем». Достоинства и недостатки способов, ограничения по масштабу.

Методика освещения объектов при макрокиносъёмке. Потери светосилы на выдвижение объектива, необходимость диафрагмирования для увеличения глубины резкости. Типы осветительных приборов, применяемых при макрокиносъёмке. Дополнительные фокусирующие насадки на осветительные приборы.

Специальное оборудование для макрокиносъёмки: макроплощадка, вращающиеся предметные столики, минигрип.

Киносъёмка насекомых и мелких животных. Соблюдение температурного режима, влажности. Как учитывать повадки животных и насекомых. Вольеры и аквариумы для съёмки, определение их размеров, устройство, подготовка к съёмке.

Тема 3. Таймлапс (timelapse) – покадровая съёмка с интервалами (ОПК -4; ПКО-2)

Техника съёмки на DSLR камеры. Таймер-контроль TC80-N3 и прошивка Magic Lantern. Определение необходимого интервала и длительности съёмки, их связь с длиной плана. Влияние выдержки на характер изображения. Экспозиция при покадровой съёмке, использование светофильтров. Дополнительные устройства – слайдеры, панорамные головки. Цейтраферные панорамы, расчёт траектории и скорости панорамы. Гиперлапс, определение шага перестановки, стабилизация изображения.

Покадровая съёмка рассветов и закатов с корректировкой экспозиции и без. Съёмка звёздного неба. Покадровая съёмка Солнца и Луны длиннофокусной оптикой.

Таймлапс биологических объектов в павильоне и организация освещения при таких съёмках. Комплект оборудования. Подготовка и организация съёмок.

Съёмка в режиме HDR. Возможности и ограничения.

Обработка и сборка материала в программах Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro. Способы корректировки экспозиции при сборке материала.

Тема 4. Скоростная (рапидная) киносъёмка (ОПК -4; ПКО-2)

Определение необходимой кратности замедления и частоты съёмки.

Модели камер Phantom и их технические характеристики. Возможности рапидных съёмок на камеры Red, Alexa, Amira и др. Методика выполнения скоростных киносъёмок.

Экспозиция и освещение при скоростных киносъёмках, возможности использования осветительных приборов различных типов. Осветительные приборы LabLight, их технические характеристики. Причины возникновения «миганий» и способы их устранения.

Тема 5. Специальные объективы и оптические системы (ОПК -4; ПКО-2)

Tilt-Shift, Lensbaby, объектив с обратной перспективой, монокль, зональные линзы, системы T-Rex, Innovision Probe, Revolution Lens System. Назначение, принцип работы и технические характеристики этих систем. Примеры использования.

Тема 6. Подводные киносъёмки (ОПК -4; ПКО-2)

Оптические свойства воды, работа объектива под водой и изменение его фокусного расстояния, выбор типа объектива. «Подводный туман» и способы его преодоления.

Естественное и искусственное освещение под водой. Съёмки в открытом водоёме и в бассейне. Типы подводных боксов и их устройство. Подготовка и организация подводных съёмок. Техника безопасности при подводных киносъёмках.

Демонстрация фрагментов мастер-класса Григория Яблочникова.

Тема 7. Воздушные киносъёмки (ОПК -4; ПКО-2)

Особенности съёмки с различных типов летательных аппаратов: самолётов, вертолётов, дельтапланов, воздушных шаров и др. Крепление камер. Стабилизация изображения при воздушных киносъёмках. Планирование воздушных съёмок, взаимодействие с пилотом, техника безопасности. Съёмки с мультикоптеров. Особенности и ограничения. Типы и модели мультикоптеров. Их технические характеристики.

Тема 8. Киносъёмка в инфракрасном свете (ОПК -4; ПКО-2)

Источники ИК-излучения, чувствительность матриц цифровых камер к ИК- излучению. Замена OLPF-фильтра на ИК-фильтр в камерах Red Weapon и Panasonic Varicam LT. Изменение шкалы дистанций. Возникновение муара при ИК-съёмках. Экспозиция при ИК съёмках. Киноплёнка Kodak Infra Red.

Тема 9. Документальная киносъёмка хирургических операций (ОПК -4; ПКО-2)

Подготовка к съёмке, выбор техники. Организация освещения при документальной съёмке хирургических операций. Выбор оптики и точек съёмки в зависимости от вида операции и цели фильма. Взаимодействие с хирургом.

Тема 10. Постановочная и репортажная съёмка животных (ОПК -4; ПКО-2)

Репортажная съёмка диких животных в их естественных условиях обитания, выбор точки съёмки, организация укрытия. Съёмочная аппаратура, выбор освещения.

Съёмка постановочным методом: принципы работы с животными, подготовка и специальное воспитание животных, привыкание к камере, организация съёмочной площадки.

Тема 11. Киносъёмка в сложных климатических условиях (ОПК -4; ПКО-2)

Съёмка при сильном морозе, съёмка в условиях высоких температур, съёмка в условиях повышенной влажности, съёмка в труднодоступной горной и болотистой местности и т.д. Подготовка оборудования к подобным съёмкам, профилактика и защита оборудования.

В течение обучения проводится текущий контроль, результат которого влияет на оценку за экзамен.

№1

Проводится в конце 6-го семестра, на ней обучающиеся должны сдать полностью завершённые и утверждённые разработки по рапидной киносъёмке и таймлапс.

№2

Проводится в 7-м семестре в середине сентября октября. Обучающиеся должны представить черновой монтаж работы по рапиду и таймлапсу, длиной 1,5-2 минуты. А так же показать разработки по макросъёмкам.

№3

Проводится в 7-м семестре в конце ноября. Обучающиеся представляют черновой монтаж всех трех практических работ, общей длиной 5-7 минут. Обсуждение практических работ.

№4

Проводится в конце 7-го семестра во второй половине декабря. Обучающиеся должны показать итоговый вариант трех практических работ в формате DCP на большом экране, а также отчеты к этим работам, в установленной форме.

По результатам представленных работ, в случае положительной оценки, обучающиеся допускаются к экзамену.

Практический блок

Темы и содержание практических работ:

Практическая часть выполняется группами из нескольких человек и включает в себя три работы по трём разным темам:

- 1) Тема 2 – Макрокиносъёмка

Практическая подготовка оператора:

- 2) Тема 3 – Покадровая киносъёмка (timelapse)
- 3) Тема 4 – Скоростная киносъёмка (рапид)

Обучающиеся выполняют элементы работы оператора с приемами спецсъемок (покадровая киносъемка, скоростная киносъемка) - *специалист по спецэффектам*.

Макрокиносъёмка и покадровые съёмки осуществляются отдельными группами из двух человек, поскольку один человек может не справиться одновременно с переводом фокуса или передвижением самого объекта в кадре, или изменением светового состояния.

Для скоростных съёмок курс делится на подгруппы из 2-х человек.

Каждая из практических работ должна представлять собой ролик длительностью около 2 минут (количество кадров определяют сами обучающиеся, в среднем 12 ÷ 15). Ролик должен представлять собой законченный цельный эпизод, в котором соблюдается монтажность кадров по свету, цвету, крупности, темпу, фазе и т.д.

Содержание самостоятельной работы студента:

- подготовка предварительных разработок к практическим работам
- съёмка в павильоне и за пределами лаборатории университета
- отбор материала, монтаж, цветокоррекция, изготовление DCP
- написание отчётов о практических работах

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов			Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		Лекци и	Практи- ческие	Семи- нары	
Тема 1	Введение	2	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.

Тема 2	Макрокиносъёмка	4	4	4	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 3	Покадровая съёмка с интервалами (таймлапс)	4	10	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 4	Скоростная киносъёмка (рапид)	4	12	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 5	Специальные объективы и оптические системы	2	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 6	Подводные киносъёмки	2	-	2	Лекция с использованием фото и видеоматериалов. Показы фрагментов видеолекции оператора Г.Яблочникова
Тема 7	Воздушные киносъёмки	4	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 8	Киносъёмки в инфракрасном свете	2	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 9	Документальная киносъёмка хирургических операций	2	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 10	Постановочная и репортажная съёмка животных	4	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.
Тема 11	Киносъёмка в сложных климатических условиях	2	-	2	Лекция, семинар с использованием фото и видеоматериалов.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Кудряшов Н.Н. «Специальные киносъёмки» - М.; ВГИК,
2. Кириллов М.Н. «Зональные линзы» - М.; ГИТР,
3. Яблочников Г.В. «Подводная операторская техника. Стабилизация изображения под водой» - «Pro System Guide», 2006, выпуск 13
4. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. «Справочник кинооператора». М.; Искусство, 1979
5. Кондрикова М.Н. «Методика подготовки и выполнения специальных съёмок» - М.; ВГИК, 2009

6. Смирнов Б.А. «Избранные статьи» - М.; ВГИК, 2016

3.1.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <https://vk.com/specvgik>
2. <http://highspeedcameras.ru/>
3. <http://aquafilmpro.com/>
4. <https://vk.com/dslrone>
5. <http://www.phantomhighspeed.com/> (на англ. яз.)
6. <http://kinooperator.ru>
7. <https://theasc.com> (на англ. яз.)
8. <https://www.dji.com/> (на англ. яз.)
9. <https://wolfcrow.com/blog/which-is-the-best-camera-slider-a-comparison-of-18-camera-sliders-for-travel-and-timelapses/> (на англ. яз.)
10. <http://www.red.com/store/products/dsmc-ir-pass-olpf-color> (на англ. яз.)
11. <https://tvkinoradio.ru/article/article7736-smennie-olpf-filtri-polezno-ili-prosto-veselo>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), павильон для

выполнения практических работ, съёмочное и осветительное оборудование, специальное съёмочное оборудование.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование. Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
2.	Аудитория для практических занятий	Специальное помещение по площади не менее 40 кв.м., оборудованное под проведение специальных видов киносъемок. С возможностью подключения не менее 15 кВт света для проведения рапидных съемок. Отдельное небольшое помещение 6кв.м. изолированное от постороннего освещения для проведения цейтраферных съемок в течение длительного периода времени, порядка 3-7 дней.

Техническое обеспечение

Для макрокиносъемки:

Камеры

- Canon EOS 5D Mark III (матрица 36x24 мм)
- Sony NEX-FS100 (матрица 23,6x13,3 мм)
- BMPCC (матрица 12,48x7,02 мм)

Объективы

- Canon EF 100 mm F/2.8 L Macro IS USM
- «Индустар-61» (50 мм) с удлинительными кольцами
- набор макрообъективов для съемки в масштабах от 1:1 до 5:1
- объектив PO2-2M (75 мм) в специальной выдвигающейся оправе

Штатив 3ШКС.

Осветительное оборудование.

Насадочные и зональные линзы.

В качестве дополнительной техники могут использоваться макроплощадка, поворотный столик, наклонная площадка (уголок), линзы для фокусирования света.

Для покадровой съемки (timelapse):

Камера Canon EOS 5D Mark III с прошивкой Magic Lantern.

Объективы

- Canon EF 24-70 mm
- Canon EF 70-200 mm
- Canon EF 400 mm

Фотоштатив.

Переходник под ОСТ-19 и объективы ОКС.

ND фильтры большой плотности (для съёмки днём на природе с длинной выдержкой): 16х, 32х, 500х, оттенённые светофильтры, штатив Debrie для покадровых панорам, батарейный блок на 2 аккумулятора.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«СЪЁМОЧНАЯ ОПТИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом О.Г. Гудковым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «СЪЕМОЧНАЯ ОПТИКА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. Организационно-методический раздел.....	6
1.1. Цели и задачи дисциплины.....	6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	7
2. Структура и содержание дисциплины.....	8
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	8
2.2. Тематический план дисциплины.....	8
2.2.1. Тематический план курса	8
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
3.1. Список рекомендуемой основной литературы.....	14
3.1.1. Основная литература.....	14
3.1.2. Дополнительная литература.....	14
4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	14
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	15

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЪЁМОЧНАЯ ОПТИКА»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - научить студентов теории построения изображений оптическими системами, оценке качества изображения, освоение обучающимися конструкций и принципов работы съёмочных оптических систем, освоение обучающимися базовых навыков самостоятельной работы с объективами и другими оптическими элементами.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Съёмочная оптика» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе в 1-ом и 2-ом семестрах, на изучение дисциплины отводится 4 зачётные единицы, что составляет 144 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные компетенции.

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

4. Специфика дисциплины

По своей структуре курс состоит из теоретической и практической частей, которые включают в себя лекции, лабораторные работы. Процесс обучения сформирован таким образом, чтобы знания, получаемые обучающимися в ходе лекционных занятий, закреплялись практическими занятиями, организуемыми в виде лабораторных работ.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля успеваемости:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация: экзамена.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

От традиционных изобразительных искусств – живописи, графики, скульптуры, операторское искусство отличает, прежде всего, использование объектива, с помощью которого создается изображение на киноплёнке или на матрице цифровой кинокамеры, которое, в свою очередь, при показе на киноэкране представляет объёмно-пластические формы окружающего нас мира, цвет, освещение, глубину пространства в их движении, динамике.

Отсюда возникает необходимость для кинооператора, в какой бы области кинематографа и телевидения он ни работал, знания методов построения изображения, перспективные его изменения при использовании различных объективах.

Дисциплина «Съёмочная оптика» ставит своей целью:

- научить студентов теории построения изображений оптическими системами, оценке качества изображения,
- освоение обучающимися конструкций и принципов работы съёмочных оптических систем,
- освоение обучающимися базовых навыков и самостоятельной работы с объективами и другими оптическими элементами.

Дисциплина ставит задачи дать обучающемуся знания и практические навыки самостоятельной работы со съёмочной оптикой, принципами построения и оптических преобразований изображений.

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление о съёмочной оптике.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Съёмочная оптика» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентом очного отделения операторского факультета на 1-ом курсе в 1-ом и 2-ом семестрах в объёме 4 зачетных единиц, что составляет 144 академических часов, из них: лекции – 34 академических часов; семинарские занятия – 4 академических часов; лабораторные мелкогрупповые занятия – 21

академических часов; самостоятельная работа студента – 63,3 академических часа; текущий контроль – 1,2 академических часов; экзамен (контактные часы) – 0,5 академических часов; консультация – 2 академических часа; промежуточная аттестация – 18 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Закрепление теоретических знаний дисциплины «Съемочная оптика» происходит при выполнении лабораторных работ.

Дисциплина «Съемочная оптика» служит для создания у обучающихся практической базы, необходимой для изучения дисциплин: «Киносветотехника», «Киноэкспонометрия», «Киносъемочная аппаратура и вспомогательная техника», «Цифровые кинотехнологии», «Цветоведение», «Цветокоррекция», «Специальные виды киносъемок», «Визуальные эффекты».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ИДОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	ОПК- 4.1. <i>Осуществление мониторинга рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий.</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	<u>3 зачетные единицы - 108 академических часов</u>		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	69	40	22,7
Лекционного типа	34	34	-
Семинарского типа	10	-	4
Лабораторные работы (мелкогрупповые занятия)	21	6	15
Консультация	2	-	2
Самостоятельная работа:	63,3	32	31,3
<i>Работа с информационными источниками</i>	63,3	32	31,3
Формы контроля:			
текущий контроль	1,2	-	1,2
экзамен	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18	-	18
Всего часов	108	72	72

2.2. Тематический план дисциплины

2.2.1. Тематический план курса

Наименование тем	Количество часов (в акад. часах)						
	Лекции	Семин	Лаб.	СРС	Кон-троль (конт.ч.)	Проме-жуточн аттест.	Консуль-тация
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Тема 1. Основы геометрической оптики	2						
Тема 2. Законы распространения света. Законы отражения и преломления света	2			2			
Тема 3. Оптические системы со сферическими поверхностями	2			2			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>

Тема 4. Формула тонкой линзы, Главные точки и плоскости.	2			2			
Тема 5. Оптическое изображение. Его критерии	2			2			
Тема 6. Ограничение световых пучков и потери света в объективах	2			2			
Тема 7. Освещенность оптического изображения	2			2			
Тема 8. Глубина резкоизображаемого пространства	2			2			
Тема 9. Погрешность (абберации) оптических систем	2			2			
Тема 10. Оценка оптического изображения, ее критерии	2			2			
Тема 11. Дискретные киносъёмочные объективы	2			2			
Тема 12. Объективы с переменным фокусным расстоянием	2			2			
Тема 13. Анаморфотные оптические системы	2			2			
Тема 14. Светофильтры	2			2			
Тема 15. Объективы и насадки для смягчения оптического изображения	2			2			
Тема 16. Визеры и лупы фокусирования киноаппаратов	2			2			
Тема 17. Методы испытаний киносъёмочных объективов	2			2			
Лабораторная работа № 1 Измерение фокусного расстояния методом нахождения положения главной плоскости	-	1	6	8	0,3		
Лабораторная работа № 2 Измерение фокусного расстояния методом увеличения или масштабного сравнения	-	1	5	8	0,3		
Лабораторная работа № 3 Определение зависимости разрешающей способности объектива от диаметра входного зрачка	-	1	5	8	0,3		
Лабораторная работа № 4 Определение точности положения объектива в цифровой фото – кинокамере относительно фотослоя «сенсора»	-	1	5	7,3	0,3		
Промежуточная аттестация – экзамен					0,5	18	
<i>Консультация</i>							2
Итого по курсу:	34	4	21	63,3	1,7	18	2

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы геометрической оптики.

Свет – форма лучистой энергии, способная вызывать зрительные ощущения. Свет и зрение. Устройство человеческого глаза. Адаптация. Зрение двумя глазами. Аккомодация.

Тема 2. Законы распространения света.

Законы отражения и преломления света.

Полное внутреннее отражение. Оптические системы с плоскими поверхностями. Призмы. Построение изображения в плоском зеркале и в системе зеркал.

Тема 3. Оптические системы со сферическими поверхностями.

Линзы. Типы линз. Фокусное расстояние линзы. Зависимость между положением линзы, объектом и изображением. Построение изображения линзой – положительной линзой, отрицательной. Действительное и мнимое изображение.

Тема 4. Формула тонкой линзы. Главные точки и плоскости.

Сложение линз в оптическую систему. Оптическая сила линзы. Телескопические (афокальные) системы. Влияние оптического интервала между компонентами на оптическую силу системы.

Тема 5. Оценка оптического изображения. Ее критерии.

Понятие о разрешающей силе. Разрешающая сила по краю поля кадра и по глубине. Влияние диафрагмирования на разрешающую силу. Дифракционная картина точки. Частотноконтрастная характеристика. Пограничная кривая. Исследования объектов с помощью радиальных и штриховых миш.

Тема 6. Ограничение световых пучков и потери света в объективах.

Падение освещённости от центра к краю изображения. Виньетирование. Светорассеяние в системе объектив-камера. Светопропускание. Просветление объективов.

Тема 7. Освещённость оптического изображения.

Освещённость элемента изображения расположенного на оптической оси и на краю поля. Относительное отверстие. Изменение светосилы при наводке объектива на близкие дистанции.

Тема 8. Глубина резкого изображаемого пространства.

Пределы глубины резкости. Определение границ резкоизображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние. Практические расчеты глубины резкости. Зависимость резкоизображаемого пространства от степени коррекции объектива.

Тема 9. Погрешности (абберации) оптических систем.

Сферическая aberrация. Кома. Астигматизм. Дисторсия. Хроматическая aberrация. Хроматическая разность величин изображения.

Тема 10. Оценка оптического изображения, её критерии.

Понятие о разрешающей силе. Разрешающая сила по краю поля кадра и по глубине. Влияние диафрагмирования на разрешающую силу. Объективные методы оценки качества изображения при съемке цифровой кинофотокамерой. Дифракционная картина точки. Исследование объектов с помощью радиальных и штриховых мир.

Тема 11. Киносъемочные объективы.

Краткий обзор развития кинофотообъективов. Объективы для съемок на 16-мм, 35-мм, 70-мм пленки; объективы для цифровых киноаппаратов. Триплет. Четырехкомпонентные объективы. Симметричные и несимметричные. Анастигматы. Дисторсирующие объективы. Широкоугольные и длиннофокусные объективы.

Тема 12. Объективы с переменным фокусным расстоянием.

Принципиальное устройство объективов с переменным фокусным расстоянием. Пределы изменения фокусного расстояния.

Тема 13. Анаморфотные оптические системы.

Принципы устройства анаморфотных систем. Анаморфотный фактор и его изменение при съемке. Качество изображения анаморфотных систем. Методы испытаний анаморфотных систем.

Тема 14. Светофильтры.

Стеклянные и фоліевые светофильтры. Их конструктивные параметры.

Тема 15. Объективы и насадки для смягчения оптического изображения.

Принципиальные возможности смягчения изображения. Мягкорисующие объективы. Оптические приспособления для смягчения оптического изображения – сетки, диффузионы, молярные линзы, фог-фильтры и т.д.

Тема 16. Визеры и лупы фокусирования киноаппаратов.

Рамочные, коллиматорные и телескопические визеры. Сопряженные визеры – сквозные, с зеркальным обтюратором, со светоделительным устройством. Телевизионные визеры. Лупы фокусирования – принцип устройства, требования, предъявляемые к лупам, оптические схемы. Дезанаморфотные лупы. Испытания луп. Устранение параллакса визиров.

Тема 17. Методы испытаний киносъёмочных объективов.

Оптическая скамья и её устройство. Измерение оптических характеристик объективов – фокусного расстояния, вершинного расстояния, рабочего отрезка, входного и выходного зрачков, коэффициентов пропускания и спектрального пропускания, фотографической и визуальной разрешающей способности, эффективного относительного отверстия. Практическая проверка объективов.

Лабораторные работы

Для выполнения лабораторных работ обучающиеся разбиваются на группы по 2 человека и с ними проводятся лабораторные работы в лаборатории съёмочной оптики (аудитория 101 – историческое здание).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

Измерение фокусного расстояния методом нахождения положения главной плоскости.

Метод измерения построен на определении вершинного фокусного расстояния и расстояния от вершины задней линзы до задней главной плоскости, сумма которых (или разность – в случае, если задняя главная плоскость вынесена за пределы системы) даёт величину фокусного расстояния испытываемого объектива.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.

Измерение фокусного расстояния методом увеличения или масштабного сравнения.

Метод измерения основан на определении величины изображения Y' , построенного в фокальной плоскости испытываемого объектива.

В фокусе объектива коллиматора устанавливается предметная эталонная шкала с тремя парами штрихов, расстояния между которыми известны (5, 10 и 20 мм).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.

Определение зависимости разрешающей способности объектива от диаметра входного зрачка.

Цель работы: 1) Определить зависимость разрешающей способности объектива от величины диаметра входного зрачка; 2) Проверить на опыте формулу (4) разрешающей способности объектива, aberrации которого невелики.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.

Определение точности положения объектива в цифровой фото – кинокамере относительно фотослоя «сенсора».

Величина допустимого смещения объектива вдоль оптической оси, не вызывающая заметного ухудшения качества (резкости) изображения в плоскости фотослоя называется глубиной резкости съёмочного объектива (ГРСО).

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении учебной литературы и пособий по дисциплине; в подготовке к выполнению практической части программы – лабораторным работам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, студенческая научно-исследовательская работа, видеолекции.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Список рекомендуемой основной литературы

1. Прикладная оптика: Учебное пособие / Под ред. Н.П. Закашова, 3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2009.
2. Денисов В.С., Глазова М.В. Восприятие цвета. М.: Эксмо, 2008.
3. Вавилов С. Глаз и Солнце: О свете, Солнце и зрении. СПб.: Амфора, 2015.

3.1.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы

1. Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика. СПб.: Речь, 2005.
2. Новик Ф.С. Ногин П.А. Киносъемочная оптика М.: Искусство, 1968.
3. Журналы: «Техника и технология кино», «Техника кино и телевидения», «Мир техники кино», «MediaVision».
4. Сборники научно-практических конференций «Инновационные технологии в кинематографе и образовании». 2014-2017.
5. Сборники научно-практических конференций «Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других областях». 2009-2017.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5. Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционный материал читается в аудитории, рассчитанной на 30 человек (аудитория 109 – историческое здание).

Перечень необходимого учебно-лабораторного оборудования для проведения практических занятий (лаборатория съемочной оптики – комната 101 – историческое здание):

- оптическая скамья ОСК-2;
- микроскоп МБС-10;
- стенд с испытательными мирами;
- набор киносъёмочных объективов;
- контрольно-измерительная оптическая аппаратура.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Название дисциплины: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО
КИНООПЕРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ»**

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Специализация: Кинооператор

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Москва, 2023

Программу составили: профессор М.Л. Агранович;

профессор И.С.Клебанов;
профессор Ю.А.Невский;
доцент Ю.С.Любшин

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО КИНООПЕРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «4» июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий	4	
1.		
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	15	
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	15	
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	15	
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....		
	15	
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17	14
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	17	
2.2. Содержание разделов дисциплин	18	
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....		15
	19	
3.1. Список учебной литературы.....	19	1
3.1.1. Основная литература	6	1
	19	
3.1.2. Дополнительная литература	6	1
	19	
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы	20	6
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО7 ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....		1
	21	
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....		19
	22	

ГЛОССАРИЙ

Данный глоссарий (от лат. Glossarium — собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает 7 разделов общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае - операторского факультета).

1) *Знание* - (учебное) виды и формы информации, принятая, понятая и усвоенная обучающимся. Знание профессиональное:

- основано на научных закономерностях данной специализации;
- включает инновационный опережающий алгоритм, способствующий поддержанию и развитию профессионализма;
- даёт возможность практического творческого применения.

2) *Умения и навыки*, то есть формализованные, в определённой степени автоматизированного характера профессиональные действия: способы, приёмы, средства и правила успешной практической работы. В творчестве они обладают высоким уровнем личностного стиля, своеобразия и оригинальности.

3) *Компетенция* (от лат. Обладание неоспоримым правом действия в определённых условиях - подтверждённый уровень качества деятельности). Этот термин может поддерживаться балловой оценкой знаний, умений, навыков и пр. и входит в «кодекс Болонского соглашения».

4) *Результаты обучения, учения научения* — формальная оценка, характеристика уровня профессиональной пригодности на момент окончания определённого учебного цикла. В современных условиях результаты учебно-образовательного процесса непрерывно корректируются (успех-неуспех), что выражается или в системе непрерывного повышения квалификации (ПК) или профессиональной переориентации (ПП).

5) *ФГОС ВО* — свод показателей уровня, качества, а также форм

(средств, приёмов и т.д.) обучения и образования специалиста. Это государственный документ. Он определяет взаимные обязанности государственного учебного учреждения и обучающегося.

6) *ОП* — образовательная программа - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста.

7) *Методические рекомендации обучающемуся и преподавателю* - важная часть учебного процесса. Они аккумулируют в себе творческий и педагогический опыт, как правило, выдающихся деятелей культуры, искусства и педагогики. (См. раздел «Методические рекомендации») в них подробнее представлена терминология учебного процесса, то что в обобщённой формуле выражено понятием «Как нас учат».

Автобиганс - система, позволяющая автоматически поддерживать цветовой баланс видеоизображения (баланс белого).

Автофокус - система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива.

Ассистент оператора - специалист, осуществляющий технический контроль за отдельными параметрами съёмки.

Баланс белого - настройка цифровой камеры, для правильного воспроизведения белого цвета (реальной цветопередачи).

Бленда — светозащитное устройство, насадка на объектив, служащая для его защиты от паразитных засветок.

Блок питания сетевой - блок электропитания аппаратуры, подключаемый к внешнему источнику электроэнергии.

Блю рэй - *Blu ray* - технология записи и чтения большого объёма (25-50 ГБ) цифровых данных в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 405 нм, на оптический диск. Разработан в 2000 году, коммерческое использование началось с 2006 года. Технология позволяет записывать 8-10 минут (максимальное качество) до 1, 5 - 3 часов (хорошее качество) видеоконтента в HD форматах, со скоростью цифрового потока, соответственно от 432 Мбит/с до 36 Мбит/с с разрешением 1920 x 1080 элементов. В настоящее время BLU-RAY активно вытесняет технологию DVD с рынка

распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Вариообъектив - объектив с изменяемым фокусным расстоянием.

Видоискатель — узел съёмочного аппарата, оптический или электронный, предназначенный для контроля (визирования) снимаемого изображения.

Выдержка — время экспозиции светочувствительного слоя.

2K (3K, 4K, 6K, 8K)- термин, служащий для описания разрешения кинематографических и телевизионных форматов. 2K (3K, 4K, 6K, 8K) - означает количество образующих изображение элементов, близкое или равное 2000 (соответственно 3000, 4000, 6000, 8000 -по горизонтали). По вертикали

количество элементов зависит от соотношения сторон каждого конкретного формата кадра. Буква К означает «kilo», т.е. 1000 и происходит от греческого слова «хилиои».

Грип - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления и прочее

Декодер - устройство для преобразования видеосигнала.

DVD - англ. Digital Versatile Disc (рус. Цифровой Универсальный Диск), другой вариант расшифровки - Digital Video Disc (рус. Цифровой Видео Диск). Технология записи и чтения цифровых данных объёмом 4,7 — 9 ГБ, в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 650 нм, на оптический диск. Впервые представлен в 1995 году. Технология позволяет записывать 1, 5 - 2 часа видеоконтента в SD форматах, со скоростью цифрового потока до 9 Мбит в сек. И разрешением 7220-576 элементов. В настоящее время активно вытесняется технологией BLU-RAY с рынка в распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Дискретная оптика — оптика с фиксированными и неизменяемыми параметрами фокусного расстояния.

Документальное кино - вид киноискусства, включающий короткометражные, полнометражные фильмы и ролики, основанные на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений. Следует

различать хронику, оперативно информирующую зрителя о текущих событиях, и кино-телепублицистику.

HD — англ. High-Definition (рус. Высокая точность). Общее название форматов, оборудования и программных продуктов для получения изображений с разрешением более чем 720 x 576 элементов и, соответственно, более высокого качества чем SD форматы.

Post-production - этап производства кино- и телевизионной продукции, который наступает после съёмочного периода и включает в себя цветокоррекцию, озвучение, работу над комбинированным кадром и завершается выпуском готового продукта.

Жанр — (фр. Centre) — группы экранных произведений, объединённые на

основе сходных черт их внутреннего строения. В настоящее время существуют комедия, трагедия, мелодрама, детектив, вестерн, мюзикл, фильм ужасов, триллер, фильм-катастрофа и др. Допускаются различные жанровые модификации.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)

Заполняющий свет - обеспечивает световой грунт на объекте съёмки.

ЗТМ - затемнение (монтажный приём) - переход от видимого изображения к темноте.

Зрительный ряд - последовательность различных по крупности кадров и эпизодов в аудиовизуальном произведении.

ЗУМ (ZOOM) - англ. zoom. Общепринятое название семейства

ОБЪЕКТИВОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ.

Как частные случаи этого «семейства» можно рассматривать **ТРАНСФОКАТОРЫ** и **ВАРИООБЪЕКТИВЫ**, но несмотря на принципиальные различия в их конструкции, эти названия, сегодня уже практически не применяются, и часто заменяются термином - «зум».

Источники света - излучатели лучистой энергии - естественные и искусственные.

Интервал яркостей - соотношение яркостей, между самыми яркими

и самыми темными деталями на объекте или на создаваемом изображении. *Кадр* - а) составная часть экранного повествования, содержащая определённый момент действия, снятая непрерывно с помощью неподвижного или перемещающегося съёмочного аппарата, органически связанная со смежными кадрами и со всем содержанием в целом; б) академический кадр - 4-х перфорационный кадр на 35-мм киноплёнке, имеющей размеры поля

изображения 22х16 мм.

Камкордер - система-моноблок, состоящая из видеокамеры и видеоманитона.

Кандела - единица силы света.

Кинооператор - специалист, знающий выразительные возможности освещения, кино и видеоаппаратуры, вспомогательной операторской техники: тележек, кранов, стэдикамов и пр. Кинооператор создаёт изобразительное решение фильма совместно с режиссёром и художниками. Является одной из

ключевых фигур в создании кино и телефильмов.

Коаксиальный кабель - используется для передачи высокочастотных сигналов.

Колорист - специалист, выполняющий работу по цветокоррекции.

Композиция кадра - организация материала в предметном пространстве, построение мизансцены и движение фигур, построение кадров экранного изображения, позволяющая наиболее ярко воплотить идею и образы кино- произведения. Элементами формальной к.к. являются: выбор приёма съёмки, плана и ракурса, вида движения камеры, построение операторского освещения, подбор тональности и колорита.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, знаний и умения при решении профессионального рода деятельности.

Конвертер - оптическая система, предназначенная для изменения фокусного расстояния объектива.

Контражур - съёмка, где основным источником освещения, является контровой свет.

Контраст - соотношение яркостей самой светлой и самой темной деталей объекта съёмки.

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием - определяется соотношением максимального ' фокусного расстояния к минимальному.

Линзы посадочные - положительные и отрицательные, используются для изменения фокусного расстояния объектива.

Лихтваген - передвижная электростанция, работающая от дизельных установок и генератора. Используется для проведения натурных съёмок.

Луч - остронаправленный поток лучистой энергии.

Люкс - единица измерения освещённости.

Люмен - единица светового потока.

Магнитная карта - магнитный носитель информации.

Макросъёмка - съёмка объекта, расположенного на предельно малом

расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1.

Макрофокус - конструктивная система объектива, позволяющая производить съёмку, с предельно малых расстояний.

Масс медиа (СМИ) - средства массовой информации.

Масштаб изображения - соотношение размеров частей экранного изображения.

Матрица - электронный светочувствительный элемент.

Меню видеокамеры - система операторских и инженерных настроек видеокамеры.

Мизанкадр - образное решение действия в кадре с учётом выразительных средств экрана, «постановка на кадр» (С.Эйзенштейн)

Мизансцена ■ кинематографическая - размещение действующих лиц и обстановки действия в сцене (т.е. в серии кадров, объединённых единством содержания, времени и места действия), выражающее художественный замысел эпизода или произведения в целом. Составной частью М. является мизанкадр.

Микрофон динамический - микрофон с широким спектром приёма звуковых волн.

Микрофон пушка (короткая) - направленный микрофон.

Микрофон пушка (длинная) - узконаправленный микрофон.

Микрофон (петличка) - микрофон малых размеров, крепится к одежде (используется для съёмок интервью).

Мира - стандартный тест-объект для определения разрешающей способности объектива (при съёмке на плёнку - фотографическая разрешающая способность).

Многокамерная съёмка - одного и того же объекта одновременно несколькими камерами в разных ракурсах и планах. Применяется в хронике при съёмке особо важных событий, в художественном кинематографе - при съёмке массовых сцен, сложных постановочных эффектов и пр. Особенно распространена на телевидении.

Монтаж - а) в техническом значении - окончательная сборка фильма в целостное произведение; б) творческий процесс, главный принцип художественного мышления вообще, способ изложения сюжета в экранных искусствах. М., подобно композиции, представляет собой известное соразмещение, составляющих экранный образ компонентов, которое, отражая действительность, вместе с тем передаёт авторскую интерпретацию материала, авторский замысел.

Монтаж внутрикадровый - такое движение камеры, которое по ходу действия изменяет направление съёмки и крупность объектов съёмки.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства

Наглазник — крепится на лупу видеоискателя, защищает видеоискатель от проникновения постороннего света через лупу.

Насыщенность - степень (сила) светового и цветового тона.

Оператор-постановщик — или главный оператор - руководитель съёмочной группы и группы осветителей. Несёт ответственность за соответствие изобразительного ряда первоначальному режиссёрскому замыслу.

Основные цвета - согласно теории 3-х компонентного цветового зрения: красный (R), зелёный (G), голубой (B).

Основная образовательная программа (ООП) - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и

качества подготовки обучающихся.

Оцифровка - преобразование аналогового сигнала в цифровой.

ПАЛ (PAL) - телевизионный стандарт.

Параллакс - смещение изображения объекта съёмки получаемого через объектив, относительно изображения получаемого через визир (в современных кино и телекамерах данный эффект устранён).

Пиксель - англ. Pixel - элемент, с помощью которого формируется изображение в датчиках «Сигнал-Свет» проекционных систем. Количество пикселей определяет разрешение этих систем и качество формируемого ими изображения.

План кинематографический - относительный масштаб изображения в кинокадре, выбором которого режиссёр осуществляет свою трактовку эпизода или кадра, монтажного изложения действия, а также формирует ритм этого действия. Существует 6 видов плана применительно к показу человека на экране: 1 - дальний: человек во весь рост и окружающая его среда, причём ведущее значение имеет показ этой среды; 2 - общий: человек во весь рост; 3 - средний: человек до колен; 4 - человек до пояса; 5 - крупный: голова человека; 6 - деталь.

Прайм-тайм - время, в которое телеканал собирает наибольшую телеаудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время).

Примерная основная образовательная программа (ПООП) - примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

ПТС - передвижная телевизионная станция.

Разрешающая способность - количественная характеристика объектива, указывающая на его разрешающую способность, т.е. способность воспроизводить мелкие детали.

Репортаж - в документальном кино и на телевидении один из методов съёмки текущих событий, отличающихся злободневностью и актуальностью. «*Рыбий глаз*» - сверх широкоугольный объектив.

Результаты обучения - освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении)

70 мм - формат позитивных и негативных киноплёнок шириной 70 мм предназначенный для производства широкоформатного кино, т.е. предназначенного для демонстрации на экранах больших размеров (шириной

20 и более метров).

Свет - видимое излучение (длина волны - от 0,44 до 0,76мкм).

Световой поток — поток лучистой энергии (единица измерения — люмен).

Световой паспорт - непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляющая световым потоком кинокопировального аппарата и предназначенная для отдельной регулировки экспозиции при печати соседних сцен исходного негатива кинофильма, имеющего отклонения по плотности и цветопередаче.

Свилы - структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла.

Сила света — единица измерения.

Стабилизирующее устройство - система, позволяющая устранять горизонтальные и вертикальные колебания при съёмке.

Съёмочная группа - производственно-творческий коллектив, работающий под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Создаётся как временное творческое подразделение на время создания конкретного фильма или программы.

Сюжет в экранной драматургии - основное средство раскрытия фабульных событий, построения сценарной истории. Раскрывает состав событий, систему отношений между героями, развитие их характеров. Движущая сила развития сюжета - драматический конфликт, воплощение диалектических жизненных противоречий. Способы построения развития сюжета в экранных искусствах обусловлены жанрами произведения.

ТВЧ - телевидение высокой чёткости.

ТЖК— тележурналистский комплект.

35 мм - формат киноплёнки шириной 35 мм, основной формат фото- и киноплёнок. В кино на 35 мм снимается преобладающее количество фильмов.

Трансфокатор — объектив с переменным фокусным расстоянием —

общее название для объективов, которые благодаря своей конструкции,

способны плавно изменять фокусное расстояние и, тем самым, масштаб изображения.

Уровень белого - уровень сигнала яркости, при передаче наиболее ярких участков объекта съёмки.

Уровень чёрного — уровень сигнала яркости, при передаче чёрного цвета на объекте съёмки.

Фильтр - электронное устройство или оптическая насадка, используемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других электромагнитных волн, определённых частот.

Формат кадра - характеризуется соотношением сторон экранного изображения (4:3 или 16:9).

Хроника — оперативная экранная информация об актуальных событиях и

фактах действительности.

Цифровая кинокамера - общее название семейства цифровых видеокамер, фиксирующих изображение с разрешением, позволяющим потом демонстрировать их на больших экранах. Чаще всего, главной конструктивной особенностью цифровых кинокамер, является использование в качестве датчика «свет-сигнал» - матрицы с физическим размером, близким к размеру 35-мм кинокадра и разрешением не менее, чем 2К.

Цветокоррекция - (цветоустановка) это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения.

Цветовая температура - температура, при которой абсолютно чёрное тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оцениваемый свет. Определяется в градусах Кельвина (К).

16 мм - формат киноплёнки шириной 16 мм

Цветовой тон - оттенок света.

65 мм - формат негативных плёнок шириной 65 мм предназначенный для производства широкоформатного кино.

Штатив - опорное приспособление для крепления камеры.

Шум изображения - электронные помехи изображения.

Экспликация — детальная разработка будущего экранного произведения.

Экспозиционная вилка - съёмка одного и того же кадра, с различной экспозицией.

Эпизод - завершённая часть сценария, состоящая из одного или нескольких кадров, объединённых темой и драматическим противоречием, развивающая общую идею и основной драматический конфликт сценария.

Юстировка объектива - проверка и регулировка объектива, с целью получения наиболее качественного изображения.

Яркость - величина, характеризующая источник света.

Раздел 1. Организационно-методический.

1.1. Цель и задача освоения дисциплины

Цель - подготовить обучающихся к деятельности кинооператора в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы.

Задача - познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств, раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора, познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы — сценария - в аудиовизуальное произведение, познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма; дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Творческий семинар по кинооператорскому мастерству» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство входит в обязательную часть «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом данная дисциплина читается обучающимся 1-4 курсов с 1 -го по 8-ой семестры.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать компетенциями:

- общепрофессиональными (ОПК-1; ОПК-3)

Категория общепрофес- сиональных компетенций	Код и наименование общепрофес- сиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно- историческое мышление	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	<i>ОПК-1.1. - знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности ;</i> <i>ОПК-1.2. - знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства;</i> <i>ОПК-1.4. -уметь применять на практике знания общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства</i> <i>ОПК-1.5. - владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свои труд;</i>
Преемствен- ность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	<i>ОПК-3.1. - знать исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.</i> <i>ОПК-3.2. - уметь анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации</i> ОПК-3.3. - уметь распознавать и объяснять основные морально- этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации; <i>ОПК-3.4. - владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации;</i> <i>ОПК-3.5. - знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение</i> <i>ОПК-3.6. - владеть навыками выявления и осознания возможностей и значимых качеств произведения с целью их совершенствования</i>

Специфика дисциплины

При изучении дисциплины необходимо овладеть практическими умениями и навыками самостоятельной работы. Обучающиеся готовят к показу и анализу на семинарах отснятый материал учебных работ по дисциплине «Кинооператорское мастерство» (разделы «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция»), сообщения по тематике Рефератов по Кинооператорскому мастерству, выполняют задания преподавателей по просмотренным фильмам (например, готовят анализ отдельного эпизода из просмотренного фильма).

1. Формы контроля

Текущий контроль

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем на семинарах в течение всего курса. Текущий контроль осуществляется в 1, 3, 5, 7 семестрах. Активность участия обучающихся в семинарах позволяет допустить или не допустить обучающегося к сдаче дифференцированного зачёта.

Промежуточная аттестация

- дифференцированный зачет во 2, 4, 6 семестрах;
- экзамен в 8 семестре.

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Вид учебной работы	26 з.е. - 936 академич.часов								
	Количество часов								
	Всего по плану	по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы)	549,2	68,3	76,5	68,3	68,5	68,3	64,5	68,3	66,5
Семинарского типа	544	68	76	68	68	68	64	68	64

Консультации									
Самостоятельная работа	332,8	3,7	25,5	3,7	33,5	3,7	1,5	183,7	77,5
Формы контроля:									
<i>Текущий контроль</i>	1,2	0,3		0,3		0,3		0,3	
<i>дифференцированный зачет (контакт. часы)</i>	1,5		0,5		0,5		0,5		
<i>экзамен(контакт. часы)</i>	0,5								0,5
Промежуточная аттестация в форме:									
дифференцированного зачета,	18		6		6		6		
экзамена	36								36
Всего часов	936	72	108	72	108	72	72	252	180

22 Содержание дисциплины

Дисциплина является частью подготовки обучающихся, необходимой в освоении профессии кинооператора широкого профиля. Занятия на семинаре предполагают просмотр и обсуждение учебных работ и фильмов различных жанров, анализ их изобразительного решения, операторских приёмов и, в конечном счёте, понимания роли оператора в кинематографе:

- творческая и производственная подготовка к съёмкам;
- ход съёмочного процесса;
- обсуждение и анализ съёмочного материала;
- анализ и обсуждение готовых работ.

Тематический посеместровый план занятий составляется ежегодно в каждой мастерской.

Содержание самостоятельной работы студента

В рамках самостоятельной работы студенты готовят к показу и анализу на семинарах отснятый материал учебных работ по Киноосвещению и Кинокомпозиции, сообщения по тематике Рефератов по Кинооператорскому мастерству, выполняют задания преподавателей по просмотренным фильмам (например, дать анализ отдельного эпизода из просмотренного фильма).

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем на семинарах в течение всего курса. Активность участия обучающихся

в семинарах позволяет допустить или не допустить студента до сдачи зачёта.

Перечень примерных специальных заданий для самостоятельной работы студентов в течение всего курса обучения:

1. Дать анализ светового решения картин художников (репродукции)
2. Сделать раскадровку по репродукциям картинам художников
3. Разработка постановочного проекта: режиссёрский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съёмки и раскадровкой.
4. Выполнение операторской экспликации - замысел изобразительного решения учебной работы.
5. Разработка планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приёмов съёмки

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Волынец М.М. Профессия оператор. Изд-во Аспект Пресс. М., 2008
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001 Железняков В.Н. Cinematographe. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
3. Железняков В.Н. Анатомия зрительного образа. М., Союз кинематографистов РФ, 2012
4. Нильсен В. Изобразительное построение фильмов. Теория и практика операторского мастерства. Москва, ВГИК, 2013
5. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение.

Кинокомпозиция. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012 7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. М., Изд-во ГИТР, 2005

3.1.2. Дополнительная литература

Журналы:

«Техника кино и телевидения»

«Техника и технология кино»

«Искусство кино»

«American Cinematographer» (на английском языке)

«CINEFEX» (Издается на русском языке)

«625»

«ТТК»

1. Артюшин Л.Ф., Барский И. Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М., «Галактика-Л», 1999
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.. Искусство, 1995.
3. Головня А. О кинооператорском мастерстве. ВГИК, НИК, 1970
4. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
5. Головня А. Съёмка цветного фильма Госкиноиздат, М., 1952
6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992.
7. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.
8. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008
9. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
10. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.
11. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М.: Искусство, 1966.
12. Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
13. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: Ээсти раамат, 1973.
15. Строеение фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
16. Феллини Ф. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.
- 17.
- 32 Электронные издания, Интернет-ресурсы**

Сайты с открытым доступом, рекомендованные обучающимся в качестве дополнительных баз знаний по изучаемой дисциплине:

WWW.SOLiy.I'll

www.panasonic.ru www.arri.com www.ikeaami.co
www.canon.ru www.molion.rodak.com www.foto-
video.ru www.digitall-photo.ru www.digitalcinema.ru
www.cinematographers.nl www.kinooperator.ru www.prosystem.in

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности Кинооператор и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Название дисциплины: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО
МАСТЕРСТВУ
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА»**

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Специализация: Кинооператор

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Москва, 2023

Программа составлена профессором В.В. Доброницким

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО МАСТЕРСТВУ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий.....	4
1.	
ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	14
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	14
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	14
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	14
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	
2.2.2. Содержание дисциплины.....	15
2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
22	20
3.1. Список учебной литературы.....	20
22	20
3.1.1.	Основная
литература... ..	21
3.1.2.	Дополнительная
литература... ..	22
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23

ГЛОССАРИЙ

Данный глоссарий (от лат. Glossarium - собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает 7 разделов общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае - операторского факультета).

1) *Знание* - (учебное) виды и формы информации, принятая, понятая и усвоенная обучающимся. Знание профессиональное:

- основано на научных закономерностях данной специализации;
- включает инновационный опережающий алгоритм, способствующий поддержанию и развитию профессионализма;
- даёт возможность практического творческого применения.

2) *Умения и навыки*, то есть формализованные, в определённой степени автоматизированного характера профессиональные действия: способы, приёмы, средства и правила успешной практической работы. В творчестве они обладают высоким уровнем личностного стиля, своеобразия и оригинальности.

3) *Компетенция* (от лат. Обладание неоспоримым правом действия в определённых условиях - подтверждённый уровень качества деятельности). Этот термин может поддерживаться балловой оценкой знаний, умений, навыков и пр. и входит в «кодекс Болонского соглашения».

4) *Результаты обучения, учения и научения* - формальная оценка, характеристика уровня профессиональной пригодности на момент окончания определённого учебного цикла. В современных условиях результаты учебно-образовательного процесса непрерывно корректируются (успех-неуспех), что выражается или в системе непрерывного повышения квалификации (ПК) или профессиональной переориентации (ПП).

5) *ФГОС ВО* - свод показателей уровня, качества, а также форм (средств, приёмов и т.д.) обучения и образования специалиста. Это государственный документ. Он определяет взаимные обязанности государственного учебного учреждения и обучающегося.

6) *ОП* - Образовательная программа - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста.

Методические рекомендации обучающемуся и преподавателю — важная часть учебного процесса. Они аккумулируют в себе творческий и педагогический опыт, как правило, выдающихся деятелей культуры, искусства и педагогики. (См. раздел «Методические рекомендации») в них подробнее представлена терминология учебного процесса, то что в обобщённой формуле выражено понятием «Как нас учат».

Автобаланс - система, позволяющая автоматически поддерживать цветовой баланс видеоизображения (баланс белого).

Автофокус - система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива.

Ассистент оператора - специалист, осуществляющий технический контроль за отдельными параметрами съемки.

Баланс белого - настройка цифровой камеры, для правильного воспроизведения белого цвета (реальной цветопередачи).

Бленда - светозащитное устройство, насадка на объектив, служащая для его защиты от паразитных засветок.

Блок питания сетевой - блок электропитания аппаратуры, подключаемый к внешнему источнику электроэнергии.

Блурэй - blu ray - технология записи и чтения большого объёма (25-50 ГБ) цифровых данных в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 405 нм, на оптический диск. Разработан в 2000 году, коммерческое использование началось с 2006 года. Технология позволяет записывать 8-10 минут (максимальное качество) до 1, 5 - 3 часов (хорошее качество) видеоконтента в HD форматах, со скоростью цифрового потока, соответственно от 432 Мбит/с до 36 Мбит/с с разрешением 1920 x 1080 элементов. В настоящее время BLU-RAY активно вытесняет технологию DVD с рынка распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Вариообъектив - объектив с изменяемым фокусным расстоянием.

Видоискатель - узел съёмочного аппарата, оптический или электронный, предназначенный для контроля (визирования) снимаемого изображения.

Выдержка - время экспозиции светочувствительного слоя.

2K (3K, 4K, 6K, 8K) - термин, служащий для описания разрешения кинематографических и телевизионных форматов. 2K (3K, 4K, 6K, 8K) - означает количество образующих изображение элементов, близкое или равное 2000 (соответственно 3000, 4000, 6000, 8000 -по. горизонтали). По вертикали количество элементов зависит от соотношения сторон каждого конкретного формата кадра. Буква К означает «kilo», т.е. 1000 и происходит от греческого слова «хилиои».

Грип - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления и прочее

Декодер - устройство для преобразования видеосигнала.

DVD - англ. Digital Versatile Disc (рус. Цифровой Универсальный Диск), другой вариант расшифровки - Digital Video Disc (рус. Цифровой Видео Диск). Технология записи и чтения цифровых данных объёмом 4,7 - 9 ГБ, в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 650 нм, на оптический диск. Впервые представлен в 1995 году. Технология позволяет записывать 1,5 - 2 часа видеоконтента в SD форматах, со скоростью цифрового потока до 9 Мбит в сек. И разрешением 720-576 элементов. В настоящее время активно вытесняется технологией BLU-RAY с рынка в распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Дискретная оптика — оптика с фиксированными и неизменяемыми параметрами фокусного расстояния.

Документальное кино - вид киноискусства, включающий короткометражные, полнометражные фильмы и ролики, основанные на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений. Следует различать хронику, оперативно информирующую зрителя о текущих событиях, и кино-телепублицистику.

HD - англ. High-Definition (рус. Высокая точность). Общее название форматов, оборудования и программных продуктов для получения изображений с разрешением более чем 720 x 576 элементов и, соответственно, более высокого качества чем SD форматы.

Post-production - этап производства кино- и телевизионной продукции, который наступает после съёмочного периода и включает в себя цветокоррекцию, озвучение, работу над комбинированным кадром и завершается выпуском готового продукта.

Жанр - (фр. *Gentre*) - группы экранных произведений, объединённые на основе сходных черт их внутреннего строения. В настоящее время существуют комедия, трагедия, мелодрама, детектив, вестерн, мюзикл, фильм ужасов, триллер, фильм-катастрофа и др. Допускаются различные жанровые модификации.

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)

Заполняющий свет - обеспечивает световой грунт на объекте съёмки.

ЗТМ - затемнение (монтажный приём) - переход от видимого изображения к темноте.

Зрительный ряд - последовательность различных по крупности кадров и эпизодов в аудиовизуальном произведении.

ЗУМ (ZOOM) - англ. *zoom*. Общепринятое название семейства ОБЪЕКТИВОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ. Как частные случаи этого «семейства» можно рассматривать ТРАНСФОКАТОРЫ и ВАРИООБЪЕКТИВЫ, но несмотря на принципиальные различия в их конструкции, эти названия, сегодня уже практически не применяются, и часто заменяются термином - «зум».

Источники света - излучатели лучистой энергии - естественные и искусственные.

Интервал яркостей - соотношение яркостей, между самыми яркими и самыми темными деталями на объекте или на создаваемом изображении.

Кадр - а) составная часть экранного повествования, содержащая определённый момент действия, снятая непрерывно с помощью неподвижного или перемещающегося съёмочного аппарата, органически связанная со смежными кадрами и со всем содержанием в целом; б) академический кадр - 4-х перфорационный кадр на 35-мм киноплёнке, имеющей размеры поля изображения 22х16 мм.

Камкордер - система-моноблок, состоящая из видеокамеры и видеомагнитофона.

Кандела - единица силы света.

Кинооператор - специалист, знающий выразительные возможности освещения, кино и видеоаппаратуры, вспомогательной операторской техники: тележек, кранов, стэдикамов и пр. Кинооператор создаёт изобразительное

решение фильма совместно с режиссёром и художников. Является одной из ключевых фигур в создании кино и телефильмов.

Коаксиальный кабель - используется для передачи высокочастотных сигналов.

Колорист - специалист, выполняющий работу по цветокоррекции.

Композиция кадра - организация материала в предметном пространстве, построение мизансцены и движение фигур, построение кадров экранного изображения, позволяющая наиболее ярко воплотить идею и образы кино-телепроизведения. Элементами формальной к.к. являются: выбор приёма съёмки, плана и ракурса, вида движения камеры, построение операторского освещения, подбор тональности и колорита.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, знания и умения при решении задач профессионального рода деятельности.

Конвертер - оптическая система, предназначенная для изменения фокусного расстояния объектива.

Контражур - съёмка, где основным источником освещения, является контровой свет.

Контраст - соотношение яркостей самой светлой и самой темной деталей объекта съёмки.

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием - определяется соотношением максимального фокусного расстояния к минимальному.

Линзы насадочные - положительные и отрицательные, используются для изменения фокусного расстояния объектива.

Лихтваген - передвижная электростанция, работающая от дизельных установок и генератора. Используется для проведения натурных съёмок.

Луч - остронаправленный поток лучистой энергии.

Люкс - единица измерения освещённости.

Люмен - единица светового потока.

Магнитная карта - магнитный носитель информации.

Макросъёмка - съёмка объекта, расположенного на предельно малом расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1.

Макрофокус - конструктивная система объектива, позволяющая производить съёмку, с предельно малых расстояний.

Масс медиа (СМИ) - средства массовой информации.

Масштаб изображения — соотношение размеров частей экранного изображения.

Матрица - электронный светочувствительный элемент.

Меню видеокамеры - система операторских и инженерных настроек видеокамеры.

Мизанкадр - образное решение действия в кадре с учётом выразительных средств экрана, «постановка на кадр» (С.Эйзенштейн)

Мизансцена кинематографическая - размещение действующих лиц и обстановки действия в сцене (т.е. в серии кадров, объединённых единством содержания, времени и места действия), выражающее художественный замысел эпизода или произведения в целом. Составной частью М. является мизанкадр.

Микрофон динамический - микрофон с широким спектром приёма звуковых волн.

Микрофон пушка (короткая) - направленный микрофон.

Микрофон пушка (длинная) - узконаправленный микрофон.

Микрофон (петличка) - микрофон малых размеров, крепится к одежде (используется для съёмок интервью).

Мира - стандартный тест-объект для определения разрешающей способности объектива (при съёмке на плёнку - фотографическая разрешающая способность).

Многокамерная съёмка - одного и того же объекта одновременно несколькими камерами в разных ракурсах и планах. Применяется в хронике при съёмке особо важных событий, в художественном кинематографе - при съёмке массовых сцен, сложных постановочных эффектов и пр. Особенно распространена на телевидении.

Монтаж - а) в техническом значении - окончательная сборка фильма в целостное произведение; б) творческий процесс, главный принцип художественного мышления вообще, способ изложения сюжета в экранных искусствах. М., подобно композиции, представляет собой известное соразмещение, составляющих экранный образ компонентов, которое, отражая действительность, вместе с тем передаёт авторскую интерпретацию материала, авторский замысел.

Монтаж внутрикадровый - такое движение камеры, которое по ходу действия изменяет направление съёмки и крупность объектов съёмки.

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства

Наглазник - крепится на лупу видоискателя, защищает видоискатель от проникновения постороннего света через лупу.

Насыщенность - степень (сила) светового и цветового тона.

Оператор-постановщик - или главный оператор - руководитель съёмочной группы и группы осветителей. Несёт ответственность за соответствие изобразительного ряда первоначальному режиссёрскому замыслу.

Основные цвета - согласно теории 3-х компонентного цветового зрения: красный (R), зелёный (G), голубой (B).

Образовательная программа (ОП) - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

Оцифровка - преобразование аналогового сигнала в цифровой.

ПАЛ (PAL) - телевизионный стандарт.

Параллакс - смещение изображения объекта съёмки получаемого через объектив, относительно изображения получаемого через визир (в современных кино и телекамерах данный эффект устранён).

Пиксель - англ. Pixel - элемент, с помощью которого формируется изображение в датчиках «Сигнал-Свет» проекционных систем. Количество пикселей определяет разрешение этих систем и качество формируемого ими изображения.

План кинематографический - относительный масштаб изображения в кинокадре, выбором которого режиссёр осуществляет свою трактовку эпизода или кадра, монтажного изложения действия, а также формирует ритм этого действия. Существует 6 видов плана применительно к показу человека на экране: 1 - дальний: человек во весь рост и окружающая его среда, причём ведущее значение имеет показ этой среды; 2 - общий: человек во весь рост; 3 - средний: человек до колен; 4 - человек до пояса; 5 - крупный: голова человека; 6 - деталь.

Прайм-тайм - время, в которое телеканал собирает наибольшую телеаудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время).

Примерная основная образовательная программа (ПООП) - примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

ПТС - передвижная телевизионная станция.

Разрешающая способность - количественная характеристика объектива, указывающая на его разрешающую способность, т.е. способность воспроизводить мелкие детали.

Результаты обучения - освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Репортаж - в документальном кино и на телевидении один из методов съёмки текущих событий, отличающихся злободневностью и актуальностью.

«Рыбий глаз» - сверх широкоугольный объектив.

70 мм - формат позитивных и негативных киноплёнок шириной 70 мм предназначенный для производства широкоформатного кино, т.е. предназначенного для демонстрации на экранах больших размеров (шириной 20 и более метров).

Свет - видимое излучение (длина волны - от 0,44 до 0,76мкм).

Световой поток - поток лучистой энергии (единица измерения - люмен).

Световой паспорт - непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляющая световым потоком кинокопировального аппарата и предназначенная для отдельной регулировки экспозиции при печати соседних сцен исходного негатива кинофильма, имеющего отклонения по плотности и цветопередаче.

Свилы - структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла.

Сила света — единица измерения.

Стабилизирующее устройство - система, позволяющая устранять горизонтальные и вертикальные колебания при съёмке.

Съёмочная группа - производственно-творческий коллектив, работающий под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Создаётся как временное творческое подразделение на время создания конкретного фильма или программы.

Сюжет в экранной драматургии - основное средство раскрытия фабульных событий, построения сценарной истории. Раскрывает состав событий, систему отношений между героями, развитие их характеров. Движущая сила развития сюжета - драматический конфликт, воплощение диалектических жизненных противоречий. Способы построения развития сюжета в экранных искусствах обусловлены жанрами произведения.

ТВЧ- телевидение высокой чёткости.

ТЖК - тележурналистский комплект.

35 мм - формат киноплёнки шириной 35 мм, основной формат фото- и киноплёнок. В кино на 35 мм снимается преобладающее количество фильмов.

Трансфокатор — объектив с переменным фокусным расстоянием — общее название для объективов, которые благодаря своей конструкции, способны плавно изменять фокусное расстояние и, тем самым, масштаб изображения.

Уровень белого - уровень сигнала яркости, при передаче наиболее ярких участков объекта съёмки.

Уровень чёрного - уровень сигнала яркости, при передаче чёрного цвета на объекте съёмки.

Фильтр - электронное устройство или оптическая насадка, используемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других электромагнитных волн, определённых частот.

Формат кадра - характеризуется соотношением сторон экранного изображения (4:3 или 16:9).

Хроника - оперативная экранная информация об актуальных событиях и фактах действительности.

Цифровая кинокамера — общее название семейства цифровых видеокамер, фиксирующих изображение с разрешением, позволяющим потом демонстрировать их на больших экранах. Чаще всего, главной конструктивной особенностью цифровых кинокамер, является использование в качестве датчика «свет-сигнал» - матрицы с физическим размером, близким к размеру 35-мм кинокадра и разрешением не менее, чем 2К.

Цветокоррекция - (цветоустановка) это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения.

Цветовая температура - температура, при которой абсолютно чёрное тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оцениваемый свет. Определяется в градусах Кельвина (К).

16 мм - формат киноплёнки шириной 16 мм

Цветовой тон - оттенок света.

65 мм - формат негативных плёнок шириной 65 мм предназначенный для производства широкоформатного кино.

Штатив - опорное приспособление для крепления камеры.

Шум изображения - электронные помехи изображения.

Экспликация - детальная разработка будущего экранного произведения.

Экспозиционная вилка - съёмка одного и того же кадра, с различной экспозицией.

Эпизод - завершённая часть сценария, состоящая из одного или нескольких кадров, объединённых темой и драматическим противоречием, развивающая общую идею и основной драматический конфликт сценария.

Юстировка объектива - проверка и регулировка объектива, с целью получения наиболее качественного изображения.

Яркость - величина, характеризующая источник света.

1. Организационно-методический раздел.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины - подготовить обучающихся к деятельности кинооператора-документалиста на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы.

Задачи освоения дисциплины - познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств, раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора, познать систему средств художественного выражения и методы воплощения замысла в аудиовизуальном произведении, познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора-документалиста, дать обучающимся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.

Дисциплина «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 3 курсе в 6 семестре, на изучение дисциплины отводится 3 зачётные единицы – 108 академических часов: занятия семинарского типа – 64 академических часов; самостоятельная работа – 5,5 академических часов; промежуточная аттестация – 36 академических часов; экзамен – 0,5 академических часов; консультация – 2 академических часа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать компетенциями:

- общепрофессиональными (ОПК-1; ОПК-3)

Категория Общепрофес- сиональных компетенций	Код и наименование общепрофес- сиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно- историческое мышление	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	<i>ОПК-1.1. - знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;</i> <i>ОПК-1.2. - знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства;</i> <i>ОПК-1.4. - уметь применять на практике знания; общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства</i> <i>ОПК-1.5. - владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;</i>
Преимственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	<i>ОПК-3.1. - знать исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения;</i> <i>ОПК-3.2. - уметь анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации;</i> <i>ОПК-3.3. - уметь распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации;</i> <i>ОПК-3.4. - владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально- этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации;</i> <i>ОПК-3.5. - знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение;</i> <i>ОПК-3.6. - владеть навыками выявления и осознания возможностей и значимых качеств произведения с целью их совершенствования</i>

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Вид учебной работы	3 з.е. - 108 академ. часов	
	Количество академических часов	
	Всего по плану	по семестрам
		6
Работа с преподавателем (контактные часы)	66,5	66,5
Занятия семинарского типа	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	23,5	23,5
Форма контроля:		
Экзамен (контактные часы)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18	18
Всего часов	108	108

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план курса

Дисциплина является частью теоретической подготовки обучающихся, необходимой в освоении профессии оператора-документалиста. Семинарские занятия предполагают просмотр и обсуждение документальных фильмов, анализ их изобразительного решения, операторских средств и приёмов их использования.

В первом семестре изучения дисциплины мы рассматриваем работу оператора в документальном кино, предполагая, что он твёрдо владеет основами профессии. Кстати, эта позиция применима и при анализе работы оператора и в игровом кинематографе. Нет смысла перечислять эти навыки и технические приёмы. Они известны всем, кто встал на путь освоения операторского мастерства. Как правило, оператор совершенствует его на протяжении всего периода своего творчества. Поэтому на семинарских занятиях анализируется просмотренный фильм или материал исключительно как результат коллективного труда съёмочной группы, конечно, с более детальным анализом работы

оператора.

В документальном кино, многожанровом и многоликом, как и окружающая нас действительность, редко, в отличие от игрового кино, сценарий отображает все сюжетное развитие эпизодов и их монтажное

построение. В этих условиях оператор часто должен уметь в короткий промежуток времени осмыслить происходящее событие, выбрать точку съёмки и, предвидя развитие действия или поведения героя, применить оптимальную оптику, использовать приём статичной или динамичной камеры. При съёмке в группе (например, в телевизионном репортаже) он должен координировать свои действия с работающими рядом коллегами и т. д. Эти и подобные вопросы и являются предметом обсуждения на «Семинаре документального фильма».

Во-втором семестре изучения дисциплины обучающиеся операторского факультета уже имеют опыт съёмочных работ, как авторских, так и с режиссёром. Это позволяет расширить круг обсуждаемых вопросов, включить в него не только технические и творческие аспекты профессии, но и поговорить о профессиональной этике отношений в группе, в которой роль режиссёра, несомненно, является определяющей. Такой обмен опытом очень полезен на этой стадии обучения.

На основе приобретённого опыта на съёмочных площадках, в непосредственном контакте с героями фильмов, жизненными ситуациями, обучающиеся имеют возможность глубже понять и в дальнейшем применить эти знания в реальной атмосфере создания документального фильма.

В этом семестре подбор фильмов для просмотра и обсуждения отличается более сложной структурой кинематографического повествования. Это, как правило, полнометражные фильмы, снятые на плёнке и в формате цифрового кино отечественного и зарубежного производства ведущих режиссёров и операторов, таких как: Вим Вендерс, Вернер Херцог, Джим Джармуш, Спайк Ли, Майкл Мур, Михаил Ромм, В. Лисакович, В. Косоковский, В. Манский и другие.

2.2.2. Содержание дисциплины Творчески семинар по мастерству кинодокументалиста¹

1. «Анастасия», реж. В. Лисакович

1 Данный список является базовым для просмотров на семинаре. С течением времени он может быть дополнен или изменен. Кроме того, следует учитывать, что в разделе «Мастерство оператора-документалиста» дисциплины «Кинооператорское мастерство» и дисциплине «История и теория документального кино» обучающиеся также знакомятся с документальными фильмами.

2. «Битва над океаном», реж. А. Славин
3. «Блокада», реж. С. Лозница
4. «Великая тайна воды», реж. А. Коган, Н. Гугуева
5. «Возвращение овцебыка»
6. «Война с саламандрами», реж. Т. Малова, оп. В. Дурандин, А. Горбатов
7. «Вокзал по средам», реж.-оп. Маурина
8. «Вольные люди», реж. С. Стасенко, оп. А. Игнатов
9. «Габриель-Гарсия Лорка: загадка любви и смерти», реж. Т. Малова, оп. В. Дурандин
10. «Губерт в стране чудес», реж. Б. Караджев, оп. В. Извеков, А. Капранов, Г. Манюк
11. «Две жизни Ясобуро Хачия», реж. А. Погребной, оп. С. Мокрицкий, И. Малютин
12. «Долгая дорога домой», реж.-оп. А. Горелик
13. «Костя Цзю - быть первым», реж. А. Коган, Н. Гугуева
14. «Лёнин конь и Лёня», реж. И. Трахтенгерц
15. «Немного смерти, немного любви», реж. О. Барковская
16. «Обыкновенный фашизм», реж. М. Ромм, оп. Г. Лавров
17. «Ожидание», реж.-оп. К. Матузевичус
18. «Окраина-задворки», реж. А. Погребной, оп. Вл. Услов
19. «Остров мертвых», реж. О. Ковалев
20. «Подпольное искусство. Бульдозерный передел»
21. «Подстрочник», реж. О. Дорман, оп. В. Юсов
22. «Портрет под мухой», реж. Е. Ласкари, оп. А. Артемьева
23. «Ребро. Портрет жены художника» реж. Г. Леонтьева, В. Залотуха, оп. А. Гарибян
24. «Рерберг и Тарковский- обратная сторона «Сталкера», реж. И. Майборода
25. «Российская история глазами детей»
26. «Рубиновый браслет Куприна», реж. А. Капков, оп. В. Дурандин, А. Горбатов
27. «Русские святыни», оп. Смирнов
28. «Свет белого моря», реж. А. Тарасова, О. Стефанова, оп. И. Шаталова

29. «Свято». Реж. В. Косаковский
30. «Счастливые люди»
31. «Тимур: история последнего полета»
32. «Тише!», реж.-оп. В. Косаковский
33. «Ульяна Лопаткина»
34. «Фрида на фоне Фриды»
35. «Хрустальный мир», реж. С. Быченко
36. «Человек из меди», реж. А. Миро, оп. Н. Карпов
37. «Чеченский капкан. Штурм»
38. «Что вижу, то пою», реж. А. Пастернак, оп. Ю. Орлов
39. «Элегия жизни», реж. А. Сокуров. оп. Е. Жердин, А. Мошкович, Г. Голубков
40. «Эпитафия», реж.-оп. Н. Волков
41. «Юз, джаз, Ирка и пёс»
42. «52%», реж. Р. Скальски

2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Проведение занятий с применением инновационных форм предполагает обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.

Суть использования инновационных форм проведения занятий состоит в погружении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста.

При изучении дисциплины «Теория и практика монтажа» применяются следующие инновационные формы:

- Обсуждение в группах

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

- Творческое задание

Творческое задание составляет содержание (основу) любой инновационной формы проведения занятия.

Выполнение творческих заданий требует от обучающегося воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и

требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по определённой проблеме и т.п.

- Публичная презентация проекта

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях.

- Дискуссия

Как интерактивный метод обучения дискуссия означает исследование или разбор. Учебная дискуссия позволяет организовать целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.

- Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. Применение анализа конкретных ситуаций позволяет: развивать аналитическое обеспечивать системный подход к решению проблемы; выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения.

- Просмотр и обсуждение фильмов

Фильмы соответствующего содержания используются на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью. Перед показом фильма преподаватель ставит перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. В конце обязательно совместно с обучающимися проводится обсуждение и подводятся итоги.

- Коллоквиум

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса.

Коллоквиум обучающимся предоставляет возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, обосновывать и защищать ее.

Аргументируя и отстаивая своё мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Вид и количество занятий в интерактивной форме указывается в ежегодных тематических планах индивидуально для каждой мастерской.

Образовательные технологии применяемые при изучении дисциплины:

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

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки. Ключевая роль принадлежит практической работе над сюжетами и очерками, а также съемочным заданиям по «Кинокомпозиции» в части выполнения авторских работ, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, и раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в практической реализации.

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» обучающийся должен получить ясное представление о документальном фильме как о виде кинематографа, понимать различия жанровых особенностей фильмов внутри этого вида. В зависимости от этого, оператор использует приёмы, изученные и освоенные им за все время обучения операторскому мастерству. Оператор в документальном кино, как и в игровом, несомненно, является творческой личностью. При съёмке документальных фильмов и даже хроникальных сюжетов он, как и режиссёр, в ответе не только за визуальное отображение содержательной части фильма, но и при контакте с героями, то есть при съёмке, он должен проявлять часто ещё и гражданскую позицию, учитывать морально-этические нормы общества. Чёткое понимание этого при обязательном владении всем спектром технических приёмов и обеспечивает в итоге успех или неудачу фильма в целом.

Содержание самостоятельной работы студента

В рамках самостоятельной работы предусмотрено:

- анализ и обсуждение заявок авторских работ, тем, сценариев;
- творческая и производственная подготовка к съёмкам;

- ход съёмочного процесса;
- обсуждение и анализ съёмочного материала;
- анализ и обсуждение готовых работ, оформление работы, итог.

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме семинаров. Выполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить обучающегося до сдачи экзамена.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.1. Список учебной литературы

1. Основная литература Головня А., «Мастерство кинооператора», изд. «Искусство», 1995 г.
2. Голдовская М., «Человек крупным планом. Заметки телекинодокументалиста»
3. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
4. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1 Изобразительная емкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
5. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: съемка действительности. М., Изд. «625», 2008
6. Медынский С., «Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов», М. «Искусство», 1984 г.
7. Сборник «Их оружие- кинокамера», составитель: Лебедев А., М. «Искусство», 1985 г.

3.1.1. Дополнительная литература

1. Капица С., Викторov, В., Николаев Л., «Между очевидным и невероятным», М. «Искусство», 1985 г.
2. Сборник «Российское кино. Вступление в новый век», составители: Зак М., Шилова И., изд. «Материк», 2006 г.
3. Ромм М., «Беседы о кино», М. «Искусство», 1964 г.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Список рекомендуемых интернет-источников

Отслеживание материалов по документальному кино на рекомендуемых сайтах:

www.lavrdoc.ru

www.vid.ru

www.artetv.de

www.youtube.com

www.eikon-rilm.de

www.dokumentar.film24.de

<http://freedocumentaries.net>

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ВГИК, ведущий подготовку кинооператоров, имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий;
- специализированные аудитории для проведения практических занятий по практическим дисциплинам профессионального цикла;
- учебную киностудию, просмотрные 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 обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности **Кинооператор** и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы подготовки специалистов аудиовизуальных искусств перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

учебные аудитории:

учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, оснащенными системами для проведения презентаций, укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, для теоретических дисциплин профильных модулей; универсальные просмотровые кино и видео залы с возможностью полного дистанционного управления показом с места преподавателя; учебный монтажно-тонировочный комплекс для проведения регулярного учебно-производственного процесса обучения студентов, оборудованный в соответствии с современными стандартами, в состав которого должны входить;

учебные лаборатории:

учебные лаборатории, оснащены аппаратурой и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ по специальным дисциплинам:

киносъёмочные аппараты - «1КСР-1М», «1КСР-2М», «9КСН- Кинор», «Arriflex BL»; штатив Sachtler Studio 9+9, штатив ЗШКС «Пингвин»; экспонометры - «Seconik 758 Cine», «Spectra», «Minolta F»; оптическая система T-REX, оптическая скамья ОСК-2, автоколлиматор F=279 мм, установка для разбивки шкал эффективных отверстий УФО-2, стенд с испытательными мирами; спектрофотометр X-Rite dtp 41, светотехническая скамья, осветительные светофильтры - $\frac{1}{2}$ СТО, $\frac{1}{4}$ СТО, $\frac{3}{4}$ СТО, $\frac{1}{2}$ СТБ, $\frac{3}{4}$ СТБ, MINUS GREEN, $\frac{1}{2}$ MINUS GREEN, PLUS GREEN, $\frac{1}{2}$ PLUS GREEN, и др, серые и цветные шкалы, денситометры «Macbeth TD 504», «Barbieri 210E», «Barbieri 450E»; осветительные приборы - Arri 650, 2000, 5000, Desisti 1250, 2000, Dedoliht 650, Юпитер;

операторские тележки; ретрорефлексный экран, синий экран, макет, покадровый мотор; видеоаппаратура - видеокамера Sony DXC-637 P аналогового формата , цифровая камера Ikegami HDN-X10 высокого разрешения в стандарте High Definition (HD) в полном комплекте и монтажной системой AVID.

помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с подключением к Internet; библиотеку с читальным

залом; столовую;

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;

отдел технических средств обучения, включающий: методический кабинет, занимающийся обеспечением обучающихся методической литературой через ее размножение различными способами; видеотеку, содержащую видеофильмы и видеозаписи дисциплин, спектаклей, видеоматериалы с записью выдающихся произведений хореографического, театрального, изобразительного, и кино-искусства; фонотеку с аудиозаписями выдающихся произведений музыкального искусства (при этом доля аудиозаписей музыкальных произведений XX века должна составлять не менее 40% фонда) и возможностью осуществлять запись музыки; компьютерный класс с не менее 20 рабочими местами с возможностью выхода в Интернет;

- спортивно-тренажерный зал;
- кабинет дистанционного обучения.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий вуз имеет не менее 10-ти компьютеров с выходом в Интернет на 100 обучающихся очной формы обучения.

Вуз располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в т.ч. программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, обучающихся по дисциплинам профессионального цикла ООП.

Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, согласно Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса по подготовке дипломированных специалистов по специальности **Кинооператор**, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения.

Все указанные выше помещения и их материально-техническое оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов занятий, определенных примерными программами по дисциплинам, а также пригодны для проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____И.В.Коротков
«_____» _____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«Физическая культура и спорт»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: старший преподаватель Манцева Ю.А.,
старший преподаватель Драгунская Е.Б..

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с
ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821
от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 кинооператорство**
специализации **кинооператор**
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
специальной физической подготовки и охраны здоровья

Протокол № 28 от 30.08.2023

Заведующего кафедрой _____ / Коварский А.Г./
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ / Архипов П.Б./
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ОМР _____ /Атаман В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

© Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023
г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью разработанной программы «Физическая культура и спорт» для студентов Всероссийского государственного университета кинематографии им.Герасимова С.А. является внедрение системы специальной физической подготовки (волейбол, баскетбол, бадминтон, силовой атлетизм, йога, растяжка с подкачкой), в образовательный процесс ВУЗа с должным уровнем обеспечения безопасности, а также гармонизация физического развития и способности направленного использования разнообразных средств массового спорта для сохранения и укрепления здоровья, двигательной активности во время обучения в университете для психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности. Физическая подготовка основана на высокоинтенсивной физической тренировке с отягощением и применением тренажерных технологий, соответствующем профессиональному оборудованию операторов. Язык преподавания: государственный язык РФ – русский.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

Задачи учебной дисциплины:

1. Понимание социальной роли массового спорта в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.
2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
3. Формирование мотивационно- ценностного отношения к двигательной активности, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание студентов в процессе занятий силового атлетизма.
4. Овладение умениями и навыками обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности на занятиях по данному курсу.
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей в том числе и во время съемочного процесса студентов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (в соответствии с ФГОС ВО в объеме не менее 72 академических часов) являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. В соответствии с учебным планом образовательной программы по специальности 55.05.03 Кинооператорство, специализации Кинооператор, «Физическая культура и спорт» составляет 72 академических часов. Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт».

Дисциплина «Физическая культура и спорт» являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средств физической культуры и спорта, жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать универсальными компетенциями, на которые ориентирована программа специалитета:

Код	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:					32,3				
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Семинарские занятия	-	-	-	-	32	-	-	-	-
Индивидуальные занятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	-	-	-	-	33,7	-	-	-	-
Выполнение творческого задания									
Зачет (контактные часы)					0,3				
Промежуточная аттестация – зачет					6				
ИТОГО:	акад.час.				72				
Общая трудоемкость	з.е.				2				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	—	6	—	6	12
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	—	6	—	6	12
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	—	6	—	6	12
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	—	6	—	6	12
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	—	4	—	5	9
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	—	4	—	4,7	8,7

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Зачет (контактные часы)					0,3
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	–	34	–	33,7	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
Название раздела	Аннотация раздела

физической культуры	природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в
Название раздела	Аннотация раздела

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- подготовку к практическим занятиям;
- изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает:

- игровым спортзалом (17 x 12 м), оснащенным раздевалками и душевыми

- тренажерным залом (6 х 10 м) оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, беговая дорожка, велотренажеры).

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2023г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«Физическая культура и спорт»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт»
одобрен на заседании кафедры **специальной физической подготовки и
охраны здоровья**

Протокол № 28 от 30.08.23

Заведующего кафедрой _____ / Коварский А.Г./
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ / Архипов П.Б./
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ОМР _____ / Атаман В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7.1
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	УК-7.1
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата	УК-7.2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> – посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> – правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата	
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– контрольные нормативы – защита реферата – Зачет

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.
4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).

5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»

специалитета по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

специализация программы специалитета **Кинооператор**

на 2023____/2023____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

1.1.;
1.2. ;
...
1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

2.1.;
2.2. ;
...
2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

3.1.;
3.2. ;
...
3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность

55.05.03 Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки №821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 «Кинооператорство» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой Андреев А. Л. _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан кинооператорского факультета _____ П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины (модуля)	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары.....	17
8. Самостоятельная работа студентов	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	49
9.1. Основная литература.....	49
9.2. Дополнительная литература	49
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	51
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Курс философии поможет студентам осмыслить развитие человеческой мысли и общества, познакомиться со взглядами крупнейших мыслителей прошлого и современности, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления. Важной задачей, которая решается в ходе изучения философии, – понимание особенностей российского пути развития и тех социально-исторических альтернатив, которые Россия предлагает миру.

Курс философии позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных и социальных наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов;
- способность к интеграции в креативные интеллектуальные среды;
- понимание системы ценностей и смыслов, составляющих основание российской цивилизации и определяющих место России в мире.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре. Объем дисциплины - 5 з. е., что составляет 180 акад. ч. или 135 астр. ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в том числе истории религий и основ государственной культурной политики; они составляют методологическую базу для освоения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Составляющие компетенции

Знать:

- особенности социальной организации общества, специфику менталитета культур России, Запада и Востока;
- особенности представлений культур друг о друге с учетом наличия общего ценностного контекста, а также стереотипов, формируемых информационной средой (история, философия, художественная культура, мультимедиа, личный опыт);
- основы теории коммуникации, проблемы культурной идентичности и межкультурных контактов.

Уметь:

- достигать эффективности коммуникации; использовать общие культурные коды;
- преодолевать культурные барьеры, воспринимая межкультурные различия, избегать предубеждений и настраиваться на совместные действия с представителями других культур;
- сохраняя национальную идентичность, избегать этноцентризма; соблюдать нормы этикета, моральные и культурные нормы.

Владеть:

- способностью преодолевать стереотипы;
- творческим отношением к процессу коммуникации;
- способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их правильный выбор в зависимости от ситуации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика и т. д.).

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций
Выработка способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает и понимает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации УК-5.2. Учитывает историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий при социальном и профессиональном общении

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану								
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед., 180 ак. час. (135 астр. час)								
Вид учебной работы	Количество часов							
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):								
Теоретический блок:								
Лекции	70			34	36			
Практический блок:								
Практические и семинарские занятия	35			17	18			
ИКР	0,5				0,5			
Самостоятельная работа:	54,5			21	33,5			
Теоретический блок:								

Работа с информационными источниками				21	33,5			
Практический блок:								
Контрольная работа								
Курсовая работа								
Консультации	2				2			
Создание проект, эссе, реферата и др.								
Форма промежуточной аттестации	экзамен	18			18			
Всего часов	180			72	108			

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоятельная работа, ИКР, консультации
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Философские и научные проблемы. Основные философские категории		6	3	2
2	Основные философские школы античности.		10	6	6
3	Философия Средневековья		3		2
4	Философия Возрождения		3		2
5	Философия Нового времени		8		6
6	Философия в век Просвещения		4		2
7	Немецкая классическая философия		8	6	4
8	Европейская философия после Гегеля		6		4
9	Марксизм и марксистская традиция		4	4	4
10	Философия в России		6	6	6
11	Современная зарубежная философия		4	4	6
12	Философия познания		2		3
13	Человек, его деятельность и сознание		2		3
14	Философское понимание общества и истории. Будущее как философская проблема.		4	6	6,5
15	ИКР	0,5			0,5
16	Консультации				2
17	1 Контроль	Экзамен (18)			
18	1 Итого	180	70	35	57

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенции, связанные со способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-5	Тема 1. Что такое философия? Философские и научные проблемы. Основные философские категории	Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии. Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии. Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем. Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии. Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика. Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма. Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии. Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки. Религия как источник философских проблем и размышлений.
УК-5	Тема 2.	Культурно-исторические предпосылки зарождения философии.

	Основные философские школы античности.	Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии. Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита. Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка. Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии. Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон. Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.
УК-5	Тема 3. Философия Средневековья	Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций. Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий, Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая

		схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.
УК-5	Тема 4. Философия Возрождения	Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно). Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. "Опыты". Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.
УК-5	Тема 5. Философия Нового времени	Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира. Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон». Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция человека. Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник. Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. "Левиафан". Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. Человеческое сознание как tabula rasa. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей. Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте". Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя

		как <i>causa sui</i>. Проблема причинности и свободы воли. Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактровка причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.
УК-5	Тема 6. Философия в XVIII веке Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. Ж.Ж. Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма. Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадийность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-5	Тема 7. Немецкая классическая философия	Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния. Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков. Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической

		философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.
УК-5	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля. Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании. Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауэр: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауэра. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора. Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена. Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауэр в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.
УК-5	Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье). Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметной деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины. Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса. Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в

		классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника. Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова. Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Интерпретация марксизма в Китае. Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху «оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа. «Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).
УК-5	Тема 10. Философия в России	Влияние православной культуры Византии на возникновение и развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской Руси. Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Теория <i>translatio imperii</i>: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. Идеиные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в. Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». С.С. Уваров как философски мыслящий интеллектуал и государственный деятель. Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее.

		Концепт соборности. Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин. Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель. Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К. Леонтьева как философская и политическая позиция. Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии. Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого. Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф. Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции. Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России. Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление. Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство
УК-5	Тема 11. Современная зарубежная философия	Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук. Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм. Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и

		европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер). Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений. Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям. Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет. Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики. Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер). Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла. Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности. Философия в ситуации постмодерна.
УК-5	Тема 12. Философия познания	Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания. Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн,

		В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда. Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании. Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности. Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция. Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.
Тема 13. Человек, его деятельность и сознание		Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека. Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная. Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости. Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности. Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения. Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности. Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных

		ценностей. Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника. Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.
УК-5	Тема 14. Философское понимание общества и истории. Будущее как философская проблема.	Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и современном обществах. Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом. Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития. Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития. Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего». Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

1. Место философии в духовной жизни и интеллектуальной деятельности.
2. Платон и платоники.
3. Философия Аристотеля и ее историческое значение.
4. Метафизика и этика поздней античности: эпикурейцы и стоики.
6. Немецкая классическая философия. Гегель.
7. Исторические судьбы марксизма
7. Философия в контексте русской культуры «золотого» и «серебряного» века. Споры о «русской идее».
8. Основные подходы к философии истории. Будущее как философская проблема.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Абстракция - процесс выделения мышлением существенных признаков и характеристик исследуемого предмета, при котором субъект мышления отвлекается от тех его свойств и качеств, которые признаются им несущественными.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным

существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("глубина") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *attribuo*, что означает: наделяю.

Бытие – предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация – один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.)

или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в

выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог, т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция – метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм – философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция – логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспособляются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и

создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает

возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует

вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения;

познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек – творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования

– оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их

совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (*nominalis* – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (*nomine*), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н. – новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и

понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Опредмечивание и распредмечивание - категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Определмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга определмечивания и распредмечивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о. " может быть понято только в противопоставлении со своей

противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия:

хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаклучения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаклучению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего

признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустрашимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как

соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (prīncipium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В

человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой.

Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Неразвитое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен

употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённому содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным

образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика

вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания производственных потребностей общества; 2)

вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – *cogitatum* или *dictum* – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (*phileo* – люблю, *sophia* – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во

взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой , о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1886 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной (обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

Самостоятельная работа заключается в изучении дополнительной литературы по теме, а также в подготовке рефератов.

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы

1. Софисты и Сократ. Открытие человека.
2. Платон и Аристотель: философское сопоставление.
3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья?
4. Отличие греческой философии от китайской и индийской.
5. Фома Аквинский и средневековая схоластика.
6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание.
7. Декарт и теоретическое знание.
8. Гегель: философия и диалектика.
9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики.
10. Как возможно истинное знание по Канту?
11. Немецкая классическая философия.
12. Гегель и Маркс: единство и различие.
13. Проблема отчуждения в философии Маркса.
14. Проблема смысла жизни в философии.
15. Проблема человека в философии.
16. Философия и культура.
17. Философские основы государственной культурной политики.
18. Культура и цивилизация – философский аспект.
19. Философия и искусство.
20. Философия и религия.
21. Философия и мораль.
22. Социальная философия: современные проблемы.
23. Философия науки и техники: история и современные проблемы.
24. Глобальные проблемы современности: философский анализ.
25. Философия Ницше.
26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли..
27. Русская философия, ее истоки и внутреннее многообразие.
28. Философия всеединства В.Соловьева.

29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева.
 30. Экзистенциализм.
 31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.
 32. Прагматизм.
 33. Цивилизация перед выбором: альтернативные модели будущего (философский анализ).
 34. Философские идеи в кино.
 35. Евразийство и евразийцы
- и другие по выбору и предложениям студентов с согласия преподавателя (в рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские варианты реферативной тематики).

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.
6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии. 2016. № 10. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
7. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf
8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
9. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».
2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>
3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____И.В. Коротков

«_____»_____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ФОТОКОМПОЗИЦИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена профессором Н.К. Жолудевым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Аннотация	4
Глоссарий... ..	6
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	7
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	7
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	7
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	8
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	9
2.2. Содержание разделов дисциплин	9
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	9
2.2.2. Содержание дисциплины.....	15
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	17
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
3.1. Список учебной литературы.....	18
3.1.1. Основная литература.....	18
3.1.2. Дополнительная литература.....	18
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	18
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	19
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФОТОКОМПОЗИЦИЯ»**

Специальность: **55.05.03 Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся к профессиональной работе, освоение основ построения композиции.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотокомпозиция» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах, на изучение дисциплины отводится 6 зачётных единиц – 216 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК и ПКО	Наименование ОПК и ПКО
Командная работа и лидерство	УК-3	- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Творчество	ПКО-1	- Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.

4. Специфика дисциплины

Курс «Фотокомпозиция» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует лекция, дающая необходимый творческий аспект к выполнению практического задания, как в павильоне, так и на натуре. При общей оценке знаний и приобретённого практического опыта обучающегося принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: натюрморт, портрет, гипс и т.д.

5. Формы контроля

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:

текущий контроль;

зачет (в 1 семестре);

дифференцированный зачет (во 2 семестре);

экзамен, в устной форме (в 3 семестре).

На экзамен обучающимся представляется комплект фоторабот, выполненных по заданиям.

Глоссарий

Естественное освещение –освещение солнечным светом или светом луны (отраженный солнечный свет). Естественное освещение в фотографии используется как на улице, так и в интерьерах.

Изобразительные средства фотографии – линейная композиция, световое, тональное и колористическое решение снимка.

Колорит – взаимосвязь и взаимообусловленность всех цветовых элементов фотоизображения.

Композиция (с латинского - сочинение), т.е. построение изображения, установление соотношения его отдельных частей, образующих в конечном итоге единое целое – завершенное и законченное по линейному, световому, тональному и колористическому решению фотографическое изображение.

Натюрморт - жанр изобразительного искусства, в том числе и искусства фотографии, показывающий неодушевленные предметы, образующие единую, гармонически целостную картину.

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, изображение естественной или преобразованной человеком природы, городов, деревень, окружающей среды.

План (крупность плана) – масштаб изображения объекта съемки.

Портрет – один из жанров фотографии, изображение человека или группы людей, раскрывающее характер фотографируемых или придуманный образ моделей.

Фотокомпозиция – компоновка кадра в видоискателе фотоаппарата.

Экспозиция – оптимальное сочетание выдержки и диафрагмы, необходимое и достаточное для конкретного сюжета.

1. Организационно-методический раздел

1.1. Цели освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся к профессиональной работе, освоение основ построения композиции фотокадра, как базовой минимальной единицы в съемки фильма.

Задачи курса:

дать обучающемуся творческие навыки применения выразительных средств и методов для разработки изобразительной формы кадра, для раскрытия содержания кадра.

Структура фотографического кадра увязывается с композиционными формами будущего кинокадра, с его важнейшими изобразительными компонентами – движением и монтажной связью с кадром, ему предшествующим, и кадром, следующим за ним в монтаже. Поэтому курс «Фотокомпозиция» является вводным и координирован с курсом «Кинооператорское мастерство», где для решения конкретных творческих задач используются художественные, изобразительные возможности фотографии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотокомпозиция» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах, на изучение дисциплины отводится 6 зачётных единиц – 216 академических часов, из них: лекционные часы – 36 академических часов; семинарские часы – 70 академических часов; практическая работа (мелкогрупповые занятия) – 8 академических часов; индивидуальные занятия с обучающимися – 17 академических часов; самостоятельная работа студента – 48,5 академических часов; текущий контроль – 1,2 академических часов; зачет (контактные часы) – 0,3 академических часов; дифференцированный зачет (контактные часы) – 0,5 академических часов; экзамен (контактные часы) – 0,5 академических часов; консультация – 2 академических часа; промежуточная аттестация: зачет – 6 академических часов; дифференцированный зачет – 6 академических часов; экзамен – 18 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Фотокомпозиция», должен обладать следующими компетенциями:

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

- универсальные (УК): УК-3;
- профессиональные (ПКО): ПКО-1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.3. - предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. - эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.	ПКО-1.1. – умеет оценивать, делать выбор из многих альтернатив (критерии выразительности, изящества, простоты); ПКО-1.5. - способен детально разрабатывать возникшие идеи (разработанность);

Специфика дисциплины

Курс «Фотокомпозиция» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует лекция, дающая необходимую теоретическую творческую составляющую к выполнению практического задания, как в павильоне, так и на натуре. При общей оценке

знаний и приобретённого практического опыта обучающегося принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: натюрморт, портрет, репортаж и т.д.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоёмкость дисциплины	7 зачетных единиц - 252 академических часов			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по плану	по семестрам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (контактные часы):	137,5	42,6	57,8	37,1
Лекционного типа	36		19	17
Семинарского типа	70	34	19	17
Практические мелкогрупповые занятия	8	8		
Консультации	2			2
Индивидуальные занятия	19		19	
Самостоятельная работа:	48,5	23,4	8,2	16,9
Работа с информационными источниками	15,5	5,4	4,2	5,9
Практические задания	33	18	4	11
Формы контроля:				
текущий контроль	1,2	0,3	0,3	0,6
- зачет	0,3	0,3		
- дифференцированный зачет	0,5		0,5	
- экзамен	0,5			0,5
Промежуточная аттестация в форме:	30	6	6	18
- зачета		6		
- дифференцированного зачета			6	
- экзамена				18
Всего часов	216	72	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины «Фотокомпозиция»

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в академических часах)						Контроль	
		Лекции	Семинары	Практ.	ИЗ	СРС	Контроль	Консульт.	Промежут.
	Семестр 1		34	8		23,4	0,6		6
1.	Тема 1. Современное понимание Композиции. Фотография как документ. Игровое поле фотографии.		4	1		3			

	Отличительные особенности и общие характеристики. Структура – Конструкция – Композиция. Форма в живописи и в фотографии. Форма, как стиль фотографа: «Пиктореализм» - «Конструктивизм». Теория «Абстрагирования». Силуэт, как обобщенная форма: искусство силуэта и искусство фотографии. Силуэт и сюжет – открытый прием. Задание: съемка силуэта – поиск выразительного динамичного сюжета <i>(формирование компетенций: УК-3; ПКО-1).</i>							
2.	Тема 2. Анализ темы №1. Структура кадра. Изобразительные средства. Выразительные средства. Формат кадра. Техника и эстетика. Горизонталь, вертикаль, диагональ в кадре: значения, применения. Крупность плана. Характерные особенности каждой крупности. Высота точки съемки. Характерные особенности восприятия с изменением высоты точки съемки. Ритм. Скрытая динамика. Варианты организации ритма. Ракурс. Линейная перспектива. Тональная перспектива. «Правило треугольника» «Золотое сечение». Композиционный и смысловой центры. Композиция и сюжет. Оптика и пространство кадра: оптика, как выразительное средство. Значение фактур в передаче на плоскости материального мира. Задание: съемка фактур - поиск выразительной формальной композиции <i>(формирование компетенций: УК-</i>		6	1		3		

	3; ПКО-1).								
3	Тема 3. Анализ темы №1, №2. Виды композиционных построений. Центральная композиция. Характеристики. Связь с сюжетом. Фронтальная композиция. Характеристики. Связь с сюжетом. Симметричная композиция. Характеристики. Связь с сюжетом. Неуравновешенная композиция. Характеристики. Связь с сюжетом. Диагональная композиция. Характеристики. Связь с сюжетом. Раскадровка фрагмента из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». Задание съемка пейзажа. Задание создание (сочинение) Формальной композиции. Задание не съемочное (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).		6	1		3			
4	Тема 4. Анализ темы №3. Свет и освещение. Свет в природе, как выразительное средство. Свет в павильоне как выразительное средство. Виды света: Рисующий. Характеристики. Связь с сюжетом. Заполняющий. Характеристики. Связь с сюжетом. Фоновый. Характеристики. Связь с сюжетом. Контровой. Характеристики. Связь с сюжетом. Моделирующий. Характеристики. Драматургия освещения. Живопись. Фотография. Пейзаж, как жанр в фотографии. Пейзаж в живописи. Пейзаж в фотографии: стили, направления, приемы съемки. Задание: Съемка модели гипсовой		4	1		3			

	головы. Задание: Съемка пейзажа (формирование компетенций: УК-3; ПКО-1).								
5.	Тема 5. Анализ темы №3, №4. Портрет постановочный. Портрет в живописи и фотографии. Композиционные схемы. Принципы освещения. Цвет, как выразительное средство в портрете. Модель и образ модели. Деталь в портрете. Пространство в портрете. Выбор оптики. Эффекты освещения в портрете. Связь с сюжетом. Портрет в рекламе. Задание: Съемка постановочного портрета в студии (формирование компетенций: УК-3; ПКО-1).		6	1		4			
6.	Тема 6. Анализ темы №5 Съемка в интерьере. Принципы съемки в интерьере. Работа с пространством. Выбор оптики. Съемка в интерьере с искусственным освещением. Съемка в интерьере со смешанным освещением. Портрет в интерьере с дополнительной подсветкой. Задание: Съемка в интерьере (формирование компетенций: УК-3; ПКО-1).		4	1		4			
7.	Тема 7. Анализ темы № 6 Натюрморт. Развитие жанра в живописи. Композиционные схемы. Сюжеты. Развитие жанра в фотографии. Композиционные схемы. Сюжеты. Пространство в натюрморте. Выбор оптики. Натюрморт в рекламе. Работа с фактурами. Принципы выделения главного в предметной композиции. Колористическая организация		4	2		3,4			

	кадра. Натюрморт в интерьере с дополнительной подсветкой и выходом на натуру. Задание: Съемка натюрморта в павильоне; Съемка натюрморта в интерьере с выходом на натуру (формирование компетенций: УК- 3; ПКО-1).								
	Текущий контроль						0,3		
	Зачет						0,3		6
	Семестр 2	19	19		19	8,2	0,8		6
1.	Тема 8. Анализ темы №7. Документальная фотография. Жанры документальной фотографии. Структура и специфические особенности жанров в документальной фотографии. Портрет в документальной фотографии. Жанровая фотография. Методы съемки. Выделение главного в кадре. Выбор оптики. Задание: Съемка жанровой фотографии (формирование компетенций: УК- 3; ПКО-1).	4	4		4	2			
2.	Тема 9. Анализ темы №8. Репортаж. Репортаж, как событие. Структура репортажа: монтажные принципы. Методы съемки. Пространство в репортаже: пространство в кадре и пространство темы. Выбор оптики. Роль детали в репортаже. Репортаж из одного кадра. Репортаж из нескольких кадров. Задание: Съемка репортажа (формирование компетенций: УК- 3; ПКО-1).	5	5		5	2			
3.	Тема 10. Анализ темы №8. Очерк.	5	5		5	2			

	Структура фотоочерка. Методы съемки. Документальное и постановочное. Задание: Съемка очерка (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).								
4.	Тема 11. Пейзаж. История жанра в живописи и фотографии. Сюжет в пейзажи. Работа с пространством. Значение освещения в пейзажи. Работа с тональными отношениями в кадре. Организация цвета в пейзажи. Выбор оптики. Выбор точек съемки. Задание: Методы съемки пейзажа. Роль фактур в пейзаже (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).	5	5		5	2,2			
	Текущий контроль						0,3		
	Дифференцированный зачет						0,5		6
	Семестр 3	17	17			16,9	1,1	2	18
1.	Тема 12. Современная фотография, как вид искусства Задание: Съемка по предложенным темам (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).	4	4			4,9			
2.	Тема 13. Цветное или черно-белое. Проблема цвета в современной фотографии (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).	4	4			4			
3.	Тема 14. Пространство и время в современной фотографии (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).	4	4			4			
4.	Тема 15. Анализ работ сделанных за время обучения (<i>формирование компетенций: УК-3; ПКО-1</i>).	5	5			4			
	Текущий контроль						0,6		
	Экзамен						0,5	2	18
Итого:		36	70	8	19	48,5	2,5	2	30

Примечание. Лекции иллюстрируются фотографиями - работами мастеров отечественной и зарубежной фотографии и студентов-выпускников кинооператорского факультета (методический фонд курса («Фотокомпозиция»)).

2.2.2. Содержание дисциплины

Практическое содержание дисциплины «Фотокомпозиция»

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки. Ключевая роль в овладении материалом курса принадлежит практическим съемочным заданиям, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации.

В рамках занятий предусмотрена работа преподавателя с обучающимися:

обсуждение календарного плана выполнения заданий;

критерии оценок и аттестация выполняемых работ;

анализ и индивидуальное обсуждение практических заданий;

обсуждение и анализ снятого фотоматериала: творческий замысел, принципы композиционных решений, творческие приемы, световое и цветовое решение;

анализ и обсуждение итоговых годовых комплектов.

Программа практических работ

Практические работы по курсу «Фотокомпозиция» выполняются в фотопавильонах университета, на натуре и в интерьерах. В павильонах обучающиеся работают над заданиями по изучению освещения (материал – гипсовые модели-бюсты), композиционных форм кадра (материал - натюрморт) и снимают портреты, разрабатывая сюжет.

На натуре и в интерьерах снимают фотоэтюды, документальный портрет и репортажные фотографии. Особое внимание обращается на разработку интерьерных съемок, поскольку в современном кинематографе съемка в реальных интерьерах заняла значительное место.

В ходе практических занятий каждый снятый кадр анализируется, что дает возможность устранения возникающих неточностей композиционного рисунка, раскладки и контрастов светотени, тональных соотношений фигуры и фона, а также технических просчетов в экспозиции и пр. Эти недостатки устраняются при последующей съемке вариантов. Подобная методика выполнения практических работ по курсу «Фотокомпозиция» максимально приближает обучающегося к методике работы кинооператора.

**Практические задания для самостоятельной работы студента по курсу
«Фотокомпозиция»**

Темы	Практическое задание	Выполнение задания	Кол-во снимков	Форма контроля по семестрам
Тема 1. Силуэт, как обобщенная форма: искусство силуэта и искусство фотографии. Силуэт и сюжет – открытый прием.	Съемка силуэта – поиск выразительного динамичного сюжета. Графическая композиция в одной плоскости. Поиск ритма, движения, выразительного композиционного решения. Черно-белая фотография.	Самостоятельная съемка на натуре	3	
Тема 2. Формальная композиция.	Практическая реализация темы: «Структура кадра». Необходимо создать три работы из простых геометрических фигур, используя три цвета: белый серый, черный. Каждая работа должна иметь законченную композиционную форму, например, «центральная композиция, диагональная композиция т.п., ритм и т. д.	Не съемочная работа	3	
Тема №3 Движение фактур.	Работа с цветными фактурами. Необходимо найти выразительные цветные фактуры, в которых читалась бы композиционная форма. Важное значение приобретает свет и цвет.	Съемка на натуре	3	
Тема №4 Свет и освещение	Съемка модели гипсовой головы. Освоение схем и эффектов освещения.	Съемка в павильоне	5	
Темы	Практическое задание	Выполнение задания	Кол-во снимков	Форма контроля по семестрам

Тема №5 Портрет в студии.	Освоение схем и эффектов освещения.	Съемка в павильоне и интерьере.	5	
Тема №6 Натюрморт.	Освоение схем света и эффектов освещения. Работа над компоновкой в многофигурной композиции	Съемка в павильоне и интерьере.	5	
Тема № 8 Жанровая фотография.	Документальная фотография.	Съемка на природе или в интерьере.	3	
Тема № 9 Репортаж.	Документальная фотография. Фотографии должны монтироваться по крупности и по направлению движения.	Съемка на природе или в интерьере.	3 – 7 фотографий	
Тема № 10 Съемка интерьера.	Освоение работы в условиях сложного освещения.	Съемка в интерьере.	4	
Тема № 11 Пейзаж.	Необходимо найти выразительное состояние в различных условиях освещения. Создать объемно-пространственную композицию.	Съемка на природе.	5	
Тема № 12 Творческая фотография	Съемка по предложенным темам. Каждый учебный год – это новые темы.	Съемка в павильоне, на природе, в интерьере.	5	

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература:

1. Жолудев Н. К. Композиция в фотографии. М., Эксмо, 2012
2. Ковалев Р. Золотое сечение в живописи. М., 2013
3. Ландо С. М. Фотокомпозиция для киношколы. АСТ, 2011
4. Пондопуло Г.К. Фотография. М., ВГИК, 2008
5. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., Наука, 1980.

3.1.2. Дополнительная литература:

- Л. П. Дыко. Основы композиции в фотографии. М. высшая школа, 1989.
- Волков Н. Композиция в живописи. М. 1997 г.
- Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств М 1936.
- Морозов С. Творческая фотография М 1985
- Стигнеев В. Фотография. Проблемы поэтики. М., 2009
- Пожарская С. Г. Фотомастер М., Пента 2001.
- Брюс Бэрнбаум. Фотография. Искусство самовыражения. М. 2012.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

www.fotograf-da.ru

<https://prophotos.ru>

<https://rosphoto.com>

<https://www.photographer.ru>

Интернет-ресурсы:

www.fotograf-da.ru

<https://prophotos.ru>

<https://rosphoto.com>

<https://www.photographer.ru>

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

При чтении лекций и проведении практических занятий используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет. Так же используется оцифрованный фотоматериал со съемочных площадок в качестве наглядного пособия и фрагменты фильмов, снятые преподавателем. Собранные материалы в электронном виде показываются на проекционной технике.

При изучении дисциплины «Фотокомпозиция» используются следующие информационные технологии:

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. подготовка и презентация материалов на экране
4. самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом специальности Кинооператор и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации программы курса «Фотокомпозиция» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

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

учебные лаборатории - фотопавильоны:

в фотопавильонах обучающиеся работают над заданиями по изучению освещения (материал – гипсовые модели-бюсты), композиционных форм кадра (материал - натюрморт) и снимают портреты, предусмотренные программой курса.

Фотопавильоны для выполнения практических работ по фотокомпозиции оснащены:

Съемочной техникой - фотокамера Nikon в комплекте, объективы Select FF

Осветительными приборами с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами;

Светофильтрами фирмы Chris James нейтрально серыми, диффузионными, компенсационными. Фонами фирмы Colorama.

Приборами измерительными светотехническими – экспонометр Sekonic, Spotmeter, колориметр Minolta Реквизитом для съемок натюрмортов, гипсовыми моделями бюстами и пр.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом П.А. Мудреновым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «КИНОСВЕТОТЕХНИКА» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	4
Глоссарий	7
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ...	10
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	10
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	10
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	11
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.	12
2.2. Содержание разделов дисциплин	13
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	13
2.2.2. Содержание дисциплины.....	15
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	21
3.1. Список учебной литературы.....	21
3.1.1. Основная литература.....	21
3.1.2. Дополнительная литература.....	22
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	23
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ЦАЕТОКОРРЕКЦИЯ»**

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

- дать обучающемуся к моменту начала выполнения съёмочных работ необходимые теоретические знания и практические навыки для самостоятельной работы с цветом
- дать обучающимся комплексное представление о технологии цветокоррекции цифрового изображения.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Цветоведение и цветокоррекция» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе во 2 семестре, на изучение дисциплины отводится 4 зачётные единицы – 144 академических часа.

3. Результаты освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций

Категория общепрофессиональной Компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Категория обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Цветоведение и цветокоррекция» входит в группу базовых дисциплин при изучении и практическом освоении главной дисциплины в профессиональной подготовке кинооператора - «Кинооператорское мастерство», а также является базовой для дисциплин «Визуальные эффекты» и «Специальные виды киносъёмок». Она дает обучающимся начальные практические навыки самостоятельной обработки цифрового изображения.

5. Формы контроля

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится: текущий контроль: оценка качества знаний в форме отчётов по лабораторным, практическим работам; промежуточная аттестация: экзамен

Знание –понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения– освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП). Образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

GPU (англ. graphics processing unit, GPU) — Графический процессор отдельное устройство персонального компьютера, выполняющее графический рендеринг.

LUT (Look Up Table) представляет из себя таблицу входных-выходных RGB-значений, т.е. каждому входному RGB-значению соответствует свое новое выходное RGB-значение.

TrueColor (англ. «истинный цвет») — в компьютерной графике метод представления и хранения изображения, позволяющий отобразить большое количество цветов, полутонов и оттенков. 24-битный цвет представляется с использованием 256 уровней для каждой из трёх компонент модели RGB: красного(R), зелёного(G) и синего(B), что в результате даёт 16 777 216 (224) различных цветов.

YUV — цветовая модель, в которой цвет представляется как 3 компоненты — яркость (Y) и две цветоразностных (U и V).

Аддитивный синтез цвета— метод синтеза цвета, основанный на сложении цветов непосредственно излучающих объектов.

Метод аддитивного смешения основан на особенностях строения зрительного анализатора человека, в частности на таком явлении как метамерия.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в двоичный цифровой код.

Битность (разрядность) в информатике — количество разрядов (битов) электронного (в частности, АЦП) устройства, обрабатываемых этим устройством.

Битрейт (англ. bit rate) — буквально, скорость прохождения битов информации.

Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи (англ. colour rendering index, CRI или Ra) — количественная мера способности источника света верно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с идеальным или естественным источником света. Ra принимает значения от 1 до 100 (1 — наихудшая цветопередача, 100 — наилучшая).

Колориметрия — наука о цвете и измерении цвета. Исследует методы измерения и выражения количества цвета, различий цветов. Возникла в XIX веке. Научную основу колориметрии как сочетание нескольких основных цветов положил Исаак Ньютон.

Компрессия изображения — применение алгоритмов сжатия данных к изображениям, хранящимся в цифровом виде. В результате сжатия уменьшается размер изображения, из-за чего уменьшается время передачи изображения по сети и экономится пространство для хранения. Применяют покадровое и межкадровое сжатие.

Коррелированная цветовая температура — температура черного тела, при которой координаты цветности его излучения близки в пределах заданного допуска к координатам цветности рассматриваемого излучения на цветовом графике МКО.

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к линейным размерам кадра рассматриваемой камеры.

Метамеризм цвета — свойство зрения, при котором свет различного спектрального состава может вызывать ощущение одинакового цвета. В более узком смысле, метамерией называют явление, когда два окрашенных образца воспринимаются одинаково окрашенными под одним источником освещения, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными характеристиками излучаемого света).

Насыщенность цвета — интенсивность определённого тона, то есть степень визуального отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета.

Сенсор — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.

Спектральная чувствительность — отношение величины, характеризующей уровень реакции приёмника, к потоку или энергии монохроматич. излучения, вызывающего эту реакцию.

Спектр цвета - распределение значений физической величины, в данном случае, определенных длин волн.

Спектрофотометрия - физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной зонах спектра. Основная зависимость,

изучаемая в спектрофотометрии, — зависимость интенсивности поглощения падающего света от длины волны.

Субтрактивный синтез цвета — это метод синтеза, основанный на вычитании элементов друг из друга. Субтрактивный синтез цвета — получение цвета путём вычитания из спектрально-равномерного белого света отдельных спектральных составляющих.

Теорема Котельникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал имеет ограниченный по ширине спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты.

Фильтр Байера — двумерный массив цветных фильтров, которыми покрыты фотодиоды сенсора, и состоящий из 25 % красных элементов, 25 % синих и 50 % зелёных элементов.

Цветовая температура — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Температура черного тела, при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого источника света.

Цветовое пространство — модель представления цвета, основанная на использовании цветовых координат.

Цветовое семплирование (цветовая субдискретизация) 4.4.4.; 4.2.2.; 4.2.0. и т.д. — технология кодирования изображений со снижением цветового разрешения, при которой частота выборки цветоразностных сигналов может быть меньше частоты выборки яркостного сигнала. Основана на особенности человеческого зрения, выраженной большей чувствительностью к перепадам яркости, чем цвета.

Цветовой тон - характеристика цвета, обусловленная положением его в видимом спектре. То есть цветовой тон - это соответствие цвета одному из спектральных цветов. Соответствие цветового тона чистому цвету в цветовом круге делает его самой легкоопределяемой характеристикой цвета.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цвет является одним из важнейших изобразительных средств в профессии кинооператора. Оператор обязан знать его изобразительно-выразительные, физические и технологические свойства, особенности получения и воспроизведения цвета в кино и видео технологиях. Кинооператор должен знать основы колориметрии, уметь работать с цветом, обеспечивая решение изобразительных задач: организовывать свето-цветовое пространство объектов съёмки, управлять цветопередачей в изображении в процессе съёмки, обработке материала монтажно-тонировочного периода и тиражирования.

Дисциплина «Цветоведение и цветокоррекция» даёт обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы с осветительными приборами различных типов, осветительными светофильтрами, современными цифровыми кинокамерами, а также создаёт теоретическую и практическую базу для оценки колориметрических качеств и цветопередачи.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Цветоведение и цветокоррекция» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе во 2 семестре, на изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы – 144 академических часов, из них: 38 академических часов – лекции; 38 академических часов – семинары; 9 академических часов – практические мелкогрупповые занятия; 18,3 академических часов – самостоятельная работа студента; 1,2 академических часов – текущий контроль; 0,5 академических часов – экзамен (контактные часы); 18 академических часов – промежуточная аттестация - экзамен.

Дисциплина «Цветоведение и цветокоррекция» изучается на базе дисциплины «Цифровые кинотехнологии».

Закрепление теоретических знаний дисциплины «Цветоведение и цветокоррекция» происходит при выполнении лабораторных работ обучающимися в лаборатории.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) и обязательных профессиональных компетенций (ПКО):

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения
Профессиональная компетентность	ОПК-4	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	<i>ОПК- 4.1. Осуществление мониторинга рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий ОПК-4.2. Организация выбора операторской техники, в том числе с помощью онлайн-технологий</i>
Категория обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съемок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съемочной техники, современной техники звуковой и	<i>ПКО-2.3. - осуществляет в процессе всего съёмочного периода работу над световым и цветовым решением фильма.</i>

		репортажной съемки, техники съемки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съемок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	
--	--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	4 зачетные ед. 144 академических часа	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		2
Работа с преподавателем (контактные часы):	107,7	107,7
Лекционного типа	38	38
Семинарского типа	38	38
Лабораторные работы (мелкогрупповые занятия)	9	9
Практическая подготовка	19	19
Консультация	2	2
Самостоятельная работа:	18,3	18,3
Работа с информационными источниками	6,3	6,3
Самостоятельная практическая работа	12	12
Формы контроля:		
текущий контроль	1,2	1,2
экзамен (контактные часы)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18	18
Всего часов:	144	144

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Наименование тем	Количество часов (в акад. часах)						
	Лекции	Семинар	Мелк огр. занят.	Прак- тич. подг.	Самост. работа	Промеж. аттестация	Конт- роль и консультация (конт.ч.)
Тема 1. Теория цвета	2	2					
Тема 2. Физическая природа света	2	2					
Тема 3. Механизм цветного зрения	2	2					
Тема 4. Измерение цвета	2	2					
Тема 5. Цветовое пространство	2	2					
Тема 6. Цветовосприимчивость	2	2					
Тема 7. Измерение цветовой температуры осветительных приборов. Коррелированная цветовая температура. Осветительные компенсационные светофильтры. Задание 1: Знакомство с методикой измерения спектральных характеристик осветительных приборов.	2	2	4				0,3
Тема 8. Светодиодные и газоразрядные осветительные приборы Задание 2: Цветовые искажения, вызванные спектральным составом источника света.	2	2	5				0,3
Тема 9. Основы теории цвета (Color management system).	2	2					
Тема 10. Основы работы в программе Da VinciResolv. 10.1. Основные задачи цветокоррекции 10.2. Оборудование для цветокоррекции.	2	2					
Тема 11. Первичная цветокоррекция. 11.1. Трехточечная коррекция контрастности и цветового баланса. Особенности работы инструментов «Lift», «Gamma», «Gain», «Offset» в различных программах. 11.2. Выборочная коррекция цвета.	4	4					

Лабораторная работа № 1- практическая подготовка оператора Обучающиеся выполняют элементы работы оператора – съемка тестового кадра с заданным контрастом освещения. Выполнение элемента работы колориста				9			0,3
Тема 12. Исправление ошибок цвета и экспозиции.	2	2					
Тема 13. Творческие приемы цветокоррекции (вторичная цветокоррекция) 13.1. Придание кадру глубины и объема. Работа с динамическими масками. 13.2. Колористическое решение фильма. 13.3. Добавление оптических эффектов.	6	6					
Лабораторная работа № 2 – практическая подготовка оператора Обучающиеся выполняют элементы работы колориста в программе DaVinci Resolve – вторичная цветокоррекция							0,3
Тема 14. Мастеринг изображения. 14.1. Технологический процесс цветокоррекции кадров с компьютерной графикой. 14.2. Требования к изображению, предъявляемые ОТК телевидения и кинопроката.	6	6		10			
Консультация							2
Текущий контроль							1,2
Промежуточная аттестация – экзамен						18	0,5
Итого по курсу:	38	38	9	19	18,3	18	3,7

2.2.2. Содержание дисциплины

Лекционный курс.

Тема 1. Теория цвета.

Введение. Общие представления о цвете. Физическое, физиологическое и психологическое представление о природе цвета.

Эволюция представления о цвете. Античность и средневековье: Аристотель, Ченнино Ченнини, Франсуа Д'Агильон.

Основные и дополнительные (составные) цвета в фотографии и живописи. Клод Буте, Якоб ЛеБлон, Мозес Харрис.

Учение о цвете И.В. Гете и В. В. Кандинского.

Тема 2. Физическая природа света.

Спектр электромагнитных волн. Виды спектров излучения. Цвет и спектральная характеристика. Доминирующая длина волны.

Опыты Ньютона. Первичные цвета. Цветовой круг. Метамеризм цвета. Закон Грассмана.

Виды спектров излучения. Цвет и спектральная характеристика. Метамеризм цвета и доминирующая длина волны.

Цветовая температура.

Колориметры и спектрофотометры. Существующие конструкции и принципы действия.

Анализ цветности осветительных приборов с помощью колориметра. Система оценки цветности L*a*b* Подбор корректирующих осветительных светофильтров.

Тема 3. Механизм цветного зрения.

Основы трихроматической теории. Ломоносов, Джордж Палмер. Томас Юнг, Герман Гельмгольц.

Трехкомпонентная теория цвета Максвелла.

Спектральная чувствительность L, M, S колбочек. Оппонентная теория цвета.

Тема 4. Измерение цвета.

Механизм цветообразования в природе и кинотехнологии. Аддитивный синтез цвета. Способы аддитивного синтеза цвета.

Субтрактивный способ цветообразования и его использование в кинотехнологии. Система субтрактивных светофильтров.

«Каталожные» системы измерения цвета. Атласы цвета Венера. Тело цветового охвата Оствальда и Мансела.

Характеристики цвета. Цветовые системы HSL, RGB.

Зональная диаграмма RGB как способ оценки цвета. Определение характеристик цвета по зональной диаграмме. Переход от зональной диаграммы к координатам HSL.

Тема 5. Цветовое пространство.

Инструментальное измерение цвета. Цветовое пространство МКО XYZ, диаграмма цветности xY .

Описание цветового пространства в системе xY .

Коррелированная цветовая температура в пространстве xY . "Баланс белого" у цифровой камеры

Цветовые пространства sRGB, Rec.709, Rec.2020, DCI P3.

Переход между цветовыми пространствами. Цветовая матрица.

Конвертация цветовых пространств на различных этапах технологического процесса.

Аппаратно-независимое пространство Lab.

Цветовое пространство ACES. Формат OpenEXR.

Тема 6. Цветовоспроизведение.

Цветовые профили. Калибровка мониторов.

Способы оценки цветофотографических характеристик светофильтров. Осветительные компенсационные светофильтры.

Цветные и серые шкалы. Назначение шкал, требования к ним, особенности использования.

Искажение цвета, вызванное отсутствием баланса белого. Намеренные цветовые искажения.

Спектральная характеристика осветительного прибора. Индекс CRI.

Искажение цвета при съемке с газоразрядными и люминесцентными источниками света (натриевые, ртутные и др.).

Спектральная чувствительность камеры. Искажения цвета, вызванные различием спектральных чувствительностей глаза и камеры.

Семинарские занятия.

Тема 7. Измерение цветовой температуры осветительных приборов. Коррелированная цветовая температура. Осветительные компенсационные светофильтры.

Тема 8. Светодиодные осветительные приборы.

Тема 9. Задачи цветокоррекции.

Место цветокоррекции в технологическом процессе. Отличие цветокоррекции в пленочном кинематографе от грейдинга цифрового изображения.

Основные задачи цветокоррекции: исправление ошибок цвета и экспозиции; правильное воспроизведение узнаваемых фактур; обеспечение монтажности кадров; колористическое решение фильма; придание изображению глубины и объема; соблюдение стандартов воспроизведения изображения.

Оборудование для цветокоррекции. Необходимые требования к компьютеру, видеокартам (технологии GPU CUDA, Open Cl), оперативной памяти, жестким дискам.

Тема 10. Основы работы в программе Da VinciResolv.

Обзор программ для цветокоррекции: Da VinciResolv, Autodesk Lustre, Film Light Baselight.

Основы интерфейса программы Da VinciResolv. Меню создания проекта, монтажа, цветокоррекции и экспорта.

Логика работы с «Нодами» и «Слоями».

Меню настройки программы Da VinciResolv. Импорт клипов в проект.

Тема 11. Первичная цветокоррекция.

Задачи первичной цветокоррекции.

Трехточечная коррекция контрастности и цветового баланса. Особенности работы инструментов «Lift», «Gamma», «Gain», «Offset» в различных программах. Особенности коррекции RAW формата.

Контроль параметров изображения по значениям RGB, по осциллографу и вектроскопу.

Ассортимент тестовых шкал «X-Rite» и применение их при съемке и цветокоррекции. Инструменты автоматической коррекции.

Выборочная коррекция цвета. Изменение цветового тона, насыщенности и яркости инструментами «Curves». Выделение цветового диапазона. Маски.

Тема 12. Исправление ошибок цвета и экспозиции.

Недодержка и передержка при съемке с гаммой Rec.709 и LogC и формате RAW. Правило экспонирования ETTR.

Съемка сцен с большим интервалом яркостей.

Экспонирование малоконтрастной сцены в логарифмической гамме.

Особенности съемки и цветокоррекции при использовании в кадре источников света с различной цветовой температурой.

Цветовые искажения при съемке и источниками света, имеющими линейчатый спектр.

Программная стабилизация кадра, устранение «мигания» изображения.

Влияние инфракрасной чувствительности матрицы на изображение.

Устранение шумов.

Тема 13. Творческие приемы цветокоррекции (вторичная цветокоррекция).

Придание кадру глубины и объема. Работа с динамическими масками.

Размытие, повышение резкости, виньетирование изображения.

Воспроизведение тона и фактуры кожи.

Добавление оптических эффектов объективов, осветительных приборов, структуры пленочного зерна.

Колористическое решение фильма. Выбор концепции. Работа с художником и колористом в подготовительный период, на съемочной площадке и на цветокоррекции.

Тема 14. Мастеринг изображения.

Технологический процесс цветокоррекции кадров с компьютерной графикой.

Требования к изображению, предъявляемые ОТК телевидения и кинопроката.

Темы и содержание практических заданий.

Для выполнения практических заданий (лабораторных работ) группа обучающихся делится на подгруппы по 4 человека в каждой.

Задание № 1. Знакомство с методикой измерения спектральных характеристик осветительных приборов.

Задание № 2. Цветовые искажения, вызванные спектральным составом источника света.

Выполнение практической работы предваряется самостоятельной подготовкой к ней обучающихся. Обучающийся должен получить допуск от преподавателя к выполнению работы. Завершается работа составлением обучающимся индивидуального отчёта, который защищается у преподавателя.

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практической работы и составлении отчёта по работе. В процессе подготовки обучающегося по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения. В процессе составления отчёта по работе обучающийся производит необходимые вычисления, строит графики исследованных зависимостей, анализирует результаты, сопоставляя их с паспортными данными, с ожидаемыми результатами, с приведёнными в справочниках, и делает выводы

Лабораторная работа №1.- практическая подготовка оператора.

Обучающиеся выполняют элементы работы оператора – съемка тестового кадра с заданным контрастом освещения. Выполнение элемента работы колориста – работа в программе DaVinci Resolve — это приложение для цветокоррекции (бесплатная версия с урезанной функциональностью).

Первичная цветокоррекция изображения.

Цель работы:

Студенты учатся оценивать колористические характеристики изображения, создаваемое цифровой камерой, и получают навыки первичной цветокоррекции.

Практическая часть.

В ходе работы обучающиеся снимают один тестовый кадр с заданным контрастом освещения на две цифровые камеры с принципиально различными характеристиками изображения (например, Canon 5D Mark3 и Canon C500). Кадр должен включать в себя средний план фигуры актера, различные цветные фактуры и детали, имеющие большой диапазон яркостей. Кадр так же должен содержать референсные серые и цветные шкалы в ключевой освещенности.

Самостоятельная работа.

В ходе самостоятельной работы, студенты осваивают методы первичной цветокоррекции в программе DaVinci Resolve:

- добиваются идентичной контрастности и баланса белого инструментами Lift, Gamma, Gain и Offset.
- оценивают характеристики искажений цветовоспроизведения отдельных цветов каждой камерой.
- устраняют искажения, выравнивая цветопередачу двух камер, инструментами Curves Hue Vs Hue, Curves Hue Vs Sat, Curves Hue Vs Lum.
- учатся применять шкалу X-rite при съемке и цветокоррекции.

Результатом работы является монтажное сведение кадров с двух камер по балансу, контрастности и цветопередаче, и оценка студентами

Лабораторная работа № 2. – практическая подготовка оператора.

Обучающиеся выполняют элементы работы колориста в программе DaVinci Resolve – вторичная цветокоррекция

Колористическое решение кадра.

В данной работе обучающиеся оценивают возможности цветокоррекции для придания изображению колористического решения, изучают инструменты вторичной цветокоррекции.

Самостоятельная работа.

В подготовительный период обучающиеся выбирают колористический референс для будущей съемки (кадр из фильма, фотография, обработка «инстаграм», произведение живописи и т.д.). После этого обучающиеся делают разработку кадра: световое решение, подбор фактур и т.д.

Практическая часть.

Во время съемки обучающиеся вносят коррективы в изображение: изучают настройки камеры, создают пользовательские профили, в программе DaVinci Resolve создают 3DLut и экспортируют его в камеру (Arri Amira).

Предварительная обработка изображения производится обучающимися самостоятельно в программе DaVinci Resolve. Финальная цветокоррекция делается обучающимися в программе Autodesk Lustre на базе учебной студии ВГИК. Там же осуществляется мастеринг изображения и подготовка файлов для показа в актовом зале в формате DCP.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Жак Годен. КОЛОРИМЕТРИЯ ПРИ ВИДЕООБРАБОТКЕ. – М.: Техносфера. 2008.
2. Ф.С.Пятницкий. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: ВВЕДЕНИЕ В КИНОЭКСПОНОМЕТРИЮ – М.: ВГИК.
3. В.Г.Пелль. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНОСЪЁМОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. – М.,Искусство,1987.
4. Д.С.Гурлев. СПРАВОЧНИК ПО ФОТОГРАФИИ (светотехника и материалы). – К.: Техника, 1986.
5. Коновалов Л.В. КАК РАЗОБРАТЬСЯ В КИНОПЛЁНКАХ. – М.: ВГИК, 1997.
6. Глушаков С.В., Кнабе Г.А.. «Компьютерная графика: учебный курс». М. «АСТ». 2001 г.
7. Оханнян Т. Цифровой нелинейный монтаж /Пер.с английского. – М. Мир, 2001
8. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций: Учебное пособие/ Авторы: А.И.Солонина, Д.А.Улахович и др. – СПб: БХВ-Петербург, 2003.

9. Видеомонтаж, спецэффекты, создание видеокомпозиций: Официальный учебный курс. Adobe After Effects 5.0/ Пер. с англ. М.: ТРИУМФ. 2002.
10. Артющенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеоинформации и звука. Учебное пособие / Под редакцией В.М.Артющенко. М. Изд. – торг.корпорация «Дашков и К°» 2003.
11. Рожков С.Н., Овсянникова Н.А. "Стереоскопия в кино-, фото-, видеотехнике. Терминологический словарь." М.: Парадиз, 2003 г.
12. Мудренов П.А. «Сравнительный анализ качества киноизображения цифровых кино- и видеокамер в технологическом процессе фильмопроизводства во ВГИКе.». Сборник «Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в кинематографе и образовании», 2014
13. Мудренов П.А. «Сенситометрическая настройка цифровых кинокамер при стереосъемке», Сборник «Конференция «Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других областях», 2014
14. Мудренов П.А. «Проблемы ИК-фильтрации при использовании ND фильтров на цифровых кинокамерах Arri Alexa Plus, Red Epic и Sony F65.», Сборник «Научно-практическая конференция «Кинооператорское искусство России. Традиции и инновации», 2013

3.1.2. Дополнительная литература

1. Noboru Ohta, Alan Robertson. Colorimetry: Fundamentals and Applications. — Wiley, 2005.
2. R. W. G. Hunt, M. R. Pointer. Measuring Colour, 4th Edition. — Wiley, 2011
- В. В. Кандинский, О духовном в искусстве. — "Ленинградская галерея", 1989.
3. В.Демидов. Как мы видим то, что видим. Изд.2-е. М.: "Знание", Гуревич М.М. Цвет и его измерение. — Издательство Академии наук СССР, 1950.
4. Джадд Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. — «Мир», 1978. Книга одного из авторов системы XYZ. В оригинале — «Color in business, science, and industry»
5. И. Гете, Учение о цвете. — «Ленанд», 2018
6. И. Иттен, Искусство цвета. — «Аронов», 2018.
7. М.И.Кривошеев, А.К.Кустарев. Цветовые измерения. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
8. Р. Арнхейм, Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.
- С.В.Кравков. Цветовое зрение. М.: Академии Наук СССР, 1951.
9. Ч.А.Измайлов, Е.Н.Соколов, А.М.Черноризов. Психофизиология цветного зрения. М.: Московский университет, 1989.
10. Ч.Пэдхем, Д.Сондерс. Восприятие цвета и света. М.: Мир, 1978.
11. Л.Ф.Артюшин, И.Д.Барский, А.И.Винокур «Справочник кинооператора». М.; Галактика-Л 1999

12. М.И.Кривошеев, А.К.Кустарев. ЦВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. – М. Энергоатомиздат, 1990. Ч.А.Измайлов, Е.Н.Соколов, А.М.Черноризов. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ. М.: Московский университет, 1989.
13. С.В.Кравков. ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ. М.: Академии Наук СССР, 1951.
13. Ч.Пэдхем, Д.Сондерс. ВОСПРИЯТИЕ СВЕТА И ЦВЕТА. М.: Мир, 1978. Н.С.Щепкина. ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
14. В.Демидов. КАК МЫ ВИДИМ ТО, ЧТО ВИДИМ. Изд.2-е. М.: "Знание", 1987. СПРАВОЧНАЯ КНИГА ПО СВЕТОТЕХНИКЕ. Под ред. к.т.н. Ю.Б.Айзенберга. –М.: Энергоатомиздат, 1983.
15. И.Б.Гордейчук, В.Г.Пелль. СПРАВОЧНИК КИНООПЕРАТОРА. - М.: Искусство, 1979.
16. Верне Карлсон, Сильвия Карлсон. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ОСВЕТИТЕЛЯ. –М.: ГИТР, «Флинта». 2004.
17. Дэвид Самуэлсон. КИНОВИДЕОКАМЕРЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. –М.: Издательство ГИТР. 2004.
18. В.Г.Чумак. ОПТИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО КИНОИЗОБРАЖЕНИЯ. –М., ВГИК, 1992.
19. В.Г.Чумак. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСКУССТВЕ КИНООПЕРАТОРА. –М., ВГИК, 1988.
20. Марк Д.Фершилд. Модели цветового восприятия. Второе издание 2004.
21. Рочестерский технологический институт. Перевод - СПб, 2006.
22. Р.В.Г.Хант. Цветовоспроизведение. Шестое издание. Перевод с английского А.Шадрин, 2009.
23. М.Саутворт. Технология цветоделения. М.: Книга, 1983.
24. В.А.Горбатов, Э.Д.Тамицкий. Цветная фотография. М.: Легкая индустрия, 1972.
25. The COLOR SHOP Color Primer An Introduction to the History of Color, Color Theory, and Color Measurement1. 1998 Light Source Computer Images, Inc. An X-Rite Company.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. http://colorusage.arc.nasa.gov/color_science.php
2. <http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/>
3. <http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/applets.html#color>
4. <http://habrahabr.ru/post/181580>
5. <http://habrahabr.ru/post/209738/>
6. <http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/color-inspector.html>
7. <http://www.handprint.com/HP/WCL/color1.html#light>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования. Помещение лаборатории площадью не менее 20 м² (желательно наличие окна с возможностью глухого зашторивания) и возможностью подключения электрической нагрузки не менее 10 кВт; спектрофотометр; колорметры «Minolta» и другие; источники света: люминесцентные лампы, натриевая лампа, лампа ДРЛ, светодиоды и др.; осветительные приборы; набор цветного оптического стекла и съёмочных конверсионных и корректирующих светофильтров; серые и цветные шкалы; компьютер.

Лекционный материал читается в аудитории, рассчитанной на 30 человек и оборудованной компьютером и видеопроектором (телевизором). Компьютер должен иметь конфигурацию, достаточную для работы с графическими программами и выход в интернет. Рекомендованная конфигурация: Apple iMac 27" i5 2,9 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, GT 660M.

Оборудование: Камера Arri Amira, Sony Fs 100, Canon C500, Canon 5D Mark3 в комплекте. Штатив. Монитор Tv Logic. RAW рекордер. Экспонетр Seconik. Экспонетр Minolta. Колорметр Minolta. Серая карта «Kodak», цветная шкала «X-RITE Color Checker», осветительные приборы, грип.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Premier (FCP), EOS Utility, Picture Style Editor, Magic lantern, DaVinci Resolve.

Цифровая цветокоррекция (комплекс Lustre Autodesk) – 1 смена.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ЦИФРОВЫЕ КИНОТЕХНОЛОГИИ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

Программа составлена доцентом П.А.Мудреновым

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство по специализации Кинооператор утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 23 августа 2017 г. № 821 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

Рабочая программа дисциплины: «ЦИФРОВЫЕ КИНОТЕХНОЛОГИИ» одобрена на заседании Кафедры Кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	7
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	13
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	13
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	13
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	14
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	16
2.2. Содержание разделов дисциплин	16
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	16
2.2.2. Содержание дисциплины.....	18
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	27
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	28
3.1. Список учебной литературы.....	28
3.1.1. Основная литература	28
3.1.2. Дополнительная литература.....	29
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	30
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	30
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	31

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **«ЦИФРОВЫЕ КИНОТЕХНОЛОГИИ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями, навыками и умением активного творческого освоения и практического использования широкой палитры специальных съёмок при создании аудиовизуальных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «**Цифровые кинотехнологии**» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе в 1-ом и 2-ом семестрах, на изучение дисциплины отводится 6 зачетных единиц – 216 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных (ОПК-6) и обязательных профессиональных (ПКО-1; ПКО-2) компетенций

Категория общепрофесси- ональных компетенций	Код ОПК	Наименование ОПК
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-6	Способен понимать принципы работы совместных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Категория обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
Творчество	ПКО-1	Использование цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, постановочных методов съёмок
Технологии	ПКО-2	- Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

По своей структуре курс состоит из теоретической и практической частей, которые включают в себя лекции, практическую работу (съёмочные упражнения) и самостоятельную работу студентов. Процесс обучения сформирован таким образом, чтобы знания получаемые обучающимися в ходе лекционных занятий закреплялись практическими занятиями.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости:

Текущий контроль;

Промежуточная аттестация – экзамен.

ГЛОССАРИЙ

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.).

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства.

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального вида деятельности.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции.

Образовательная программа (ОП) – это совокупность (комплект) учебно-методической документации, определяющей в соответствии со стандартом содержание профессионального образования определенного уровня по конкретной специальности, нормативные сроки обучения.

Anti-aliasing — это метод визуализации линий или простых углов, призванный уменьшить их ступенчатость. За счет применения техники межпиксельной интерполяции контуры размываются таким образом, что получается более высокое разрешение, чем реально существующее.

AVCHD — кодек используется в камерах Panasonic.

DCP (Digital Cinema Package) — стандарт хранения данных цифрового кино, разработанный консорциумом DCI.

DNxHD (англ. Digital Nonlinear Extensible High Definition) — формат сжатия с потерями видео высокой чёткости, представленный американской компанией Avid Technology для монтажных станций и видеосерверов, применяемый в технологиях пост-продакшн и телевизионных вещательных комплексах.

DPX (Digital Picture Exchange Format; он же — SMPTE Digital Picture Exchange Format) — растровый формат, предназначенный для хранения одного кинокадра или потока видеоданных.

DSLR (Digital single-lens reflex camera) — цифровой фотоаппарат на базе однообъективной зеркальной камеры (то есть с зеркальным видоискателем).

DV (Digital Video) — Цифровое видео.

FireWire (IEEE 1394, i-Link) — последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.

GPU (англ. graphics processing unit, GPU) — Графический процессор отдельное устройство персонального компьютера, выполняющее графический рендеринг.

H.264, MPEG-4 — лицензируемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества.

HD (High-Definition) — набор стандартов телевизионного вещания высокой чёткости. Сегодня распространены Full HD (иначе — HDTV 1080p) — широкоэкранный формат видеоизображения предполагающее разрешение изображения 1920×1080 пикселей, и HD ready с поддержкой разрешения 1280×720.

HDMI — High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования. Его пропускная способность, начиная с HDMI 1.3, достигает 10.2 Гбит/с, интерфейс поддерживает вложенные многоканальные аудиопотоки, а HDMI 1.4 и более поздние версии — 3D-изображение и высокое разрешение 4K×2K.

HD-SDI — Цифровой последовательный интерфейс (англ. Serial Digital Interface, SDI) — цифровой видеоинтерфейс, стандартизованный Обществом инженеров кино и телевидения. Существует несколько стандартов SDI: SD-SDI — для передачи цифрового видео вещательного качества стандартного разрешения (360 Мбит/с); ED-SDI (Enhanced Definition Serial Digital Interface) — для передачи цифрового видео улучшенного качества с прогрессивной разверткой (540 Мбит/с); HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) — SDI для телевидения высокой четкости (ТВЧ) предусматривает поток данных 1,485 Гбит/с; Dual Link HD-SDI — для ТВЧ с прогрессивной разверткой, позволяет передавать до 2,970 Гбит/с посредством двух физических

соединений HD-SDI; 3G-SDI — для передачи ТВЧ с прогрессивной разверткой потоком до 2,970 Гбит/с посредством одного коаксиального кабеля.

IRE — единицы измерения размаха радиоимпульса. Были утверждены Институтом Радиоинженеров (IRE сокр. от The Institute of Radio Engineers) для измерения амплитуды видеосигнала. От 0% до 100% — диапазон для телевидения (broadcast safe video или legal signal — англ.), где 100% — ограничение уровня белого. Диапазон 0–109% используется для иных, чем телевидение целей. Интересно, что для S-Log — 0–104%.

JPEG (по названию организации-разработчика— Joint Photographic Experts Group) — один из популярных графических форматов. Наибольшее распространение JPEG получил в цифровой фотографии и для хранения и передачи изображений с использованием сети Интернет.

LUT (Look Up Table) представляет из себя таблицу входных-выходных RGB-значений, т.е. каждому входному RGB-значению соответствует свое новое выходное RGB-значение.

MPEG (Moving Picture Experts Group — Экспертная группа по движущемуся изображению) — группа специалистов, сформированная международной организацией ISO для выработки стандартов сжатия и передачи цифровой видео и аудио информации. Группа MPEG стандартизовала следующие стандарты сжатия и вспомогательные стандарты: MPEG-1, MPEG-2 MPEG-3, MPEG-4.

ProRes 422 — семейство кодеков для сжатия видео с потерями, разработанный компанией Apple Inc. и впервые представленный в апреле 2007 года в видеоредакторе Final Cut Studio 2.[1] Основное применение — монтаж видео стандартной и высокой чёткости, а также цифровых киноформатов до 4K во время пост-продакшна.

RAW (raw — сырой, необработанный) — формат данных, содержащий необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные с матрицы цифровой кинокамеры, что позволяет избежать потерь при обработке.

Rec. 709 — формат стандарта телевидения высокой четкости. Стандарт был утвержден в 1990 году.

SD (Standard Definition) – стандартное разрешение видеосигнала аналоговых систем видео- просмотра, хранения и передачи сигналов – таких как PAL, SECAM и NTSC. Эти цифровые технические показатели

используются для MiniDV, Digital8, DVD-камер, а также для DVD видео плееров сегодняшнего поколения.

S-Log, Log C и C-Log — «фирменные» гамма-функции камер Sony PMW-F3 и F65, ARRI Alexa и Canon C300 соответственно. Логарифмическая гамма-функция использует одинаковое количество данных для записи каждой ступени экспозиции.

Thunderbolt (от англ. thunderbolt — удар молнии, ранее известный как Light Peak) — аппаратный интерфейс для подключения периферийных устройств к компьютеру.

TIFF (Tagged Image File Format) — формат хранения растровых графических изображений. TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета. Он используется при сканировании, отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии, широко поддерживается графическими приложениями.

TrueColor (англ. «истинный цвет») — в компьютерной графике метод представления и хранения изображения, позволяющий отобразить большое количество цветов, полутонов и оттенков. 24-битный цвет представляется с использованием 256 уровней для каждой из трёх компонент модели RGB: красного(R), зелёного(G) и синего(B), что в результате даёт 16 777 216 (224) различных цветов.

USB (Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике.

YUV — цветовая модель, в которой цвет представляется как 3 компоненты — яркость (Y) и две цветоразностных (U и V).

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в двоичный цифровой код.

Битность (разрядность) в информатике — количество разрядов (битов) электронного (в частности, АЦП) устройства, обрабатываемых этим устройством.

Битрейт (англ. bit rate) — буквально, скорость прохождения битов информации.

Глубина цвета (от 12 до 48 бит/пиксел)

Число бит, применяемых для представления цвета каждого пиксела изображения. Цвет каждого пиксела кодируется определенным числом бит (bit), то есть элементарных единиц информации. В зависимости от того,

сколько бит отведено для цвета каждого пиксела, возможно кодирование различного числа цветов. Таким образом, глубина цвета позволяет определить, какое максимальное количество цветов может быть реализовано в изображении. Например, если глубина цвета составляет 24 бит/пиксел, то потенциальное изображение может содержать до 16.8 млн различных цветов и оттенков. Очевидно, что чем больше цветов используется для электронного представления изображения, тем точнее информация о цвете каждой его точки (т.е. его цветопередача). Для современных цифровых фотокамер глубина цвета 24 бит/пиксел считается нормой. Если же необходима академическая точность в передаче цвета, то глубина цвета должна составлять не менее 30 бит/пиксел.

КМОП-матрица — светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии. К 2008 году КМОП стали практически альтернативой ПЗС.

Компрессия изображения — применение алгоритмов сжатия данных к изображениям, хранящимся в цифровом виде. В результате сжатия уменьшается размер изображения, из-за чего уменьшается время передачи изображения по сети и экономится пространство для хранения. Применяют покадровое и межкадровое сжатие.

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — в цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки к линейным размерам кадра рассматриваемой камеры.

Матрица или светочувствительная матрица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.

ПЗС-матрица (сокр. от «прибор с зарядовой связью») или CCD-матрица (сокр. от англ. CCD, «Charge-Coupled Device») — специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.

Пиксель, пиксел (иногда пэл, англ. pixel, pel — сокращение от pixelement, — наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в растровой графике, или [физический] элемент матрицы дисплеев, формирующих изображение.

Теорема Котельникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый

сигнал имеет ограниченный по ширине спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты.

Фильтр Байера — двумерный массив цветных фильтров, которыми покрыты фотодиоды матриц (фото), и состоящий из 25 % красных элементов, 25 % синих и 50 % зелёных элементов.

Цветовое семплирование (цветовая субдискретизация) 4.4.4.; 4.2.2.; 4.2.0. и т.д. — технология кодирования изображений со снижением цветового разрешения, при которой частота выборки цветоразностных сигналов может быть меньше частоты выборки яркостного сигнала. Основана на особенности человеческого зрения, выраженной большей чувствительностью к перепадам яркости, чем цвета.

Частота дискретизации (или частота семплирования, англ. sample rate) — частота взятия отсчетов непрерывного во времени сигнала при его дискретизации (в частности, аналого-цифровым преобразователем).

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина призвана дать обучающимся комплексное представление о технологии цифрового кинематографа, принципах получения, обработки и показа цифрового изображения.

Методологически преподавание базируется на теоретическом знании обучающихся основ цифровой фотографии, практическом опыте фотосъемки и обработки цифрового изображения, который помогает органично усвоить новую информацию о технологиях современного цифрового кинематографа. Курс «Цифровые кинотехнологии» носит обзорный ознакомительный характер, позволяющий подготовить обучающихся к освоению профильных дисциплин и дающий начальные практические навыки самостоятельной съемки на цифровые видео и кинокамеры и обработки изображения.

Программа курса «Цифровые кинотехнологии» ставит своей целью:

- знакомство обучающихся с принципами получения цифрового изображения, критериями оценки качества цифрового изображения;
- освоение обучающимися конструкции и принципа работы цифровой камеры;
- овладение обучающимися базовыми навыками самостоятельной работы с цифровыми камерами, управлением экспозицией и цветом;
- познакомить обучающихся с форматами записи изображения и принципами конвертации и обработки;
- овладение обучающимися профессиональной терминологией, связанной с цифровым кинематографом;

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление о современном технологическом цикле получения цифрового изображения, начиная с настройки камеры, монтажа, цветокоррекции и заканчивая демонстрацией фильма на киноэкране или телевизоре.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

«Цифровые кинотехнологии» - согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования

55.05.03. Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули)».

В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается студентом очного отделения на 1-ом курсе операторского факультета в первом и втором семестрах в объеме 6 зачетных единиц, что составляет 216 академических часа, из них:

- лекционных – 34 академических часа,
- семинарских – 72 академических часов,
- практических – 36 академических часа,
- самостоятельная работа студента – 52,3 академических часов,
- текущий контроль – 1,2 академических часов,
- промежуточная аттестация :
 - экзамен – 18 академических часов,
 - экзамен (контактные часы) – 0,5 академических часов,
 - консультации – 2 академических часа.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Цифровые кинотехнологии» служит для создания у обучающихся теоретической базы, необходимой для изучения курсов «Фотокомпозиция», «Киноэкспонометрия», «Цветокоррекция», «Специальные виды киносъемок», «Визуальные эффекты» и других дисциплин, преподаваемых на операторском факультете.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК-6) и обязательных профессиональных (ПКО-1; ПКО-2) компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код ОПК	Наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-6	Способен понимать принципы работы совместных информационных технологий и использовать их для	<i>ОПК-6.1. Понимает принципы работы современных информационных технологий. ОПК-6.2. Ориентируясь на задачи</i>

		решения задач профессиональной деятельности	<i>профессиональной деятельности, обоснованно выбирает современные информационные технологии. ОПК-6.3. Реализует принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.</i>
Категория обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1	Использование цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, постановочных методов съёмок	<i>ПКО-1.4 Способен применять разнообразные стратегии при решении проблем (гибкость мышления); ПКО-1.3 Проявляет способность порождать оригинальные идеи в условиях решения или постановки новых проблем (оригинальность)</i>
Технологии	ПКО-2	Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	<i>ПКО-2.2. - разрабатывает совместно со специалистом в области специальных съёмок и компьютерной графики единые стилевые характеристики изобразительного решения фильма ПКО-2.3. - осуществляет в процессе всего съёмочного периода работу над световым и цветовым решением фильма.</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц 216 академических часов		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	139,7	85,6	60,1
Лекционного типа	34	34	
Семинарского типа	72	34	38
Мелкогрупповые занятия – лабораторные работы	36	17	19
Консультации	2		2
Самостоятельная работа:	40,3	22,4	29,9
Работа с информационными источниками	40,3	22,4	29,9
Формы контроля:			
текущий контроль	1,2	0,6	0,6
Экзамен (контактные часы)	0,5		0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	18		18
Всего часов	216	108	108

2.2. Тематический план дисциплины

2.2.1. Тематический план курса

Наименование тем	очная форма обучения						
	Количество часов (в акад. часах)						
	Лек-ции	Семи-нары	Практ	Самост. работа	Конт-роль	Кон-сультации	Проме-жут. аттест
1 семестр	34	34	17	22,4	0,6	-	-
Раздел 1. Теория получения цифрового изображения и основы технологического процесса кинопроизводства							
<u>Тема 1.1.</u> Характеристики цифрового изображения.	4	4		2			
<u>Тема 1.2.</u> Оборудование для	6	6		2			

цифровой видео и кинопроекции и его характеристики.							
<u>Тема 1.3.</u> Основы работы в программах монтажа и обработки изображения.	6	6		4,4			
Раздел 2. Превизуализация киноизображения							
<u>Тема 2.1.</u> Техника и технология монтажной съемки.	6	6		2			
<u>Тема 2.2.</u> Виды превизуализации в кинопроизводстве.	6	6		2			
<u>Тема 2.3.</u> Превизуализация в компьютерной программе frameforge previz studio.	6	6		4,5			
Лабораторные работы							
<u>Лабораторная работа №1.</u> Изучение кинокамеры RED			5	2	0,6		
<u>Лабораторная работа № 2</u> Характеристики цифрового изображения и настройки цифровой камеры			6	2			
<u>Лабораторная работа № 3</u> Выполнение практического задания по монтажу			6	2			
2 семестр		38	19	29,9	1,1	2	18
Раздел 3. Контроль и управление изображением при съемке							
<u>Тема 3.1.</u> Технология получения цифрового изображения. (Pipeline цифровой камеры)		8		3,9			
<u>Тема 3.2.</u> Яркость объекта съемки и ее воспроизведение.		6		2			
<u>Тема 3.3.</u> Сенситометрические характеристики цифровой камеры.		6		4			
<u>Тема 3.4.</u> Контроль экспозиции при съемке.		6		4			
<u>Тема 3.5.</u> Практическая экспонометрия.		6		4			
<u>Тема 3.6.</u> Оптика в цифровом кинематографе.		6		4			
Лабораторные работы							

<u>Лабораторная работа № 4</u> Изучение настроек экспозиции цифровой камеры			8	4			
<u>Лабораторная работа № 5</u> Съемка эффекта освещения			11	4			
Текущий контроль							
Промежуточная аттестация - экзамен					0,5	2	18
Итого по курсу:	34	72	36	52,3	1,7	2	18

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. «Теория получения цифрового изображения и основы технологического процесса кинопроизводства» (ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2)

Тема 1.1. Характеристики цифрового изображения.

1.Разрешение изображения.

- Дискретизация изображения. Пиксель.

- Разрешение глаза.

- Дифракционное разрешение оптики.

- Стандарты разрешения на телевидении и в кинематографе.

2. Глубина цвета. Битность изображения.

- Дискретизация и квантование.

- Влияние глубины квантования на качество изображения.

- Зависимость размера файла от битности изображения. Битрейт.

- Характеристики устройств записи и передачи информации.

- Теорема Котельникова. Учет теоремы Котельникова при дискретизации и квантовании.

3. Компрессия изображения.

- Расчет объема информации для изображения. Битрейт.

- Горизонтальное и вертикальное разрешение изображения.

Уменьшение объема информации за счет изменения аспекта пикселя.

- Кодирование цветовой информации на телевидении. Переход от RGB к YUV, YCbCr.

- Цветовая субдискретизация.
- Представление о RAW, некомпрессированном и сжатом изображении.
- Сжатие без потерь. Внутрикадровая компрессия JPEG и JPEG2000.
- Межкадровая компрессия. I, P и B кадры. Артефакты компрессии.
- Понятия кодека, формата файла, контейнера. Характеристики и применение форматов TIF, DPX, DCP и др.
- Характеристики кодеков, применяемых на различных этапах технологического процесса.

Тема 1.2. Оборудование для цифровой видео и кинопроекции и его характеристики.

- Стандарты и требования к видеоматериалу для проекции.
- Технологии и характеристики телевизионного оборудования форматов HD и UltraHD.
- Технологии и стандарты цифровой кинопроекции.
- Технологический производственный процесс учебной киностудии ВГИК.

Тема 1.3. Основы работы в программах монтажа и обработки изображения.

- Интерфейс и принципы работы в программе Adobe Premiere Pro.
- Интерфейс и принципы работы в программе FCP X.
- Монтаж и перекодирование материала в программе DaVinci Resolve.

Раздел 2. «Превизуализация киноизображения» (ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2)

Тема 2.1. Техника и технология монтажной съемки.

- Типы и виды монтажа.
- Внутрикадровый и межкадровый монтаж.
- Повествовательный, параллельный и ассоциативно-образный монтаж

Тема 2.2. Виды превизуализации в кинопроизводстве.

- Питчинговая, режиссёрская, операторская.

- Превизуализация на площадке и в постпродакшене.

Тема 2.3. Превизуализация в компьютерной программе frameforge previz studio.

- Интерфейс программы frameforge previz studio.
- Основные компоненты Control Room, интерактивные представления, библиотеки объектов, элементы управления.

Раздел 3. «Контроль и управление изображением при съемке» (ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2)

Тема 3.1. Технология получения цифрового изображения. (Pipeline цифровой камеры)

- Принцип получения изображения в кинокамере.
- Светочувствительность полупроводников. Спектральные характеристики чувствительности глаза, киноплёнки, матрицы.
- Влияние инфракрасного света на изображение. IR и НМ фильтры.
- Аддитивный синтез цвета. Технология получения цветного изображения на киноплёнке и матрице: «Техниколон» - трехматричные камеры, «Автохром» - фильтр Байера, цветная киноплёнка - Foveon.
- Матрицы цифровых камер. ПЗС и КМОП технологии. Разновидности матриц и алгоритмов дебайеринга: Стандартный фильтр Байера, Sony CineAlta, Sony Exmore.
- Альтернативные технологии одноматричных камер. S- и P- пиксели матриц SONY.
- Четырехцветные и субтрактивные матрицы цифровых камер.
- Усиление сигнала. Аналогово-цифровое преобразование.
- Формирование RAW файла. Особенности и характеристики RAW файлов камер Red, Arri, Canon, BM.
- Процессы обработки изображения в камере: дебайеринг, цветовое пространство(ColorMatrix), баланс белого, гамма-характеристика.
- Сохранение изображения. Ассортимент и характеристики карт памяти. Запись изображения на внешние рекордеры.

- Внешние контрольные мониторы.

Тема 3.2. Яркость объекта съемки и ее воспроизведение.

- Восприятие яркости человеком. Закон Вебера-Фехнера. Механизмы и диапазон адаптации.
- Характеристическая кривая и динамический диапазон зрения. Скотопическое и фотопическое зрение. Оптимальный визуальный контраст.
- Воспроизведение яркостей в аналоговой фотографии и кинематографе.

Характеристические кривые негативной и позитивной пленок.

- Понятие гаммы в компьютерной технологии и телевидении.

Тема 3.3. Сенситометрические характеристики цифровой камеры.

- Светочувствительность цифровой камеры. Стандарт ISO12232. Определение светочувствительности по насыщению белого, по уровню средне-серого 8 bit sRGB, по соотношению сигнал-шум.
 - Динамический диапазон современной цифровой камеры. HDR.
 - Интервал яркостей объекта и характеристика тоновоспроизведения камеры.
 - Стандарты гамма-характеристик sRGB, Rec.709, Rec.709(800%), BT-1886.
- Пользовательские настройки гаммы камеры.
- Представление данных в RAW и baked форматах. Структура форматов RAW: DNG, ArriRAW, R3D. Представление данных «Full range» и «Video range». Линейное, логарифмическое и гаммированное изображение. Взаимосвязь между динамическим диапазоном, гаммой и битностью изображения.
 - Усиление сигнала с матрицы.
 - Изменение чувствительности внутри динамического диапазона матрицы.
 - Влияние изменения чувствительности на шумы изображения. Артефакты дебайеринга.

Тема 3.4. Контроль экспозиции при съемке.

- Факторы, определяющие экспозицию (основная экспонометрическая формула):

эффективное относительное отверстие, угол раскрытия obtюратора и частота съёмки, учет выдвижения объектива при макросъемке, виньетирование и светорассеяние объектива.

- Оптимальное распределение яркостей объекта на изображении при стандартной гамма- характеристике BT-1886. Методы контроля при съемке.

- Экспонометры. Ассортимент и характеристики приборов для измерения яркости и освещенности.

- Приборы контроля экспозиции в различных цифровых кинокамерах: цифровой спотметр, индикатор пересветов, зебра, False Color, гистограмма, осциллограф, RGB парад.

- Влияние настроек «Black gamma», «Gamma», «Knee» камеры Arri Amira на гамма-характеристику и изображение.

- Особенности контроля экспозиции при съемке с логарифмической гаммой и Rec.709.

- Особенности контроля экспозиции при съемке в RAW формате на камеры Red и Arri. Влияние недодержки на шумы и динамический диапазон.

Тема 3.5. Практическая экспонометрия.

- Приемы определения экспозиции по яркости и освещенности. Выбор метода для различных съемочных ситуаций.

- Методика проведения экспонометрических проб на цифровую камеру. Применение серых и цветных шкал при проведении съемочных испытаний.

- Привязка показаний осциллографа к яркостям объекта. Настройка индикаторы «Зебра» на требуемую яркость, в зависимости от гаммахарактеристики. Сравнение показаний False Color на различных устройствах.

- Применение режима HDR при съемке в условиях высокого контраста.

- Расчет экспозиции сцены при заданных характеристиках камеры (ISO, гамма-характеристика). Формула ключевой освещенности. Планирование схемы павильонного освещения.

- Определение ключевой освещенности по яркости источника света в кадре (расчетный и методом проведения съемочных проб). Планирование мощности осветительных приборов для создания светового эффекта.

- Контроль экспозиции и настройки камеры при съемке ночных сцен в условиях низкого и высокого контраста.

- Планирование схемы освещения в павильоне. Составление операторской заявки на осветительное и вспомогательное оборудование.

Тема 3.6. Оптика в цифровом кинематографе.

- Особенности построения изображения на матрице.

- Алиазинг. OLPF фильтр в конструкции матрицы.

- Учет размера матрицы в практике киносъемок. Кроп-фактор. Угол поля изображения объектива. Виньетирование.

- Применение анаморфотной оптики в цифровом кинематографе.

- Факторы, влияющие на разрешающую способность изображения. Методика определения разрешающей способности. Стандарт ISO12233. Теорема Котельникова.

- Системы управления и контроля фокусировки при съемке («Follow Focus», «Focus Peaking», внешние мониторы, программные решения и т.д.).

Темы и содержание практических (лабораторных) работ.

№ 1

Изучение кинокамеры RED

№ 2

Характеристики цифрового изображения и настройки

цифровой камеры

Цель работы:

В ходе работы обучающиеся

-определяют основные характеристики цифровой камеры светочувствительность, динамический диапазон, оценивают уровень шумов при установленных различных гамма-характеристиках.

- изучают настройки камеры и приборы контроля экспозиции, баланса белого, резкости. Для различных гамма-характеристик (Rec-709, Log, Cinema) обучающиеся калибруют показания осциллографа, определяют необходимые для

индикации требуемой яркости значения «зебры», оценивают показания приборов False Color и гистограммы.

Практическая часть.

Работа выполняется на камере Canon 5D Mark3, которая имеет необходимый набор приборов контроля экспозиции, применяемых как в фотоаппаратах и видеокамерах вещательного формата, так и в профессиональных цифровых кинокамерах (Arri, Red).

В ходе работы обучающиеся снимают просветный сенситометрический клин, имеющий диапазон в 24 ступени экспозиции и обеспечивающий точность измерения $1/3$ EV. Изображение контролируется как по монитору камеры через прошивку Magic lantern, так и через внешний монитор с осциллографом.

Самостоятельная работа.

Снятое обучающимися изображение проходит через принятый для данного формата технологический цикл: конвертацию исходного файла в кодек, гамму и цветовое пространство, используемые для постпродакшена. Затем конечное изображение оценивается в программе DaVinci Resolve визуально и по приборам контроля изображения.

№ 3

Выполнение практического задания по монтажу

- Правила съемки монтажных планов.

- Монтажные планы.

- Крупность плана.

- Монтаж по крупности.
- Статика и динамика. Движение камеры. Монтаж на движении.
- Работа в монтажных программах.
- Настройка элементов управления камерой. Моделирование освещения.

№ 4

Изучение настроек экспозиции цифровой камеры

Цель работы.

Обучение студентов методике проведения экспонетрических тестов на цифровую камеру. В ходе работы обучающиеся изучают влияние на экспозицию и тонопередачу настроек цифровой камеры (Arri Amira, Sony Fs 100, Canon C500).

Практическая часть.

Работа выполняется на камере Arri Amira, Sony Fs 100 или Canon C500. В ходе работы обучающиеся снимают портрет с заданным контрастом освещения. Для экспонетрического контроля используются серые и цветные шкалы. Так же для визуализации на осциллографе производится съемка просветного клина.

В ходе работы обучающиеся определяют влияние на изображение таких настроек камеры как:

- Gamma. Сравниваются Rec.709, Log, RAW и пользовательская гамма с разными настройками.

- Уровень черного – Master Pedestal.

- Black Gamma- определяется влияние настроек Level, Range, Point.

- Кнее - управление верхним участком кривой настройками Slope, Point.

Самостоятельная работа.

Снятое изображение оценивается в программе DaVinci Resolve,

определяются основные параметры экспозиции, динамического и диапазона, линейности воспроизведения фактур, тонального воспроизведения яркостей.

По результатам съемки обучающиеся выбирают изображение, параметры настройки камеры и формат съемки для применения в третьей съемочной работе.

№ 5

Съемка эффекта освещения

Цель работы.

Целью работы является выполнение обучающимися съемочной работы, в ходе которой они должны продемонстрировать навыки получения изображения с заранее предсказанными экспонометрическими параметрами.

Самостоятельная работа.

В подготовительный период обучающиеся разрабатывают экспозиционные параметры снимаемого кадра. Подготовка к работе включает в себя:

- Написание литературного сценария, описывающего световое состояние в кадре и оправдывающего изменение света. Желательно наличие в кадре игрового источника света, определяющего уровень экспозиции.
- Раскадровки, с указанием уровней экспозиции (яркости объекта и значения выходного сигнала) ключевых объектов кадра.
- Схема света, с расчетом типов и параметров осветительных приборов.

Практическая часть.

Съемочный процесс. Один кадр длительностью до минуты с одним изменением света.

Самостоятельная работа.

Оценка результатов съемки. Монтаж финального ролика. Подготовка отчета.

Самостоятельная работа студентов

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- Изучение настроек фотокамер (DSLR).
- Обработка в программах Adobe Photoshop, Davinci Resolve, Adobe Premiere Pro.

- Изучение ассортимента и характеристик современных кинокамер.

Для выполнения практических (лабораторных) работ обучающиеся разбиваются на группы по 4 человека.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов с использованием электронных средств проведения видеоконференций и видеолекций.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		вид занятий, количество часов		Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		Лекции	Семинары (просмотры по теме)	
Тема 1.1	Характеристики цифрового изображения.	4	4	Лекция с использованием видеоматериала. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов
Тема 1.3	Основы работы в программах монтажа и обработки изображения.	8	8	Лекция и семинарское занятие с использованием видеоматериала
Тема 3.1	Технология получения цифрового		6	Лекция и семинарское занятие с использованием видеоматериала

	изображения. (Pipeline цифровой камеры)			
Тема 3.2	Яркость объекта съемки и ее воспроизведение.		6	Лекция и семинарское занятие с использованием видеоматериала
Тема 3.3	Сенситометрические характеристики цифровой камеры.		4	Лекция и семинарское занятие с использованием видеоматериала
Тема 3.6	Оптика в цифровом кинематографе.		6	Лекция с использованием видеоматериалов. Использование фото и видеоматериала со съемочной площадки.

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

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература.

1. Глушаков С.В., Кнабе Г.А.. «Компьютерная графика: учебный курс». М. «АСТ». 2001 г.
2. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж /Пер.с английского. – М. Мир, 2001
3. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций: Учебное пособие/ Авторы: А.И.Солонина, Д.А.Улахович и др. – СПб: БХВ-Петербург, 2003.
4. Видеомонтаж, спецэффекты, создание видеокомпозиций: Официальный учебный курс. Adode After Effects 5.0/ Пер. с англ. М.:ТРИУМФ. 2002.
5. Артюшенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеoinформации и звука. Учебное пособие / Под редакцией В.М.Артюшенко. М. Изд. – торг.корпорация «Дашков и К°» 2003.
6. Рожков С.Н., Овсянникова Н.А. "Стереоскопия в кино-, фото-, видеотехнике. Терминологический словарь." М.: Парадиз, 2003 г.
7. Мудренов П.А. «Сравнительный анализ качества киноизображения цифровых кино- и видеокамер в технологическом процессе

фильмопроизводства во ВГИКе.». Сборник «Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в кинематографе и образовании», 2014.

8. «Монтаж», С.М. Эйзенштейн 2000г. Музей кино, М., Искусство 1986г.

9. «Искусство мизансцены», С.М. Эйзенштейн с/с в 6-ти томах, М., Искусство, 1966, т.4.

10. «Построение киномизансцены», М.И. Ромм с/с в 3-х томах, М., Искусство, 1982, т.3

11. «Изобразительное построение фильма», В.С. Нильсен М., ВГИК 2013.

12. «Мизансцена и сценическое действие», О.Я. Ремез М. ГИТИС, 1982

13. Мудренов П.А. «Проблемы ИК-фильтрации при использовании ND фильтров на цифровых кинокамерах Arri Alexa Plus, Red Epic и Sony F65.», Сборник «Научно-практическая конференция «Кинооператорское искусство России. Традиции и инновации», 2013

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Швечков О.К.. «Англо-русский словарь терминов кино и телевидения», М., Изд. «625», 2008 г.

2. Тарасенко Л.Г., Чекалин Д.Г.. «Кинозрелища и киноаттракционы», М., Изд. «625», 2009 г.

3. Журналы «Media Vision», «625», «Мир кинотехники».

4. Журнал «Фото&Видео» 2000-2009 г.

5. Журнал «Digital Photo» 2000-2009 г.

6. Журнал «Фотомастерская» 2005-2012 г.

7. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. –М.: Техносфера, 2006 г.

8. Гурский Ю. А., Васильев А. В. Photoshop CS. Трюки и эффекты. — СПб.: Питер, 2004 г.

9. Маргулис Дэн. Photoshop LAB Color. – М.: Интелбук, 2006 г.

10. Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. Пятое издание / Пер. с англ. — М: Интелбук, 2007.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. www.adobe.com
2. www.foto-video.ru
3. www.digital-photo.ru
4. www.photoshop.demiart.ru
5. www.photoshop-master.ru
6. www.video-montager.ru
7. www.Canon7d.ru
8. www.colorist.pro

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционный материал читается в аудитории, рассчитанной на 30 человек и оборудованной компьютером и видеопроектором (телевизором). Компьютер должен иметь конфигурацию, достаточную для работы с графическими программами и выход в интернет. Рекомендованная конфигурация: Apple iMac 27" i5 2,9 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, GT 660M. *(Аудитория 703 – новое здание)*

Лабораторные работы проводятся в лаборатории, расположенной в помещении № 702 (новое здание).

Оборудование: фотоаппарат Canon 5D MIII, камера BlackMagic Pocket Cinema Camera, внешний монитор, просветный

экспонометрический клин, ноутбук, экспонометр, серая карта «Kodak», цветная шкала «X-RITE Color Checker», осветительные приборы, грип.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Premier (FCP), EOS Utility, Picture Style Editor, Magic lantern, DaVinci Resolve.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе _____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство художника фильма»

Специальность

55.05.03 Кинооператорство

Специализация

Кинооператор

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: преподаватель, Краморенко О.Н.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 821 от 23 августа 2017 года

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 1 от «25» сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан Операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от «____» _____ 20____ г.

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле)

дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению

подготовки _____

(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

1.1..... ;

1.2..... ;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

2.1..... ;

2.2..... ;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:

(раздел рабочей программы)

3.1..... ;

3.2..... ;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____

(Ф.И.О. подпись)

«____» _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационно-методический раздел	5
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	5
1.2 Место дисциплины в структуре ОП.....	5
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
Раздел 2 Структура и содержание дисциплины	6
2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	7
2.2.1 Тематический план дисциплины.....	7
2.2.2 Содержание дисциплины	8
2.2.3 Занятия с применением инновационных форм.....	9
Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
3.1 Список литературы	9
3.1.1. Основная литература.....	9
3.1.2 Дополнительная литература.....	9
3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы	12
3.3 Фильмография.....	12
Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечение и информационных справочных систем	18
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18

Раздел 1 Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Программа обучения соответствует требованиям ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки от № 821 от 23 августа 2017 года.

Цель дисциплины «Мастерство художника фильма» -

- дать студентам четкие понятия об основополагающих проблемах и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней.
- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино;
- познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России;
- представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино.

Задачами дисциплины являются:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования.
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма.
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства.
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
- ознакомления студентов с производственным процессом.

1.2 Место дисциплины в структуре ОП.

Данная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение дисциплины «Мастерство художника фильма» базируется на изучении таких дисциплин как история русского изобразительного искусства,

история зарубежного изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история театра, история отечественного, история зарубежного кино.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник по специализации: «Кинооператор» в процессе освоения дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

ПК-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.

Раздел 2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зач.ед. 72 часа	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		5
Работа с преподавателем (контактные часы)	34,5	34,5
Лекции		
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	34	34
Самостоятельная работа	31,5	31,5

Форма контроля		
Дифференцированный зачет (конт. часы)	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	6	6
Всего	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	Очная форма обучения					
	Кол-во часов (в акад. часах)					
	Лек-ции	Семи-нары	Само-ст.работ а	Контр.	Промеж-аттест.	Всего
«Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства»		4	4			6
«Эскиз к кино- и телефильму»		6	6			8
«Реализация замысла кинохудожника в условиях современного производственного кинопроцесса».		4	4			8
«Исторический анализ развития кинодекорационного искусства		2	2			8
«Стилистические тенденции в художественном кино»		4	4			6
«Повествовательно-драматическое направление как стилистическая тенденция в изобразительном решении фильма»		4	2			6
«Поэтический кинематограф».		4	3,5			7,5
«Направление лирической прозы»		2	2			6
«Работа художника над созданием рекламного ролика и клипа»		2	2			8
«Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа»		2	2			6
<i>Дифференцированный зачет (конт. ч.)</i>				0,5		0,5
<i>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета</i>					6	6
ИТОГО:		34	31,5	0,5	6	72

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

1. «Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка габаритных чертежей к эскизам, работа над макетом будущей декорации(понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией. Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).
2. «Эскиз к кино- и телефильму»
3. «Реализация замысла кинохудожника в условиях современного производственного кинопроцесса».
4. «Исторический анализ развития кинодекорационного искусства предшествующих периодов»
5. «Стилистические тенденции в художественном кино»
6. «Повествовательно-драматическое направление как стилистическая тенденция в изобразительном решении фильма»
7. «Поэтический кинематограф».
8. «Направление лирической прозы»
9. «Работа художника над созданием рекламного ролика и клипа»
10. «Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).

Содержание самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента это работа выполняемая студентом в течение всего периода изучения дисциплины под руководством преподавателя. Для данной дисциплины она состоит в:

- а) изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на практических занятиях;
- б) выборочное ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;
- в) написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения фильмов различных периодов;
- г) применении знаний о профессии художника кино к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма в частности.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

- Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора : справочное издание / Под. общ. ред. Л.Ф.Артюшина. - М. : ВГИК, 1999. - 256 с.
- Елисеева, Е. А. Художественное пространство в отечественных игровых фильмах XX века : монография / Е. А. Елисеева. - М. : Старклайт, 2012. - 352 с
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
- Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
- Толкачёв, А. Н. 17 писем А. Толкачёва к студентам : монография / А.Н Толкачёв. - М. : ВГИК, 2013. - 232 с.
- Халлиган Ф. Профессия: художник кино. М., Рипол классик, 2014.

3.1.2 Дополнительная литература

- Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
- Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
- Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
- Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
- Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.
- О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.
- Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.
- Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.
- Галаджева Г. Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.
- Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.
- Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.
- Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.
- Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.
- Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.
- Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..
- Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.
- Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

- Громов Е., Алимов С.А. Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.
- Художник кино Юрий Ракша. Сост. И.Е. Ракша. ВЕПК, М., 1983.
- Богородский Ф. Воспоминания художника. М., Глава «Автомонография»
- Исаева К. Мастерство художника. М., ВГИК, 1982.
- Формирование изобразительной культуры художника кино. Сб. научных трудов. М., ВГИК, 1984.
- Головня А. Мастерство кинооператора. М., Искусство, 1965.
- Ильин Р. Некоторые проблемы изобразительного решения современного фильма. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
- Косматов Л. Тер-Гевондян Т. Колорит фильма. М., БПСК, 1981.
- Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., Искусство, 1977.
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти тт. М., Искусство, 1964.
- Эйзенштейн С. Рисунки. М., Искусство, 1961.
- Козинцев Г. Пространство трагедии. Л., Искусство, 1973.
- Юткевич С. О киноискусстве. Сб. «Избранное». М., АН СССР, 1962.
- Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., Искусство, 1985.
- Богданов М., Мясников Г. Художественный факультет. Сб. «ВГИК — 50 лет», М., ВГИК, 1969.
- Дихтяр А. Макетные съемки морских объектов в бассейне. «Ученые записки». Вып. 1. М., Искусство, 1966.
- Мясников Г. Художник кинофильма. М., Искусство, 1963.
- Мясников Г. Работа художника кино. М., Знание, 1965.
- Юров Н. Эскиз декорации в планировке и чертеже. М., ВГИК, 1964.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 1. М., ВГИК, 1974.
- Юров Н. Реализация замысла художника в кинодекорациях. Ч. 2. М., ВГИК, 1978.
- Горбачев В. Техника комбинированных съемок. М., Искусство, 1958.
- Толмачев В., Полянский К. Проектирование и постройка кинодекораций. М., Искусство, 1958.

Анджан А. Волчанецкий Ю. Грим в кино. М., Искусство, 1961.

Кузнецова В. Костюм на экране. Л., Искусство, 1975.

Мосфильм. Сб. Вып. 1. . М., Искусство, 1959. (Статьи А. Борисова, М. Богданова, Г. Мясникова, И. Пластинкина и др.)

Мосфильм. Сб. Вып. 2. . М., Искусство, 1961. (Статьи Г. Айзенберга, . Батраковой, М. Богданова, В. Козлинского, Е. Свидетелева, С. Ушакова и др.).

Художники театра и кино. Ташкент. Изд. Литературы и искусства им. Гуляма, 1982.

Громов Е. Художник кино. М., ВГИК, 1973.

Камерденков В. Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .

Зайцева Л. Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.

Мочиллов Ю. Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982

Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.

Крамской И. Письма, в 2-х тт, М., Искусство, 1965.

Репин И. Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960

Суриков В. Письма. Л, Искусство, 1977

Ван Гог В. Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966

Делакруа Э. Дневник. М., Искусство, 1950

Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962

Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru

Fashion in Contemporary Art: 1800-1862

<http://marquise.de>

<http://photoarchive.spb.ru>

www.molotok.ru

<http://www.maryuise.de>

[/en/1800/index.shtml](http://en/1800/index.shtml)

<https://costume-history.livejournal.com/>

3.3 Фильмография

Абдрашитов А.	А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А.	А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г.	А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А.	А.Уткин «Встреча на Эльбе».
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».

Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»
Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с
Ю.Кладиенко	
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен»	
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М.
	Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с
	Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибиряда».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»

Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»
Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».

Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»
Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергей» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»

Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»
Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Климов Э.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»

К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»
С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-K/22-18-У
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 <https://biblio-online.ru/>

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплине «Мастерство художника»

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1
6. Шторы для затемнения-2
7. Телевизор -1
8. Устройство для воспроизведения аудиовизуальных файлов-1
9. ИЗО кабинет
10. Библиотека

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ **Сакварелидзе М.А.**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Мастерство художника фильма»

Специальность

55.05.03 Кинооператорство

Специализация

Кинооператор

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Высшее

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Автор: преподаватель, Краморенко О.Н.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утвержденного приказом Министерства образования и науки от № 821 от 23 августа 2017 года

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Мастерства художника фильма

Протокол № 11 от «23» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Носырев
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан Операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Мастерство художника фильма**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: -лекционные занятия, направленные на познание методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино -обсуждения по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	ПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней - выполнение исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики - выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	

	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u>	ПК-1
	- проверка качества аргументации в понимании методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
	- проверка навыков исследовательской работы в анализе выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики	
	- оценка активности и эффективности участия в обсуждении основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий
		- активное участие в обсуждении методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино
		- активное участие в обсуждении по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино
		- теоретическое обоснование позиции проблемным вопросам эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней
		- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u>	- степень готовности к участию в занятии
		- степень правильности выполнения анализа проблемных вопросов
		- степень творческого участия в выполнении анализа выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
		- успешное творческая работа по выявлению и анализу принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания

		кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать принципы взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,
		- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по изобразительному решению фильма
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений
		- Дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
---	--------------------------	--------------------

1	ПК-1	Обсуждения Творческие задания Дифференцированный зачет
---	------	--

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство художника фильма» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Дифференцированный зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: творческих заданий: исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования, выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессуальном кинохудожником предметно-пространственной среды фильма, анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Дифференцированный зачет.

Проходит в форме собеседования по вопросам дисциплины и самостоятельном выполнении творческого задания (анализ изобразительного решения фильма по выбору студента)

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «Разработка художественно-технологических проектов» и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагога. Но уровень выполняемых заданий требует более активного творческого подхода.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Критериями могут являться низкие потенциальные возможности обучающегося, отсутствие работоспособности, отсутствие стремления к овладению профессией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнении в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Дифференцированный зачет)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени

успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию. Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения работоспособности талантливого, наделенного природными данными студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже своих возможностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей. Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные возможности, стремление к успешной реализации профессиональных заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному самосовершенствованию.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования
- Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
- Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма
- Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 История и теория профессии художника кино

Тема 2 Мастерство художника как средство создания кинематографической выразительности.

Тема 3 История развитие кинодекорационного искусства.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

1. Промежуточная аттестация проходит в виде дифференцированного зачета, включающего ответ на вопрос по теоретической части дисциплины по следующему перечню вопросов:

- Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства
- Эскиз к кино- и телефильму
- Реализация замысла кинохудожника в условиях современного производственного кинопроцесса
- Исторический анализ развития кинодекорационного искусства предшествующих периодов
- Стилистические тенденции в художественном кино
- Повествовательно-драматическое направление как стилистическая тенденция в изобразительном решении фильма
- Поэтический кинематограф
- Направление лирической прозы
- Работа художника над созданием рекламного ролика и клипа
- Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа

а также выполнения творческого задания изобразительного решения фильма (любого, по выбору студента).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Семинар по истории зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Семинар по истории зарубежного кино » составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

ФОС одобрен на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - просмотр фильмов - анализ фильмов - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по анализу фильма, истории его создания и исторического и культурного контекста	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем архивного дела в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала,

		усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, анализа фильмов, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о

формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачета)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«незачтено»**

«зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала. Возможно, при ответе студент допускает несущественные погрешности.

«незачтено»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
4. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
5. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
6. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
7. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
8. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
4. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
5. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
6. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
7. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
8. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Анализ фильма «У каждого свое кино» (2007, киноальманах)
2. Анализ фильма «Хранитель времени» (2011, М. Скорцезе)
3. Анализ фильма «Смерть в Голливуде» (2001, П. Богданович)
4. Анализ фильма «В компании Макса Линдера» (1963, М.Линдер)
5. Анализ фильма «Золотая лихорадка» (1925, Ч.Чаплин)
6. Анализ фильма «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
7. Анализ фильма «Сломанные побеги» (1919, Д.Гриффит)
8. Анализ фильма «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
9. Анализ фильма «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
10. Анализ фильма «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
11. Анализ фильма «Толпа» (К.Видор, 1928)
12. Анализ фильма «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)

13. Анализ фильма «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
14. Анализ фильма «Последний человек» (Ф.Мурнау,1924)
15. Анализ фильма «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
16. Анализ фильма «Андалузский пес» (Л.Бюньюэль С.Дали, 1928г.)
17. Анализ фильма «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
18. Анализ фильма «Виридиана» (Бюньюэль,1961)
19. Анализ фильма «Цилиндр» (Марк Сэндрич, 1935)
20. Анализ фильма «Загородная прогулка» (Жан Ренуар, 1946)
21. Анализ фильма «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. Анализ фильма «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. Анализ фильма «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
24. Анализ фильма «Аталанта» (1934) – Жан Виго
25. Анализ фильма «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
26. Анализ фильма «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
27. Анализ фильма «Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
28. Анализ фильма «Самая красивая» (Л.Висконти, 1951)
29. Анализ фильма «Дорога» (Ф.Феллини,1954)
30. Анализ фильма «Затмение» (М.Антониони,1961)
31. Анализ фильма«Мы так любили друг друга» (Э.Скола, 1974)
32. Анализ фильма «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33. Анализ фильма «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
34. Анализ фильма «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
35. Анализ фильма «Персона» (И.Бергман, 1966)
36. Анализ фильма «Расемон» (А.Куросава,1950)
37. Анализ фильма «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
38. Анализ фильма«Таксист» (М.Скорцезе, 1976)
39. Анализ фильма«Третий человек» (К.Рид, 1949)
40. Анализ фильма «Рома» (А. Куарон, 2018)
41. Анализ фильма «Мишени» (П. Богданович, 1968)
42. Анализ фильма «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971)
43. Анализ фильма «Весь этот джаз» (Б.Фосс,1979)
44. Анализ фильма «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
45. Анализ фильма «Однажды... в Голливуде» (К.Тарантино, 2019)

1.6.4. Фильмография

1. «У каждого свое кино» (2007, киноальманах)
2. «Хранитель времени» (2011, М. Скорцезе)
3. «Смерть в Голливуде» (2001, П. Богданович)
4. «В компании Макса Линдера» (1963, М.Линдер)
5. «Золотая лихорадка» (1925, Ч.Чаплин)
6. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
7. «Сломанные побеги» (1919, Д.Гриффит)
8. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
9. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)

10. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
11. «Толпа» (К.Видор, 1928)
12. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
13. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
14. «Последний человек» (Ф.Мурнау, 1924)
15. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
16. «Андалузский пес» (Л.Бюньюэль С.Дали, 1928г.)
17. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
18. «Виридиана» (Бюньюэль, 1961)
19. «Цилиндр» (Марк Сэндрич, 1935)
20. «Загородная прогулка» (Жан Ренуар, 1946)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
24. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
25. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
26. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
27. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
28. «Самая красивая» (Л.Висконти, 1951)
29. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
30. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
31. «Мы так любили друг друга» (Э.Скола, 1974)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
34. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
35. «Персона» (И.Бергман, 1966)
36. «Расемон» (А.Куросава, 1950)
37. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
38. «Таксист» (М.Скорцезе, 1976)
39. «Третий человек» (К.Рид, 1949)
40. «Рома» (А. Куарон, 2018)
41. «Мишени» (П. Богданович, 1968)
42. «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971)
43. «Весь этот джаз» (Б.Фосс, 1979)
44. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
45. «Однажды... в Голливуде» (К.Тарантино, 2019)

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «Ассистентская практика (производственная практика)» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине: «Ассистентская практика (производственная практика)»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1; ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - прохождение практики - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем практики	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний (<i>практическая подготовка</i>): - освоение оборудования и технологии съемок; - выполнение заданий руководителя практики в течение прохождения практики	ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка отчета по практике и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практики; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся процессов кинопроизводства	ПКО-1; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- прохождение практики - составление отчета по практике
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение заданий в ходе прохождения практики

	навыков практического использования знаний (практическая подготовка)	- составление отчета о прохождении практики и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в прохождении практики - степень правильности составленного отчета по практике
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практики - отчет по практике выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний (практическая подготовка)	- в процессе подготовки студент по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практики осваивает теоретический материал, необходимый для допуска практике
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленный отчет по практике соответствует критериям достаточного уровня усвоенной теории и практики дисциплин, пройденных за учебный год - самостоятельная работа студентов заключается: в подготовке к выполнению заданий при прохождении практики; составлении отчёта о проделанной работе - дифференцированный зачет

Текущий контроль знаний студентов:

- текущий контроль осуществляется в ходе прохождения практики и консультирования студентов по производственным вопросам;

- для контроля усвоения данной дисциплины, составленный студентами отчет о прохождении ассистентской практики представляется на подпись руководителю практики от организации, а затем руководителю учебно-творческой мастерской.

Промежуточная аттестация:

Дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Отчет по практике Дифференцированный зачет
2	ПКО-2	Отчет по практике Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Ассистентская практика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- отчет по практике
- дифференцированный зачет

Отчет по практике

Основной задачей прохождения ассистентской практики является применение теоретических знаний для приобретения практических навыков для дальнейшей самостоятельной работы в кинопроизводстве.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного ответа по составленному отчету по практике.

1.5. Оценивание результатов дифференцированного зачета с оценкой

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка («неудовлетворительно») - «не зачтено» - отсутствие сформированности компетенции	Оценка («удовлетворительно») - «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка («хорошо») - «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка («отлично») - «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	ошибки	к ситуации, частично моделирует	знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует
---	--------	---------------------------------	--

1.6. Форма отчетности по практике

Результаты ассистентской практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики.

Руководитель практики от организации оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Отчет по практике сдается на кафедру Кинооператорского мастерства.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

1.7. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не менее 10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- в разделе «введение» указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в разделе «заключение» необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчета выполняется на компьютере на одной стороне листа формата А4. Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14. Параметры полей листа: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, интервал 1,5. Объем отчета без приложений — не менее 10 страниц.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй — содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература

(монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

1.8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итога работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по ассистентской практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

1.9. Примерные вопросы к дифференцированному зачету по практике

1. Панорамирование как творческий приём. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж.
2. Съёмка в интерьерах. Основные виды интерьерных объектов.
3. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приёмы, позволяющие реализовать эту стилистику.
4. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью светотонального акцента, ракурса, крупного плана.
5. Визуальный и инструментальный контроль освещения при съёмке в павильоне.

6. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.
7. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».
8. Оптические приёмы съёмки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из фильмов.
9. Факторы съёмочной экспозиции, оценка свойств киноплёнки и условий освещения.
10. Изобразительная стилистика фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.
11. Внутрикадровый монтаж – один из элементов динамического построения фильма.
12. Сюжетное освещение. Характеристика места, времени действия.
13. Подготовка, освоение и проведение съёмки натурного объекта. Анализ условий естественного освещения. Экспонетрический контроль. Методы измерения
14. Панорамирование как творческий приём в неигровом фильме. Виды панорам. Технология выполнения.

1.10. Содержание задания по ассистентской практике

1.11.

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

Разработано:

Согласовано:

Руководитель практики
от института

Руководитель практики
от организации

_____/_____/

_____/_____/

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
для прохождения ассистентской практики (производственной)

студента 4 курса

Ф.И.О.

Срок проведения практики:

Ожидаемый результат: Формирование компетенции ОПК-4

1	
2	
3	
4	

Задание получил (а) _____/_____/

(подпись и расшифровка подписи студента – практиканта)

Уровень сформированности компетенции ОПК–4 по результатам
практики, с учётом защиты отчёта по практике (*низкий, средний, высокий*)
_____.

Руководитель практики от ВГИК

_____/_____/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

_____/_____/

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Приложение 2

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

Мастерская _____

Операторский факультет

ОТЧЕТ

о прохождении ассистентской практики (производственной)

В _____
(наименование подразделения организации/ий)

Студента _____
_____ Ф.И.О. _____ курса
—

Руководитель практики от организации -

_____/_____
подпись Ф.И.О.

Руководители практики от ВГИК -

_____/_____
подпись Ф.И.О.

Москва
202____

Приложение 3

Пример характеристики с места прохождения практики

На бланке организации

Характеристика руководителя практики от профильной организации

Студент.....(Ф.И.О. полностью) за время прохождения ассистентской практики (производственной) проявил(а) себя с положительной стороны. Место проведения практики посещал(а) регулярно в соответствии с программой прохождения практики. К должностным обязанностям и поставленным задачам относился (лась) с особым вниманием, проявляя интерес к работе. Опозданий не допускал(а). Порученные задания выполнял(а) аккуратно и в срок. Обладает высокими теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств.

В коллективе вежлив (а) и дружелюбен (на). Претензий и замечаний во время прохождения практики не получал(а). Получил(а) устную благодарность от руководства организации за добросовестное и качественное выполнение поставленных при прохождении практики задач.

Программу прохождения практики выполнил(а) в полном объеме. Замечаний в ходе прохождения практики не получал(а).

*Примечание: Вам предложен шаблон, содержащий **примерные словесные обороты** при написании характеристики. Характеристика пишется руководителем/куратором от организации в свободной форме.*

Оценка по итогам прохождения
практики _____

Руководитель практики от
профильной организации _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой
----------	---------------------	--	--	-----------------------------

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ВИЗУАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Визуальные эффекты»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4; ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам семинарских занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем лекций и семинаров	ОПК-4; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические групповые занятия по освоению оборудования и технологии съемок; - выполнение практических заданий.	ОПК-4; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка отчетов по проведенным съемкам и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся визуальных эффектов и компьютерной графики	ОПК-4; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и семинарских занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - обоснование позиции по проблемному вопросу - составление отчетов по практическим работам и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных отчетов по практическим работам - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных, семинарских и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения

	Этап 3: Проверка усвоения материала	- практические работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке к выполнению практических работ и составлении отчёта о проделанной работе - дифференцированный зачёт - отчёты по практическим работам
--	-------------------------------------	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Обсуждения Дифференцированный зачет (отчеты по практическим работам)

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Визуальные эффекты» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- дифференцированный зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Дифференцированный зачет - отчеты по практическим работам

Основной задачей выполнения практических работ является применение теоретических знаний для приобретения практических навыков для самостоятельного выполнения комбинированных съемок.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования приборов, необходимых для создания визуальных эффектов.

1.5. Оценивание результатов дифференцированного зачета

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» («зачтено») - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо» («зачтено») - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» («зачтено») - повышенный уровень (продвину- нутый, высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по курсу «Визуальные эффекты»

1. Возникновение и развитие техники и технологии комбинированных киносъемок.
2. Съемочные приемы трансформации скорости, направления, движения, оптического рисунка и фактуры киноизображения.
3. Способы трансформации изображения непосредственно при съемке.

4. Макеты. Классификация. Основные задачи оператора при съемках макета.
5. Работа оператора при съемках макетов, имитирующих стихийные явления природы: горные обвалы, наводнения и т. п.
6. Работа оператора при съемках макетов, имитирующих батальные эпизоды - современные и исторические.
7. Работа оператора при съемках макетов, имитирующих воздушные и космические объекты.
8. Работа оператора при съемках макетов, имитирующих стихийные явления на море. Съемки в бассейне. Оборудование бассейнов для съемок.
9. Работа оператора при съемках макетов, имитирующих батальные эпизоды на море.
10. Способы перспективного совмещения. Их художественные и производственные возможности.
11. Способ перспективного совмещения макета с натурой или декорацией. Возможности использования пиротехники и движения аппарата.
12. Работа оператора способами перспективного совмещения с использованием линз и зеркал.
13. Проекционное совмещение. Обзор способов проекционного совмещения. Художественные и производственные возможности. Достоинства и ограничения. Оценка перспектив его применения в практике создания комбинированного изображения.
14. Объемная мультипликация. Техника съемки и особенности работы оператора.
15. Способы соединения рисованных и кукольных персонажей с персонажами реальными.
16. Компьютерные технологии в кино. История развития.
17. Изобразительные и постановочные возможности компьютерных технологий в создании комбинированных кадров (визуальные эффекты).
18. Съемки на цветных экранах. Особенности работы оператора.
19. Требования к качеству изображения при создании визуальных эффектов.

20. Сочетание различных способов съёмок при создании сложных комбинированных кадров.
21. Современные технологии для создания комбинированных изображений. Их изобразительные и постановочные возможности.
22. Компьютерные технологии создания комбинированного изображения.
23. Требования, предъявляемые к изображению предназначенного для компьютерной обработки..
24. Возможности и технология съёмок изображения, используемого для компьютерного синтеза движущихся изображений. Особенности работы оператора при съёмке такого рода заготовок
25. Перспективы развития компьютерных технологий в создании «визуальных эффектов» и трансформации изображения.

1.7. Методические рекомендации для обучающихся и преподавателей.

Изучая дисциплину «Визуальные эффекты», обучающиеся должны усвоить, что эти съёмки обладают необычайно широким творческим потенциалом при создании произведений экранного искусства. Они являются эффективным инструментом творчества кинооператора и всей съёмочной группы. Каждый вид комбинированных съёмок имеет свои специфические особенности и требует для своего освоения серьёзных теоретических знаний и практических навыков.

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ЖУРНАЛИСТИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ЖУРНАЛИСТИКА»
одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЖУРНАЛИСТИКА**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Журналистика»

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - конспектирование лекционного материала	ОПК-1; ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - семинарские занятия; - подготовка к выполнению практических заданий - самостоятельная реализация замысла при съёмке интервью, репортажа, анализа результатов съёмки и соотношение их с замыслом; - практические групповые занятия по освоению методов и технологий в журналистике	ОПК-1; ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение практических заданий	ОПК-1; ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекций, семинаров и практических занятий; - ведение конспекта лекций; - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - на семинарских занятиях способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - степень активности и эффективности участия на семинарских занятиях
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% (с учетом отсутствующих по уважительной причине) лекционных, семинарских и практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии; - требуемые для занятий материалы (учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка практического задания выполнена самостоятельно; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в ходе выполнения заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания выполнены с использованием необходимых методов и технических средств; - творческие съемочные задания сделаны самостоятельно, в отведенное время и с хорошим результатом - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Образовательные технологии данного курса в значительной мере основаны на классических методах обучения, развития и воспитания, на большой роли индивидуального и самостоятельного решения задач построения журналистского произведения.

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Доклад Обсуждения Творческое съемочное задание Экзамен
2	ОПК-4	Доклад Обсуждения Творческое съемочное задание Экзамен

Текущий контроль.

Целью текущего контроля является оценка качества освоения обучающимися данной дисциплины в течение всего периода её изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Текущий контроль проводится в ходе учебного процесса и консультирования обучающихся по интересующим их вопросам, обсуждений телепередач и документальных фильмов, публикаций в прессе, а также по результатам выполнения курсовых работ. Его осуществляет преподаватель, проводящий лекционные, семинарские и практические занятия.

В зимнюю сессию третьего курса (5 семестр) обучающиеся представляют практическую работу в жанре проблемного или портретного интервью. В весеннюю сессию (6 семестр) - практическую работу в жанре проблемного репортажа. Обе работы являются формой зачёта и служат допуском к итоговому экзамену.

Промежуточная аттестация.

При проведении промежуточной аттестации важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний обучающихся.

Проверка, контроль и оценка знаний обучающегося, требует учёта его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и обучающегося.

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен в 6-ом семестре.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.

В билеты включается наиболее значимый учебный материал по курсу дисциплины. При компоновке каждого билета вопросы, включённые в него, отражают различные разделы курса.

Список вопросов для подготовки к экзамену

Вопросы для самостоятельной проверки обучающимися усвоенного материала

1. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». Его значение и главные постулаты.
2. Права журналиста.
3. Обязанности журналиста.
4. Опровержение, порядок опровержения.
5. Свобода массовой информации, недопустимость злоупотребления ею. Предусмотренные законом случаи ограничения свободы слова.
6. Законодательство Российской Федерации - о материалах, подготовленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки.
7. Антитеррористическая конвенция. Правила поведения СМИ в случаях террористического акта и контртеррористической операции.
8. Общественная роль и функции журналистики.
9. Основные принципы журналистики. Этический кодекс журналиста.
10. Система средств массовой информации в России.
11. Типология СМИ и журналистики.
12. Жанры журналистики.
13. Новостная журналистика. Принципы построения новостных заметок.
14. Критерии определения значимости новостей и их актуальности. Типы новостей.
15. Источники информации.
16. Приёмы удержания зрительского интереса в новостных жанрах.
17. Тема, идея, сюжет в журналистском произведении.
18. Технологии поиска темы и сбора информации.
19. Инфотейнмент.
20. Требования к информационному сюжету на телевидении.
21. Составляющие телевизионного сюжета.

22. Интервью и его виды.
23. Особенности интервью как метода сбора информации.
24. Интервью-портрет.
25. Методика подготовки проблемного интервью.
26. Тактики проблемного интервью. Способы противодействия возможным уловкам собеседника.
27. Основные модели интервью. Случаи применения «воронки» и «перевёрнутой воронки».
28. Виды вопросов в интервью. Задачи фактицирующих, предметных, управляющих вопросов.
29. Создание образа пространства, комфортной атмосферы общения при подготовке экранного интервью.
30. Репортаж и его виды.
31. Событийный репортаж и технология его подготовки.
32. Разновидности тематического репортажа.
33. Проблемный репортаж.
34. Репортаж спровоцированной ситуации.
35. Структура репортажа.
36. Методика подготовки и проведения репортажа.
37. Точность и сбалансированное отражение событий как основополагающие принципы подготовки репортажа. Способы их реализации.
38. Персонификация информации как один из основополагающих принципов репортажа.
39. Методы создания напряжения в репортаже.
40. Способы драматургического построения репортажа.
41. Стендап и требования к нему.
42. Ритм в репортаже и способы управления им.
43. Правила работы репортёра в экстремальных ситуациях.
44. Публицистика и задачи публицистов.
45. Очерк. Его виды.
46. Особенности экранного очерка.
47. Технология и приёмы сбора информации о человеке для портретного очерка.
48. Основные приёмы и методы раскрытия образа героя очерка на экране.
49. Путевой очерк и его отличие от путевого репортажа.
50. Проблемный очерк. Его тема и сюжет.
51. Автор – публицистический герой очерка.
52. Отчёт как жанр. Виды отчёта.
53. Журналистское мастерство при освещении официальных событий, пресс-конференций.
54. Гонзо-журналистика.
55. Язык журналистских текстов.
56. Особенности работы стрингера.

- 57. Понятие формата в вещательной журналистике
- 58. Управление работой редакции. Планирование работы редакции.
- 59. Специальный корреспондент.
- 60. Собственный корреспондент.

Критерии оценки учебной практической работы «Интервью»

Выбор темы и собеседника

Актуальность темы.

Глубина раскрытия темы.

Оригинальность решения диалога.

Содержание вопросов

Предоставлена ли возможность собеседнику изложить свою позицию?

Отражён ли круг интересов аудитории? (О чём хотел бы спросить зритель?).

Позиция интервьюера.

Формулировка вопросов

Краткость. Ясность. Конкретность.

Корректность и уважение к собеседнику.

Соответствие обозначенному в учебном задании виду интервью (проблемному или портретному).

Композиция беседы

Представление собеседника.

Первый и последний вопросы.

Наличие «хода».

Человек в кадре

Мизансцена (создание психологического комфорта для собеседника).

Дистанция общения (контакт и взаимопонимание).

Чувство экранного времени.

Критерии оценки учебной практической работы «Репортаж»

Тема

Выбор темы

Чёткая выраженность в репортаже основной идеи

Наличие ответа на вопрос, зачем снимался репортаж

Выбор собеседников

Выбор места действия

Драматургическое решение

Чёткое структурное оформление текста (начало, середина, конец)

Логическая связь частей текста между собой

Закадровый текст

Качество подводки - преамбулы

Доказательность утверждений и выводов

Наличие ответов на все поднятые вопросы

Вопросы

Содержание вопросов

Формулировка вопросов

Работа в кадре

Свобода поведения автора репортажа ввремя стендапа.

Использование разговорного стиля.

Свобода поведения собеседников.

Психологический контакт с собеседниками.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний при сдаче экзамена определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится за полный грамотный ответ.

Оценка «хорошо» ставится за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по одному из вопросов,
- при наличии одного-двух недочётов,
- если допущена одна негрубая ошибка.

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильный грамотный ответ, но:

- требующий уточнения по всем вопросам билета,
- за допущенную грубую ошибку,
- при наличии более двух недочётов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за:

- неправильные ответы на два вопроса билета,
- когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка.

1.5. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен помнить, что, изучив учебный курс «Журналистика» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма и журналистского произведения, особенности стилового почерка их создателей для использования в своей профессиональной деятельности опыта ведущих мастеров. Полученные знания и навыки дадут ему возможность создавать самостоятельные произведения в этих профессиональных сферах.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе, при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и

практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к курсовой работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременная и качественная подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Подготовка к экзамену

К экзамену допускаются обучающиеся, которые систематически, в течение всего периода обучения работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данной рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя:

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
- обзор освещения вопроса;
- определение сущности рассматриваемого предмета;
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами.

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно–методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Специальность

55.05.03 Кинооператорство (специалитет)

специализация:

«Кинооператор»

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2023

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Григорьева Н.Г., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русских и иностранных языков

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 года, по специальности 55.05.03 Кинооператорство (уровень специалитета) и специализации:

«Кинооператор» с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2023 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник ОМР _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 55.05.01 Кинооператорство (специалитет)

специализация:

«Кинооператор»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости, периодического контроля и промежуточной аттестации.

В ходе обучения содержанием контроля являются приобретаемые студентами коммуникативные умения и навыки, а также уровень их сформированности во всех 4-х видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение иноязычным терминологическим аппаратом по специальности владение лингвострановедческими знаниями, необходимыми для осуществления межкультурной коммуникации.

Контроль осуществляется поурочно (*текущий контроль*), по завершении изучения отдельной темы/раздела/модуля (*периодический контроль*) и по завершении этапа/курса обучения иностранному языку (*промежуточный контроль*). *Текущий* контроль проводится на каждом занятии в устной, письменной форме или в форме тестов. *Периодический* проводится по окончании модуля в виде контрольных работ по пройденному материалу/теме. Один раз в середине семестра проводится аттестация студентов на основании текущей успеваемости и по итогам тестов. Во всех формах контроля в качестве одного из наиболее эффективных методов выступает тестирование. Основными видами тестовых заданий являются:

-
1. перекрестный выбор (matching),
 2. альтернативный выбор (true-false, etc),
 3. множественный выбор (multiple choice),
 4. упорядочение (rearrangement),
 5. завершение/ окончание (completion),
 6. замена / подстановка (substitution),
 7. трансформация,
 8. ответ на вопрос,
 9. внутриязыковое перефразирование,
 10. межъязыковое перефразирование (перевод).

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия - формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе английского языка; - лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); - особенности построения различных видов иноязычных речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография; - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; - структуру компонентов произведения; - способы выражения аргументированной оценки произведения на английском языке; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.	УК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях - выполнить творческие задания на английском языке: • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/ научного характера; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для	УК-4

	сотрудничества в академической коммуникации; - внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; - критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • осуществлять мониторинг рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий на иностранном языке. • выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками: • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.	УК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному

	практического использования знаний	вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов кинооператорства на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или иных выразительных средств изобразительного решения фильма на иностранном языке - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по изобразительному решению фильма на иностранном языке - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.

		Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности. Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему. Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке. Экзамен
--	--	---

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: тестирование знаний умений и навыков во всех четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение лингвострановедческими знаниями.

Образцы тестовых заданий для текущего контроля знаний:

а). Вступительный тест.

Задание 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

A SAD STORY

Three men (come) _____ to New York. They (arrive) _____ at a very large hotel and (take) _____ a room there. Their room (be) on the forty-fifth floor.

In the evening the three men (go) _____ to the theatre and (come) _____ back to the hotel very late.

“I (be) _____ very sorry,” (say) _____ the clerk of the hotel, “but our lifts (work, not) tonight. If you (want, not) _____ to walk upstairs to your room we (make) _____ beds for you in the hall.”

“No, no,” (say) _____ one of the three men. “No, thank you. We (want, NOT) _____ to sleep in the hall. We (walk) _____ up to our room.”

Then he (tell) _____ his two friends, “It (be, not) _____ easy to walk up to the forty-fifth floor, but I (think) _____ I (know) _____ how to make it easier. On our way to

the room, I (tell) _____ you some jokes. Andy (sing) _____ us some songs. Then

Peter (tell) _____ us some interesting stories.”

So they (begin)_____ to walk upstairs to their room. Tom (tell)_____ them many jokes, Andy (sing) _____some songs. At last they (come)_____to the thirty-fourth floor. They (be) _____tired and (decide) _____to have a rest. "Well," (say) _____Tom, "now it (be) _____your turn, Peter." "I (tell) _____ you a sad story," (say) _____Peter. "We (leave) _____ the key to our room in the hall."

Ключи: Came, arrived, took, was, went ,came, am, said, are not working, don't want, can (will) make, said, don't want, will walk, told, isn't (won't be), think, know, will tell ,will sing, will tell began, told, sang, came, were, decided, said, is, will tell, said, have left

Задание 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Mount Everest is _____mountain in the world.
(A) high; (B) highest; (C) the higher; (D) the highest
2. She wants to be an actress _____.
(A) when she will leave school. (B) when she leaves school.
(C) when she is leaving school. (D) when she left school.
3. I know this film-director. I _____his last film 2 weeks ago.
(A) saw; (B) have seen; (C) had seen; (D) was seen.
4. You have never been to Spain, _____?
(A) isn't it; (B) is it; (C) haven't you; (D) have you
5. His best film _____in 1992.
(A) shoots; (B) shot; (C) is shooting; (D) is shot
6. When I came, my sister _____.
(A) had dinner. (B) has had dinner. (C) was having dinner. (D) is having dinner.
7. Tom said that he _____.
(A) had never been to Disneyland. (C) has never been to Disneyland.
(B) was never in Disneyland. (D)was never been to Disneyland.
8. He said that he _____in a week.
(A) will start shooting his new film (C) starts shooting his new film
(B) would start shooting his new film (D) had started shooting his new film
9. Who _____to play the main role in this film?
(A) does want; (B) do want; (C) want; (D) wants
10. The policeman asked me if I _____the car accident.
(A) have seen; (B)saw; (C)had seen; (D) had been seen
11. I _____two tickets to the "Marriage of Figaro".

- (A) just bought; (B) bought just; (C) just buy; (D) have just bought
12. Mary has been shopping since early morning, but she hasn't bought _____.
- (A) any; (B) something; (C) anything; (D) nothing
13. Parents want their children _____.
- (A) to be happy; (B) be happy; (C) happy; (D) being happy
14. New York is _____ city of the USA.
- (A) the largest; (B) the lager; (C) largest; (D) most largest
15. I enjoyed _____ very much at the film festival.
- (A) oneself; (B) self; (C) myself; (D) me
16. There aren't _____ easy ways of learning a foreign language.
- (A) some; (B) no; (C) any; (D) the
17. It was a very difficult text. I _____ look up a lot of words in the dictionary.
- (A) must; (B) have to; (C) had to; (D) must to
18. Many of Agatha Christie's novels _____.
- (A) made into films; (B) have made into films; (C) have been made into films; (D) into films were made.
19. _____ television when I phoned you?
- (A) Did you watch; (B) You were watching; (C) Did you watching; (D) Were you watching
20. When my mother was young she _____ an actress.
- (A) wanted to become; (B) had wanted to become; (C) wanted become; (D) wanted becoming
21. I am fond _____ screenplays.
- (A) to reed; (B) reading; (C) of reading; (D) about reading
22. I think that he speaks English _____ than me.
- (A) bad; (B) worst; (C) badly; (D) worse
23. Hamlet _____, "To be or not to be, that is the question".
- (A) told; (B) talked; (C) said; (D) spoke.
24. My friend gave up _____ three weeks ago.
- (A) to smoke; (B) smoke; (C) smoking; (D) smokes
25. If you _____ to Paris you'll see the Eiffel Tower.
- (A) go; (B) will go; (C) went; (D) would go.
- (B)

Ключи: 1.A; 2.B; 3. A; 4. D; 5.D; 6. C; 7. A; 8. D; 9.C; 10. C; 11. D; 12. C; 13. A; 14. A; 15. C;
16. C; 17.C; 18. C; 19. D; 20. A; 21. C; 22.D; 23. C; 24. C; 25.A.

Задание 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. She is from Greece. (Where?)
2. He prefers horror films. (What kind of?)

3. This star played in the comedy last year. (Who?)
4. He'll buy three tickets for "Hamlet". (How many?)
5. He had lived in Paris before he moved to Rome. (Where?)
6. She doesn't like animation. (What?)
7. There are many talented actors in our institute. (Where?)
8. He is at home now because he is ill. (Why?)
9. I saw the film "Dracula" yesterday. (When?)
10. The weather was nasty yesterday. (What?)

Ключи:

1. Where is she from?
2. What kind of films does he prefer?
3. Who played in the comedy last year?
4. How many tickets for "Hamlet" will he buy?
5. Where had he lived before he moved to Rome?
6. What doesn't she like?
7. Where are there many talented actors?
8. Why is he at home?
9. When did you see the film "Dracula"?
10. What was the weather like yesterday?

Задание 4. Переведите на русский язык названия 16 кинопрофессий.

Actor -актер, cameraman - кинооператор, propertyman - реквизитор, cutter - монтажер,
 make-up man - гример, distributor - прокатчик, set-designer – художник по декорациям,
 sound engineer - звукорежиссер, screen-writer - сценарист, film-director - режиссер,
 production manager – директор съемочной группы, clapper-boy – «хлопушка»,
 film editor – режиссер по монтажу, art director - художник-постановщик, film critic - кинокритик,
 director of photography – оператор-постановщик.

Задание 5. Найдите синонимы (слова, схожие по значению) и выпишите их попарно:

film, spectator, film-making, to edit, part, camerawork, to show, to screen, film production, performer, unit, screenplay, to star, to shoot, photography, movie, actor, role, to cut, to film, crew, film-goer, script, to play.

Ключи:

film – movie, filmmaking – film production, part – role, to show – to screen, unit – crew,
 to star – to play, spectator – filmgoer, to edit – to cut, camerawork – photography, performer – actor, screenplay – script, to shoot – to film

б). Тест на проверку навыков аудирования (3 семестр).

**Вы услышите интервью о международном кинофестивале
“BFM International Film Festival”**

**Выполните задание, обведя букву А, В или С,
соответствующую номеру выбранного Вами варианта
ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 50 секунд,
чтобы ознакомиться с заданиями.**

1. What does the acronym BFM stand for:
 - A. Black Film Makers
 - B. Basic Film Manual
 - C. British Film Monitoring.
2. Which of the following is a 'platform for expression'?
 - A. a cinema screen
 - B. an earthwork intended to support a structure or activity
 - C. a genre of video games
3. Why is there a separate section for BFM within the London Film Festival each year?
 - A. They make a generous annual contribution to support the London Film Festival.
 - B. They are on the jury panel
 - C. It's important to showcase the stories of groups and communities which otherwise would go unnoticed.
4. "Win, Lose or Draw" is
 - A. a film about British football fans
 - B. a novel written by an African American writer
 - C. a biographical short film
5. 'The mother country' for Caribbean people was
 - A. the USA

B. England

C. Ireland

6. What was the prime purpose for many Caribbean people to travel to 'the mother country'?

A. To earn money, so that their younger brothers and sisters could go to school.

B. To run away from the oppressive regime.

C. To make movies, because 'the mother country' offered them that opportunity.

7. How long is the shortest film that was ever made?

A. Two minutes

B. One second.

C. Five minutes.

TRANSCRIPT

Yvonne: Hello, I'm Yvonne Archer and this is '6 minute English' - and thanks to William Kremer for joining me today.

William: Hello – it's a pleasure!

Yvonne: For fifty-two years, the Times BFI - British Film Institute's London Film Festival has shown the best new films from around the world. And for the first time, the BFM International Film Festival has also been based at the BFI. William, do you know about the BFM Festival?

William: Umm – I know that it's the Black Film Makers' International Film Festival.

Yvonne: That's right and to celebrate its tenth anniversary, the emphasis of the 2008 BFM has been on films made by Black people - who are based here in Britain. Well, I was lucky enough to get an invitation to the BFM Shorts Awards – but before we find out which short film won the award and about the idea behind this festival – I've a question for you. Yes, are you ready William?

William: Yes.

Yvonne: How long is the shortest film that was ever made? Was it

a) one second

b) one minute OR

c) five minutes

William: I'm gonna go for a) – one second because even though that sounds too short, sounds very silly, I think the silly answers are usually correct. That's my tactic so I'm gonna go for one second.

Yvonne: ... And we'll find out whether William was right or wrong later on. Now in today's interview we'll come across the word 'stereotyped'. William, what does it mean?

William: Well if someone is 'stereotyped', other people who don't know them have a very strong, fixed idea about how they will behave. They're 'stereotyped' perhaps because of the country they come from, or (from) the colour of their skin or their religion, for example.

Yvonne: And what are 'platforms for expression'?

William: 'Platforms for expression' in this case, refers to ways and places that artistic people can use to share their work and messages. So for example, a cinema screen or a novel are 'platforms for expression'.

Yvonne: Great! Now as we hear from Nadia Denton, the Director of the BFM International Film Festival, try to catch the verb she uses to mean 'highlight' or 'to draw attention to'. I asked Nadia: why is there a separate section for Black film makers within the London Film Festival each year?

NADIA DENTON

Because it's important for us to showcase the stories of groups and communities which otherwise would go unnoticed, which don't get the correct representation in the mainstream, who perhaps are stereotyped, who perhaps don't have many other platforms for expression.

Yvonne: William, which verb did Nadia use to mean 'to highlight' or 'to draw attention to'?

William: 'To showcase' – Nadia explained that it's important 'to showcase' the stories of communities and groups which we don't usually see or hear.

Yvonne: So the BFM Festival is a chance for people who are often stereotyped and not considered or noticed by mainstream cinema to have their work seen. Now at the BFM Shorts Awards, we saw five new films and voted for the best one. And the winner was "Win, Lose or Draw" directed by Lawrence Coke. It was a wonderful blend of story-telling and interviews with Caribbean people who'd arrived in Britain from the 1950s, like my own father. And after the awards, Lawrence explained just how important making the film had been to him...

LAWRENCE COKE

The whole thing was a very cathartic experience on one level because, I always say that the young people of today don't understand that they're standing on the shoulders of giants.

Yvonne: Making "Win, Lose or Draw" was very 'cathartic' for Lawrence – it allowed him to express some really deep emotions. But it was cathartic for many of us in the audience too – and educational.

William: And hopefully lots of young people will see the film because Lawrence sees it as a way to help them understand that they and their parents are an important part of Britain's history.

Yvonne: Yes – and Lawrence describes our grandparents and parents as 'giants'. Their lives were really difficult but they still tried to help England and make things easy for us and their families back in the Caribbean.

LAWRENCE COKE

They were children themselves and they came over to help the mother country because they felt it was the right thing to do – leaving children behind, wives, and... I just...I'm in awe of that.

William: Yes, they were an awesome- amazing group of young people.

Yvonne: They certainly were. My father travelled to England – at the time, known by Caribbean people as 'the mother country' – and he came here at the age of twenty-one. And like many others from the Caribbean, my father simply wanted to work hard and earn money. He wanted his parents to have what they needed and he especially wanted his younger brothers and sisters to go to school.

William: So education was really important to them.

Yvonne: Definitely because most of them left school and started work when they were fourteen years old. But now, it's time for you to educate us, William!

William: Surely not!

Yvonne: Yes! What was your answer to today's question: how long is the shortest film

that was ever made?

William: I went for the silly one which was one second.

Yvonne: And you were correct to be silly because you were absolutely right! Anyway, that's all for today's "6 Minute English" from BBC Learning English. Join us again for more next time.

W/Y: Goodbye!

КЛЮЧИ: 1. A; 2. A; 3.C; 4.C; 5. B; 6. A; 7. B.

в). Комплексный тест на проверку умений и навыков различных видов чтения (4 семестр), навыков устной и письменной речи.

Read the text "*The Director of photography*".

A director of photography is someone who supervises the filming of movies, commercials, television series, or any other sort of filmed production. It is common to see the terms “director of photography” and “cinematographer” used interchangeably, although this usage is not acceptable in all regions, as sometimes these jobs are actually quite distinct from each other. Essentially, the director of photography is responsible for the look and feel of a piece on film.

Three things are necessary to become a good director of photography: training, experience, and a good eye. Many people interested in careers in cinematography go to film school, where they learn about the mechanics of the work and have an opportunity to participate in internships on set to get a feel for the work. Then, they work their way up through the ranks on set, often working in a variety of positions to learn more about the business, before finally becoming directors of photography, in which case a good artistic eye becomes crucial.

On set, the director of photography or DP supervises the camera and lighting crews, and he or she will work closely with the set designers, costumers, and makeup artists. Often, the director of photography and the director both have final say over which cuts will be included in the finished piece, and the two work closely together to achieve the desired look. The director of photography will use lighting, filters, and a variety of camera techniques to shoot a scene in accordance with the wishes of the director.

A director of photography may also be involved in post-production, working with the sound and color artists to develop and reproduce the film. The DP often works closely with the editing staff as well, creating a consistent look throughout a scene, even if it was shot over the course of hours or days.

The relationship between a director of photography and a director can vary. A really talented director of photography may require minimal direction, as he or she instinctively understands what is needed. Other directors prefer more control, and they may go as far as to specify particular settings on the camera, especially with new and unfamiliar directors of photography, to ensure that the piece turns out as they envision.

Some DPs become quite famous for producing distinctive, high quality work with incredible artistic vision, and they may be offered awards or invited to join elite societies. For people interested in cinematography careers, a chance to work or train with these leading lights in the field is a great honor.

I. Choose the best answer to the following questions.

1. The director of photography is responsible for:
 - (A) the way the film trailer is edited
 - (B) for commercials
 - (C) the visual side of a screen product
 - (D) for directing a movie
2. To become a director of photography you need:
 - (A) a good medical chart
 - (B) a Master's degree
 - (C) connections in the showbiz world
 - (D) practice in movie-making
3. On set the DP:
 - (A) fixes the cameras
 - (B) is the one who has the final word about the scene
 - (C) works in collaboration with the film director
 - (D) uses only one camera

4. During the post-production the DP:
 - (A) never works in the crew
 - (B) may join efforts with editors
 - (C) decides which cut will be final
 - (D) makes corrections
5. The DP
 - (A) always needs supervision
 - (B) can have various relationships with directors
 - (C) always does what he is told
 - (D) can never have good relationships with the director
6. The DP
 - (A) can never become famous
 - (B) may join a professional community
 - (C) never gets any recognition for his work
 - (D) works in a film school after he finishes his career

II. Match the headlines with the paragraphs.

- a) What the DP does after the shooting is over
- b) The DP during the shooting
- c) Fame and fortune
- d) Overall responsibilities
- e) How to build up a career of DP
- f) The DP/director communication

III.a) find the synonyms to the following phrases in the text:

1. a DP may take part in the post-production,
2. to do what the director wants,
3. a chance to train with the experts in photography,
4. to achieve the picture they both want, to define exactly some parameters of the functioning of the camera,
5. the shooting of films,
6. to make a final decision about the editing

b) Use these phrases to retell the text.

IV. Write a summary of the article using your own language patterns.

Ключи: I. 1. C; 2. D; 3. C; 4. B; 5. B; 6. B.

II. 1. 1.d; 2.e; 3.b; 4.a; 5.f; 6.c.

III. 1. A director of photography may also be involved in post-production; 2. to shoot a scene in accordance with the wishes of the director; 3. a chance to train with leading lights in the field; 4. to work closely together to achieve the desired look. 5. filming; 6. to have final say over which cuts will be included in the finished piece.

г). Тест на проверку лингвострановедческих знаний (3 семестр)

Прочитайте текст и будьте готовы выполнить задания.

NORTHERN IRELAND

Northern Ireland is one of the four countries in the United Kingdom, with England, Scotland and Wales. It is to the north of the Republic of Ireland, on an island next to Great Britain. Around 1.8 million people live in Northern Ireland, which is about three per cent of the population of the UK. The capital city is Belfast. Another name for Northern Ireland is 'Ulster' or 'The Six Counties' because it is made up of six regions or counties.

In Northern Ireland you can find beautiful beaches, forests and mountains. You can visit the Giant's Causeway, a UNESCO World Heritage Site: here, about 40,000 columns were formed after a volcanic eruption. Most of them are hexagonal and some of them are 12m tall. Films and TV series such as *Dracula Untold* and *Game of Thrones* are filmed in Northern Ireland.

Northern Ireland was a place of conflict between people who wanted to be part of the Republic of Ireland, people who wanted to be part of the UK and people who wanted Northern Ireland to be a separate country. In the 1990s there was an important peace process and the violence and conflict stopped. The Northern Ireland Assembly and the UK Parliament decide on the laws in Northern Ireland.

Language

Nearly everyone in Northern Ireland speaks English. A small number of people speak Irish Gaelic, an old Celtic language which is very different from English. The other regional language is Ulster Scots, a variation of English which is spoken in Northern Ireland and is similar to Scots spoken in Scotland.

Music

You can hear all types of music in Northern Ireland including traditional Irish music, jazz, rock or pop. In summer Belfast has music festivals like Belsonic and Belfast Vital. Many international artists play at these festivals, including bands from Northern Ireland like Snow Patrol, Ash and Two Door Cinema Club.

Sport

Northern Ireland is a popular place to go walking or do outdoor activities such as

mountain biking, coasteering (climbing up rocks and jumping into the sea) or zorbing (rolling down a hill in a giant PVC ball). Football, rugby, cricket, hurling (a sport similar to hockey) and Gaelic football are all popular. Gaelic football is similar to rugby because players can touch and kick the ball. For most sports, Northern Ireland and the Republic of Ireland join together in the same team when they play in international competitions. However, football is different and Northern Ireland has its own national team and football league. Some players from Northern Ireland play for teams in the English or Scottish leagues.

Food

The best-known dish from Northern Ireland is the Ulster Fry, which is bacon, eggs, sausages and soda bread. Some versions include tomatoes, mushrooms or baked beans. It's called the Ulster Fry because everything is fried in a pan. It is also eaten with Irish potato bread.

Symbols

St Patrick is the patron saint of Ireland and Northern Ireland. St Patrick's Day, on 17 March, is a very important celebration in both Northern Ireland and the Republic of Ireland with parades, concerts, music and dancing. Another important symbol is the shamrock, a green plant with three leaves. It is the symbol of the Republic of Ireland and Northern Ireland.

I. Give a detailed answer to the following questions:

- a. Is Northern Ireland beautiful?
- b. Do Irish people speak Irish?
- c. What exactly is Gaelic football?

II. Are the sentences true or false?

1. Northern Ireland is in Great Britain.
2. Another name for Northern Ireland is 'Ulster'.
3. The Giant's Causeway was created by a volcano.
4. Violence stopped in Northern Ireland in the 1980s.
5. Three languages are spoken in Northern Ireland.
6. All the musicians and bands at summer music festivals in Belfast are Northern Irish.
7. Northern Ireland is a good place for unusual adventure sports.
8. In Gaelic football it's fine to touch the ball with your hand.
9. The 'Ulster Fry' is a very healthy dish.

Ключи: I. Students' own answers. They might have the following ideas: a) Yes, it is. In Northern Ireland you can find beautiful beaches, forests and mountains. There is a UNESCO World Heritage Site there, the Giant's Causeway: here, about 40,000 columns were formed after a volcanic eruption. Most of them are hexagonal and some of them are 12m tall. Films and TV series such as Dracula Untold and Game of Thrones are filmed in Northern Ireland. b) Only a small number of people does. Nearly everyone in Northern Ireland speaks English, and some also speak Ulster Scots, a variation of English which is spoken in Northern Ireland and is similar to Scots spoken in Scotland; c) Gaelic football is similar to rugby because players can touch and kick the ball.

II. 1. F; 2. T; 3. T; 4. F; 5. T; 6. F; 7. T; 8. T; 9. F; 10. T.

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

5 «отлично» - 90-100%

4 «хорошо» - 80-89%

3 «удовлетворительно» – 70-80%

2 «неудовлетворительно – менее 70%

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля.

Образец лексико-грамматической работы Unit 8

1. При создании анимационных фильмов сначала записывается звук, а потом создается изображение.
2. Важно знать длительность реплик и шумов для того, чтобы создать адекватный видеоряд.
3. После окончания операторского факультета ВГИКа у Павла возникли сложности с устройством на работу в России и в странах ближнего зарубежья.
4. Однако, после представления своей дипломной работы (graduation project) в Лондонской киношколе, его пригласили на съемку полнометражного, но малобюджетного фильма.

5. В какую часть сметы включать гонорар первого ассистента оператора? – В расходы под чертой.
6. Оператор-постановщик не может смириться с ситуацией, когда бригадир осветителей все время опаздывает на съемку, не так ли?
7. Фильмы, отобранные на конкурс, будут демонстрироваться вечером.
8. Он одновременно использовал две камеры, чтобы одна и та же сцена была снята с разных ракурсов.
9. Все готово к съемке: павильон и оборудование заказаны, актеры и технический персонал проинформированы.
10. Компьютерный видеоряд создается в монтажно-тонировочном периоде, но эскизы делаются заранее.
11. Применение пакета цифровой фильмокопии – огромный шаг вперед в развитии цифрового кино.
12. Камеры, производимые этой фирмой, очень дорого стоят.
13. С бригадиром массовки уже связались?
14. В современном кинематографе используется цифровая кинокамера, но независимо от типа носителя роль оператора в кинопроизводстве остается одной из ведущих.
15. Самый популярный человеческий персонаж в истории кино – Шерлок Холмс. С 1890 года эту роль сыграли более 75 актеров в 254 картинах.
16. Работая с этим режиссером, молодые кинематографисты быстро набирают опыт и необходимые навыки.
17. Сведения о климатических и световых условиях тех или иных районов необходимы оператору при выборе мест натурных съемок и планировании съемочной работы.
18. С сожалением сообщаем Вам, что рекламная поездка отменяется.
19. Всегда вовремя отвечайте на сообщения. Избегайте длинных фраз и не относящихся к делу фактов.
20. Сообщите по электронной почте нашим партнерам в Италию, что поездка на выбор природы запланирована на середину июля.

Ключи:

1. In making animation movies, first the soundtrack is recorded and then the image is created.
2. It is important to know the duration of lines to create an adequate image.

3. After graduating from VGIK, Pavel had difficulties in finding a job in Russia and in former Soviet states /neighboring states.
4. However, after presenting his graduation project in London Film School, he was invited to make a low-budget feature-length film.
5. Where shall we put/ include the focus puller's fee? In below-the-line costs.
6. The DOP cannot put up with a situation where /in which the gaffer is always late for shooting, can he?
7. The films shortlisted / selected for the competition will be screened /shown in the evening.
8. He used two cameras at once, providing different shots for the same scene.
9. Everything is ready for shooting: the studio /stage and the equipment are booked, the actors/performers and technical staff are informed.
10. CGI /Computer-generated imagery is created at the post-production stage, but sketches are done /made/ drawn prior to that / beforehand.
11. The introduction of the DCP /Digital Cinema Package is a huge step forward in the development of digital cinema.
12. Cameras manufactured by this company are very expensive.
13. Has extras casting director been contacted yet?
14. Today's filmmakers use digital cameras/ Today, digital cameras are used for filming, but in any case/ regardless of the format//image carrier, DOPs retain one of the leading positions in filmmaking.
15. The most popular human screen character in film history is Sherlock Holmes. This part has been played by more than 75 actors in 254 films since 1890.
16. While working with this film director, young filmmakers soon gain experience and acquire necessary skills.
17. Knowledge about climatic and light environment in various regions / one region or another/ a particular region is essential for the DOP while choosing locations and planning shooting schedules.
18. We regret to inform you that the publicity tour has been cancelled.
19. Always respond to/ answer your messages timely. Avoid long phrases and irrelevant information/facts.
20. Please e-mail to our partners in Italy that the location hunting trip is planned for mid-July.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за IV семестр и условием допуска к экзамену студентов являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.

1.5.1 Образец теста для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы, 4 семестр, кинооператорский факультет

1. Оператор ещё не придумал, как снимать этот эпизод, так как он пока занят переговорами со студией.

2. Кассовый сбор фильма этого фильма будет во многом зависеть от операторской работы и специальных эффектов.

3. Если бы вчера режиссер посмотрел материал, снятый за день, он бы решил сменить оператора-постановщика.

4. Продюсер сказал, что он достанет деньги на съемку фильма через год, и предложил мне договор опциона.

5. Когда я приехал, оператор-постановщик ещё не начал съёмки, поскольку был в поисках натуры.

6. Он был уверен, что режиссер уже подобрал актеров на главные и второстепенные роли, а продюсер заключил договор с оператором-постановщиком, бригадиром осветителей и бригадиром рабочих на площадке.

7. Если погода будет морозной, я заставлю его снимать на натуре не больше 2-х часов в день.

8. Я видел, как тщательно она выстраивает кадр и работает со светом, и был под большим впечатлением от её работы.

9. Подготовка к съёмкам – очень важный этап работы над фильмом, поэтому режиссёру пришлось познакомиться с творческим почерком многих операторов, прежде чем он заключил договор.

10. Основные кинопробы будут проведены в понедельник, но 2 актёра были утверждены на главные роли неделю назад.

11. Почему они пригласили этого оператора? Он не может работать с людьми. Я бы хотел, чтобы он покинул площадку.

12. Где все осветители? Съёмка начинается через час, а свет ещё не

выставлен.

13. Он не ожидал, что я приглашу этого оператора на картину.

14. Актер, игравший эпизодическую роль, не смог найти своего имени в титрах фильма спросил об этом режиссера. Но режиссёр почему-то во всём обвинил оператора.

15. Продюсер заключил договор с оператором-постановщиком ещё до того, как дочитал сценарий до конца.

16. Если бы завтра съемочная группа сняла последнюю массовую сцену, мы бы могли смонтировать фильм в январе.

17. Этот опытный и исполнительный оператор-постановщик проработал 30 лет в отечественном кинематографе и сейчас собирается написать об этом книгу.

18. Гонорар известного оператора резко увеличит расходы в бюджете фильма.

19. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды отечественного кино.

20. Оператор-постановщик сказал, что он выстраивает эту сцену уже 2 часа, но ещё многое предстоит сделать, поскольку съёмки очень сложны.

21. Когда мы позвонили ему, он вел переговоры с администрацией студии о натурных съемках без участия актеров.

22. Экранизация этого романа-бестселлера уже получила государственное финансирование, так как фильм поможет привлечь зрителей в кинотеатры.

23. Если бы отборочная комиссия фестиваля не включила бы этот фильм в конкурсную программу в прошлом году, то фильм не получил бы ни одного международного приза.

24. Лаборатория испортила весь материал, отснятый за неделю. Я думаю, нам придется всё переснимать.

25. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они уделяют слишком мало внимания учебным фильмам и процессу обучения.

Ключи:

1. The DOP has not yet figured out how to shoot this scene, as/ because he is busy negotiating with the studio.

2. The box-office (receipts) of this film will largely depend on camerawork and CGI/special effects.

3. If the director had watched the dailies the day yesterday, he would have decided to replace /to change the DOP.

4. The producer said that he would raise money for the film in a year and offered me to sign an option agreement.

5. When I arrived, the DOP had not yet started shooting because he was still engaged in location hunting.

6. He was sure that the director had already cast actors for the main and supporting roles, and the producer had signed contracts with the DOP, the gaffer

and the key grip.

7. If the weather is frosty/freezing/chilly/in subzero, I'll make him shoot outside for no longer/less than two hours a day.

8. I saw how scrupulously/meticulously/accurately she was composing/framing the shot and was greatly impressed by her work.

9. Shoot preparation is a very important stage of film production, that's why/so the director had to get acquainted with /learn first-hand about the creative handwriting /style of a number of cinematographers before signing a contract.

10. The general/main screen tests will be held/ carried out on Monday, but two actors were approved for the leads/ lead roles two weeks ago.

11. Why did they invite/engage this cameraman? He can't work with people. I want him to leave the set.

12. Where are (all) the electricians? The shooting begins in an hour, but the lights have not been set yet.

13. He didn't expect me to invite/ engage/ employ this DOP for the project.

14. The actor who played a bit role could not find his name in the film credits and asked the director why/ about it. But for no apparent reason/ somehow the director put the blame on the DOP.

15. The producer signed a contract with the DOP before he (had) finished reading the script.

16. If the crew shot the last crowd scene, we could/would be able to finish editing in January.

17. This experienced and diligent cinematographer has worked in national/ domestic filmmaking for 30 years and how he is going to write a book about it.

18. A well-known/ renown/ famous cinematographer's fee will considerably/ greatly increase the above-the-line cost in the film budget.

19. The comedy was a great success with the public/ audiences, because/as all the stars of national cinema played in it.

20. The DOP said that he had been setting the scene for two hours, but there was still much to be done, because the shooting was complicated.

21. When we called him, he was negotiating with the studio administration/ officials about location shooting without actors.

22. The screen adaptation of this best-selling novel has already received state financing/ financial backing, as the film can attract audiences/ the audience/ film-goers/ the public to cinemas.

23. If the Section Committee of the Festival had not included the film in official selection /the competition program last year, the film wouldn't have received any international awards.

24. The laboratory has spoiled the entire week's rushes/dailies. I think we'll have to reshoot them all.

25. The mass media often print materials concerning films. But they pay little attention to teaching/educational films and the process of education/ teaching and learning activities.

Промежуточный контроль в форме экзамена по завершении IV семестра

включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объемом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

1.5.2 Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по специальности **55.05.03 Кинооператорство** специализация **«Кинооператор»**.

1. Production Unit: Team Members' Responsibilities
2. Responsibilities of a Director of Photography
3. My Favourite Actor
4. My Favourite Film Director
5. My Favourite Film
6. My Favourite DoP
7. Film Festivals
8. VGIK International Film Festival
9. What Makes A Successful Movie?
10. Commercial Hits
11. Development and Pre-production
12. Production / Shooting Stage
13. Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)
14. The Director/DoP Relationship
15. How to Analyze a Movie

1.5.3 Образец билета к экзамену и приложение к нему (IV семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_ г.	Факультет: <u>операторский</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность 55.05.03 Кинооператорство Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков.
2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.
3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «My Favourite DoP».

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, обучающихся по специальности 55.05.03 Кинооператорство, специализация «Кинооператор».

Задание 1. Переведите на русский язык письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков (время подготовки - 60 мин.).

How to Shoot a Movie Fight Scene

Almost every film today has some sort of obligatory fight scene between the good guy and the bad guy. In this issue, I will share some tips on how to stage and shoot a simple fight scene between two actors.

SCENE: Goodguy enters a dark room and looks around. Badguy steps out from the shadows behind Goodguy and points a gun at him. Goodguy stops and raises his hands – he does not turn around. Badguy walks up to Goodguy and shoves the gun in his back. They talk. Goodguy turns around quickly and knocks the gun from Badguy's hand. They fight it out and after a few punches, Goodguy wins and walks out the door.

1) Prep – make sure you have a meeting with the Stunt Coordinator about the fight scene. You should give him as many details about the fight as you can so he can go away and work out some moves for you.

2) Shoot the beginning of the scene first -following the block/light/rehearse/shoot scenario, you block and shoot everything up to the fight first.

3) Blocking the fight – on the set, the two actors, two stunt doubles and the Stunt Coordinator block out the fight sequence with everyone watching. You then discuss the first shot with the DOP and rehearse that specific shot with the actors and/or doubles. Once this has been done, the DOP will light the shot while the Stunt Coordinator takes the actors and stunt doubles off set and practices the fight.

4) Off Set Rehearsal – the Stunt Coordinator practices the fight scene with the actors and the doubles. You should watch this rehearsal process for specific camera angles and make comments regarding action and movement.

5) On Set Rehearsal – The Stunt Coordinator shows the crew the fight sequence with the stunt doubles and the actors. He then sets up the first part of the fight and you rehearse that with the camera.

6) Shooting – you shoot the first part of the fight and continue through the process until the fight is done. You then shoot the ending of the sequence where Goodguy walks out the door.

SHOOTING TIPS – Here are a few tips on shooting a stylistic fight sequence using the least amount of set-ups. (I will use the 35mm aspect ratio for reference):

Tip One: shoot two takes of every set-up and just change the lens size and speed of both cameras for each take. This means you can shoot each set-up twice (assuming no technical problems) and give your editor 4 different angles to choose from – without moving the cameras! This technique is a good way of shooting a well-covered action scene with only a few takes and without spending a lot of time. a) use 2 cameras for each shot b) For Take 1, Camera A can have a 25mm lens (wide) at 24fps. Camera B can have a 75mm lens (tighter) at 40fps c) for Take 2, reverse lens size and speeds on each camera. (You don't have to move the cameras.) So, Camera A is 75mm at 40fps while Camera B is 25mm at 24fps.

Tip Two: try and shoot from at least three different positions for your fight using 2 cameras. That could be as simple as two over-shoulders and a 2 shot. By using the techniques in Tip One, you will have at least 12 different angles, lens sizes and camera speeds to choose from!

Tip Three: punches look the best from over-shoulder shots (OS). Make sure you always shoot “overs ” with your 2 cameras.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря (время подготовки 10 минут) и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменаторами по проблематике данной статьи.

Three-Point Lighting

The behind-the-scenes production of any film, large or small, relies on the work and careful detail of several key crew members who help make the production possible. Among that crew is the special "lighting crew." You definitely do not realize it when you watch a film, but each scene required several minutes (if not hours) of carefully placed lights to make the scene look great on film. The

three-point lighting system is the most common in film and basic knowledge for anyone attempting to create their own film

1. Start with darkness. Take out all the default lights and remove the global ambience. If you are working outside, this is obviously much more complicated, because you cannot just remove the sun. That's a whole other discussion to focus on.

2. Add your key light. The key light is the main illumination on the subject. It should light the focal point of the scene whether that's an object or an individual. The key light will define the most visible lighting and shadows. It's your dominant light source and often takes the place of the sun, light from a window or ceiling light. Offset the key light 15 to 45 degrees to the side of the camera. Make sure the subject will not look directly into the key light.

3. Add the fill light. The fill light will help soften and extend the illumination of the key light. It will help make the subject or the rest of the scene more visible. The fill light can simulate light from the sky or secondary light sources (such as lamps). The fill light generally is set from the opposite angle to the key. The fill can be raised but never above the key light.

4. Add the back light. The back light, like the name applies, will sit behind the main subject. This light will help reduce contrast and help make the object more 3-D looking. Usually the back light sits lower than the subject.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на английском языке на тему: «My Favourite DoP».

1.6. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами

английского языка. Студенты владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

а) Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,

б) Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

в) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЦИИ

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ **по государственной итоговой аттестации**

Выпускная квалификационная работа является итоговой работой, в которой систематизированы все знания и умения и навыки, полученные в ходе освоения всех дисциплин и практик, определённых образовательной программой. В выпускной квалификационной работе выпускник должен показать свободное владение современными технологиями. ВКР должна соответствовать современным требованиям и обеспечивать решение поставленных задач на высоком профессиональном уровне.

ВКР представляет собой съёмочную работу, выполненную обучающимся в любом профессиональном цифровом формате, с разрешением не менее чем 1920x1080 элементов, 10-20 минут экранного времени.

Предметом выпускной квалификационной работы являются:

- фильмы или сюжеты, снятые совместно с обучающимися режиссёрского факультета;
- авторские документальные фильмы;
- фильмы и сюжеты, снятые на кино- и телестудиях;
- фрагменты из полнометражных фильмов;
- научные фильмы, снятые в исследовательских институтах или лабораториях;
- комбинированные кадры из кино или телефильмов с использованием компьютерной графики.

В выпускной квалификационной работе должны быть выполнены и воспроизведены на экране следующие творческие и технологические задачи:

- найдено точное изобразительное решение, созданное в соответствии с драматургией и режиссёрским замыслом;
- продемонстрировано владение искусством киноосвещения;
- выявлены объёмно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения, светотонального и цветоцветового решения, в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; владение искусством операторского освещения, координации мизансцен.

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения программы специалитета по специальности 55.05.03 Кинооператорство у выпускника должны быть сформированы универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и обязательные профессиональные компетенции (ПКО).

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. - анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. - рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.3. - грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. - отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. - определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. - формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. УК-2.2. - определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.3. - проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. - решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.5. - публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и	УК-3.1. - понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет

	руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	свою роль в команде УК-3.2. - понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется Университетом в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищённые слои населения и т.п). УК-3.3. - предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. - эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. - выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнёрами. УК-4.2. - использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. - ведёт деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.4. - демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: - внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. - демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с

		иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. - находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. - демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. УК-5.3. - умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учётом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. - применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. - понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учётом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. - реализует намеченные цели деятельности с учётом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. - критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. - демонстрирует интерес к учёбе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье)	УК-7 Способен поддерживать	УК-7.1. - поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

сбережение)	должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. - использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровых сберегающих технологий с учётом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. - обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.2. - выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. - осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. УК-8.4. - принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
Гражданская позиция	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	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. - знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; ОПК-1.2. - знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства; ОПК-1.3. - уметь самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; ОПК-1.4. - уметь применять на практике знания общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства ОПК-1.5. - владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;
Государственная культурная политика	ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2.1. - знать основы культурной политики в Российской Федерации; ОПК-2.2. - знать основы научного исследования социально-культурной деятельности; ОПК-2.3. - знать сущность и содержание регулирования культурных процессов; ОПК-2.4. - знать основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие реализацию программ культурной политики. ОПК-2.5. - уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя	ОПК-3.1. - знать исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их

	знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	решения ОПК-3.2. - уметь анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации ОПК-3.3. - уметь распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации; ОПК-3.4. - владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации; ОПК-3.5. - знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение ОПК-3.6. - владеть навыками выявления и осознания возможностей и значимых качеств произведения с целью их совершенствования
Профессиональная компетентность	ОПК-4. Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	ОПК-4.1. - осуществлять мониторинг рынка кинооператорской техники, технических средств и технологий ОПК-4.2. - организовывать выбор операторской техники, в том числе с помощью онлайн-технологий. ОПК-4.3. - осуществлять продвижение новейших технических средств и технологий для реализации творческого проекта ОПК-4.4. - знать принципы прогнозирования профессиональной деятельности ОПК-4.5. - уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учётом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; ОПК-4.6. - уметь самостоятельно разрабатывать программы и проекты в области аудиовизуальной культуры; ОПК-4.7. - владеть методами анализа условий экономической и технической разработки и реализации различных программ и проектов в области аудиовизуальной культуры; ОПК-4.8. - владеть технологиями Института творческого процесса; приёмами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, Института, контроля и оценки

		творческой деятельности
Профессиональное лидерство	ОПК-5. Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения	ОПК-5.1. - оценивать и анализировать основные производственно-экономические показатели художественного произведения ОПК-5.2. - осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности операторской группы ОПК-5.3. - обосновывать творческую необходимость и целесообразность принятия решений при осуществлении профессиональной деятельности. ОПК-5.4. - знать подходы, принципы и методики, применяемые при создании и реализации творческого проекта в области современной аудиовизуальной культуры; ОПК-5.5. - уметь анализировать и оценивать общие представления о современном экономическом этапе развития аудиовизуальной культуры; ОПК-5.6. - уметь выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности	ОПК-6 Способен понимать принципы работы совместных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	

и индикаторы их достижения

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съемочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.	ПКО-1.1. – умеет оценивать, делать выбор из многих альтернатив (критерии выразительности, изящества, простоты); ПКО-1.2. - проявляет собранность и волевой настрой на завершение начатого; ПКО-1.3. - проявляет способность порождать оригинальные идеи в условиях решения или постановки новых проблем (оригинальность); ПКО-1.4. - способен применять разнообразные стратегии при решении проблем (гибкость мышления); ПКО-1.5. - способен детально разрабатывать возникшие идеи (разработанность); ПКО-1.6. - способен легко генерировать идеи (беглость); ПКО-1.7. – проявляет значительный уровень интереса и настойчивости в решении проблемных ситуаций
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при	ПКО-2.1. - участвует в создании постановочного сценария, разрабатывает изобразительную экспликацию фильма, определяет основные технические средства для реализации изобразительного замысла ПКО-2.2. - разрабатывает совместно со специалистом в области специальных съёмок и компьютерной графики единые стилевые характеристики изобразительного решения фильма ПКО-2.3. - осуществляет в процессе всего съёмочного периода работу над световым и цветовым решением фильма. ПКО-2.4. - руководит работой операторской группы, ставит задачи светотехникам и специалистам, обслуживающим сложную вспомогательную операторскую технику

	соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты	
--	---	--

Система оценивая

Критерии оценивания результатов	Принимаемое решение	
	вербальное	балльное
показать умение работать с драматургией в тандеме с режиссурой: (K1)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
уметь создавать яркое изобразительное решение фильма, гармонирующий с драматургией и режиссёрским решением (K2)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
показать знания композиции, освещения, монтажного устройства фильма (K3)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
показать владение законами кинематографической образности (K4)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
уметь создавать профессиональный постановочный проект, предусматривающий оптимальные творческо-постановочные решения и сориентированный на достижение высоких экономических показателей при реализации аудиовизуального произведения (K5)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
показать владение современными приёмами съёмки и технологическими средствами, расширяющими творческо-производственные возможности участников кинопроцесса (K6)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
соответствие формы представления ВКР	не соответствует	0 баллов

всем требованиям, предъявляемым к оформлению работ (K8)	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР (K9)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла
глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты ВКР (K10)	не соответствует	0 баллов
	частично соответствует	1 балл
	соответствует	2 балла

Перечень материалов, используемых при оценивании результатов освоения образовательной программы государственной экзаменационной комиссией в рамках защиты выпускной квалификационной работы, устанавливается кафедрой кинооператорского мастерства.

Итоговая оценка по итоговой государственной аттестации определяется голосованием членов государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов. При равном числе голосов мнение председательствующего является решающим.

Окончательные результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания

Критерии и шкалы оценивания

Оценка уровня сформированности компетенций определяется в баллах по четырехбалльной шкале.

1. Шкала соответствия

количественных и качественных характеристик оценивания компетенций

Качественная оценка уровня сформированности компетенций	Уровень			
	«Низкий»	«Средний»	«Достаточный»	«Высокий»
Количественная оценка уровня сформированности компетенций (баллы)	2	3	4	5

2. Критерии оценивания

<i>Качественная оценка уровня сформированности и компетенций</i>	<i>Описание критерия</i>	<i>Количественная оценка уровня сформированности компетенций (баллы)</i>
<i>«Высокий»</i>	Обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения съемочной работы. Все требования, предъявляемые к заданию на ВКР, выполнены. Содержание глубокое и всестороннее. Оформление — на высоком уровне (соответствие требованиям, полнота представления информации, общий дизайн). Работа целостна, креативна. Использован творческий подход.	5
<i>«Достаточный»</i>	Обучающийся демонстрирует понимание проблемы, владеет навыками и приемами выполнения съемочной работы. Все требования, предъявляемые к заданию на ВКР, выполнены. Оформление — на достаточном уровне (соответствие требованиям, полнота представления информации, общий дизайн). В основном, работа ясная и целостная.	4
<i>«Средний»</i>	Обучающийся демонстрирует неполное понимание проблемы, не достаточно владеет навыками и приемами выполнения съемочной работы. Многие требования, предъявляемые к заданию на ВКР, не выполнены. Частично присутствует интеграция элементов в целое, но работа неоригинальна, и /или незакончена. Оформление — на низком уровне (соответствие требованиям, полнота представления информации, общий дизайн).	3
<i>«Низкий»</i>	Обучающийся демонстрирует непонимание проблемы. Работа незакончена, фрагментарна и бессвязна и /или это плагиат.	2

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Кинооператорское мастерство»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам семинарских занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем лекций и семинаров	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические групповые занятия по освоению оборудования и технологии съемок; - выполнение практических заданий.	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка отчетов по проведенным съемкам и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2

3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и семинарских занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - обоснование позиции по проблемному вопросу - составление отчетов по практическим работам и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных отчетов по практическим работам - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных, семинарских и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения

	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- практические задания выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - представленные отчеты о выполнении практических занятий соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических работ и составлении отчёта о проделанной работе - текущий контроль; - дифференцированный зачет; - экзамен
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2	Обсуждения Отчеты по практическим работам Текущий контроль Дифференцированный зачет Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Визуальные эффекты» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения
 Отчеты по практическим работам
 Текущий контроль
 Дифференцированный зачет
 Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки

сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Отчеты по практическим работам

Основной задачей выполнения практических работ является применение теоретических знаний для приобретения практических навыков для самостоятельного выполнения комбинированных съемок

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования приборов, необходимых для работы кинооператора.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно», «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо», «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично», «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстриро- вать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Вопросы для самостоятельной проверки обучающимися усвоенного материала.

1. Панорамирование как творческий приём. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж.
2. Съёмка в интерьерах. Основные виды интерьерных объектов.
3. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приёмы, позволяющие реализовать эту стилистику.
4. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью светотонального акцента, ракурса, крупного плана.
5. Визуальный и инструментальный контроль освещения при съёмке в павильоне.
6. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.
7. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».
8. Оптические приёмы съёмки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из фильмов.
9. Факторы съёмочной экспозиции, оценка свойств киноплёнки и условий освещения.
10. Изобразительная стилистика фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.
11. Внутрикадровый монтаж – один из элементов динамического построения фильма.
12. Сюжетное освещение. Характеристика места, времени действия.
13. Подготовка, освоение и проведение съёмки натурного объекта. Анализ условий естественного освещения. Экспонетрический контроль. Методы измерения
14. Панорамирование как творческий приём в неигровом фильме. Виды панорам. Технология выполнения.
15. Факторы, влияющие на качество оптического изображения, сквозной контроль
16. Подготовка и проведение съёмки актёрской сцены днём «под ночь» на натуре.
17. Применение конверсионных и корректирующих светофильтров при съёмке.
18. Фотометрический контроль объекта; визуальный и инструментальный просмотр и оценка снятого материала.
19. Особенности освещения при съёмке в интерьере с открытым и закрытым фоном. Световой и цветовой баланс.
20. Творческо-производственные задачи работы кинооператора при съёмке батальных сцен
21. Телерепортаж – как один из ведущих разделов современного телевидения.
22. Киноживописное искусство оператора. Натура и особенности её применения. Экспонетрический контроль при съёмке на натуре. Оценка

условий естественного освещения

23. Фотографическая широта киноплёнки и динамический диапазон цифровой кинокамеры. Отличие в передаче тональных градаций.

24. Особенности творческо-производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).

25. Съёмка на натуре в пасмурную погоду. Применение подсветки. Особенности экспонометрического контроля при такой съёмке.

26. Работа оператора при выполнении воздушных съёмок.

27. Съёмка в интерьере с использованием различных источников света (естественных и искусственных).

28. Съёмка на натуре в «режимных» условиях освещения. Применение электроподсветки, экспонометрический контроль

29. Особенности оптического рисунка объектива на цифровой и плёночной камерах. Влияние размера матрицы и «кроп-фактора» на угол поля зрения объектива и глубину резкости

30. Способы получения изображения с ограниченной насыщенностью цвета (без отбелки).

31. Операторская оценка условий освещения при съёмке в естественном интерьере. Экспонометрический контроль.

32. Съёмка на натуре в условиях дождя, тумана, вечера и ночи. Экспонометрический контроль условий съёмки

33. Применение кодеков ProRes и Arri Raw при съёмке камерой «ARRI-Alexa» и цветокоррекция материала.

34. Съёмочно-постановочная работа кинооператора над павильонными и интерьерными объектами фильма. Разработка операторской экспликации.

35. Системы экспонометрического контроля.

36. Натурная киносъёмка. Нормальное и «эффектное» время освещения. Приёмы трансформации натуральных объектов.

37. Декорации на натуре. Координация искусственного освещения с естественным светом.

38. Подводная съёмка. Примеры из фильмов.

39. Работа оператора над экранным образом актёра. Поиски грима, костюма, системы освещения

40. Понятие «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный и инструментальный контроль освещения

41. Работа оператора на событии. Специфика условий. Методика выполнения событийной съёмки.

42. Цветовая партитура картины. Цвет в кадре, цвет кадров, цвет в фильме.

43. Постановка и съёмка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, тумана, снега. Особенности съёмки объекта при создании эффекта вечера и ночи. Экспонометрический контроль условий съёмки

44. Цветовая температура естественного освещения. Особенности съёмки утром, днём, вечером на открытом солнце, в тени. Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.

45. Съёмка стартов космических ракет и ядерных взрывов.
46. Основные характеристики цветового изображения в цифре: разрешение, глубина цвета (битность) и компрессия. Их влияние на качество изображения.
47. Метод наблюдения и провокационный метод. «Скрытая» камера и «привычная» камера в работе оператора-документалиста.
48. Творческое использование цветных съёмочных светофильтров для получения различных художественных эффектов.
49. Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов. Контакты с художником-постановщиком. Работа над планировкой павильонного объекта
50. Участие оператора в утверждении интерьеров и натуры. Заключение оператора о времени и месте натурной съёмки.
51. Работа оператора над иконографическим материалом в кино.
52. Грим в кино. Живописные и скульптурные задачи, решаемые с помощью грима.
53. Замедленная и цейтраферная съёмки. Творческие возможности. Методика выполнения на плёнке и в цифре.
54. Съёмка в павильоне «под натуру». Особенности павильонных досъёмок к снятым натурным сценам
55. Цветовая температура естественного освещения. Особенности съёмки утром, днем, вечером, на открытом солнце, в тени. Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.
56. Макросъёмка. Творческие возможности. Методика выполнения на цифровых носителях.
57. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство развивающегося действия.
58. Особенности работы кинооператора при съёмке музыкальных фильмов, балетов, рекламы и видеоклипов.
59. Недостатки цифровых кинокамер: «шумы» изображения, UK-чувствительность матрицы, «Rolling Shutter». Причины возникновения и способы устранения при съёмке и обработке.
60. Профессиональная этика на съёмочной площадке.
61. Трансформация перспективного построения кадра при использовании кино съёмочных объективов с различными фокусными расстояниями и с переменным фокусным расстоянием. Система «транстрав».
62. Операторы-хроникёры периода Великой Отечественной войны. Работа документалистов во фронтовых условиях. Телеоператоры, ведущие репортажи и горячих точек.
63. Контраст изображения. Контраст объекта съёмки, контраст освещения, контраст фотографического материала. Приёмы изменения контраста изображения.
64. Роль технологий в эволюции мастерства телеоператора.
65. Что такое субъективная камера? В чем смысл применения данного приёма и методика его выполнения в документальном кино?

66. Особенности работы кинооператора при съёмке фильмов в формате 1:2,35 (система «Панавижн»). Назовите действующие форматы.
67. Визуальный и инструментальный контроль при съёмке фильма. Использование хроматической шкалы и равноступенного ряда ахроматических полей при расчёте экспозиции.
68. Рапидная съёмка в практике операторов на плёнке и в цифре.
69. Свет – как выразительное средство в искусстве оператора. Система основных видов света, предложенная А.Д.Головней.
70. Фронтальное и контровое освещение при натурной съёмке. Особенность проведения съёмки при контровом освещении. Расчёт экспозиции и использование подсветки.
71. Обязанности телеоператора-постановщика на съёмках в студии и на ПДС.
72. Творческие и производственные взаимодействия оператора и режиссёра при съёмке неигрового фильма. Оператор и журналист в съёмочном процессе репортажного материала.
73. Работа оператора при подготовке изобразительно-декорационного оформления фильма. Заключение оператора по эскизам декораций, костюмам, реквизита и пр.
74. Замысел освещения при съёмке. Виды света.
75. Сверхчувствительность матриц современных видеокамер к инфракрасному освещению. Влияние этого излучения на изображение и способы его устранения.
76. Съёмочные светофильтры в операторской практике. Примеры их использования в различных условиях.
77. Обязанности оператора в подготовительном периоде.
78. Цветовая температура естественного освещения. Влияние цветофотографической температуры на цветопередачу. Методика контроля и температурная корректировка на протяжении светового дня.
79. Творческое использование цветных светофильтров для получения различных художественных эффектов. Приведите примеры из фильмов.
80. Обязанности оператора в съёмочном периоде.
81. Контроль цветовой температуры при съёмке на негативную плёнку и цифровую камеру. Отличие цветокоррекции в плёночном и цифровом кинематографе.
82. Применение гамма-характеристик «ITU-Rec.709» и «Log C» при съёмке на кинокамеру ARRI-Alexa.
83. Обязанности оператора в монтажно-тонировочном периоде (постпродакшн).
84. Выбор, настройка и подготовка цифровых видеокамер для съёмки фильмов многокамерным способом.
85. Инструментальный контроль экспозиции при съёмке на цифровую видеокамеру. Инструменты контроля экспозиции.
86. Выбор цифровой камеры для съёмки фильма. Методика проведения тестовых испытаний.

87. Принципиальная схема образования цветного изображения на матрице видеокамеры. Причины возникновения различных «шумов» и способы их устранения.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Кинооператорское мастерство» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилизованного почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных

в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

От качества освоения курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция» зависит уровень знаний и принятие творческих решений в операторской профессии. Неумелое владение техникой и технологией делает процесс создания кинофильма сомнительным или невозможным. Именно поэтому обучающимся даются следующие рекомендации.

1. При освоении курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция» следует учитывать, что знания «Истории изобразительных искусств» (живопись, скульптура, архитектура, графика), являются одной из составляющих мастерства оператора.
2. Аналитично относиться к просмотренным фильмам и тем самым видеть изобразительную составляющую фильма.
3. Изучать рекомендованную специальную литературу, смотреть фильмы.

Подготовка к экзамену

К экзамену допускаются обучающиеся, которые систематически, в течение всего периода обучения работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия и получившие зачёты по 2, 4, 6 семестрам.

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данной рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя:

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;

- обзор освещения вопроса;
- определение сущности рассматриваемого предмета;
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата. № протокола	Подпись зав. кафедрой
----------	---------------------	--	----------------------	--------------------------

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«КИНОСЪЕМОЧНАЯ АППАРАТУРА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «КИНОСЪЕМОЧНАЯ АППАРАТУРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Киносъёмочная аппаратура
и вспомогательная техника»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - лабораторные и практические мелкогрупповые занятия по освоению оборудования и технологии киносъёмочной аппаратуры и вспомогательной техники; - выполнение практических заданий – практическая подготовка оператора	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества составления отчета по лабораторной работе и умения самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту; - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических работ;	ОПК-4

	- проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся киносъёмочной аппаратуры и вспомогательной техники	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных, семинарских и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление отчета по лабораторной работе и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных отчета по лабораторной работе - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение лабораторных и практических работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии

		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические и лабораторные работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающихся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей лабораторной работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- практические и лабораторные работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - представленный отчет по лабораторной работе соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению лабораторной и практических работ и составлении отчёта по работе - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ПКО-4	Обсуждение теоретических вопросов на практических занятиях Отчет по лабораторной работе Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение теоретических вопросов на практических занятиях;
- отчет по лабораторной работе;
- экзамен.

Обсуждение теоретических вопросов на практических занятиях

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съёмочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Отчет по лабораторной работе

Основной задачей выполнения лабораторных работ является приобретение практических навыков для самостоятельной работы со светом к моменту начала выполнения съёмочных работ.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования киносъёмочной аппаратуры и вспомогательной техники.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки,	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия,	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	возможны ошибки	ситуации, частично моделирует	и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует
--	-----------------	-------------------------------	---

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Киносъёмочная аппаратура и вспомогательная техника»

1. Для чего необходима настройки «баланса белого».

Какими методами можно выполнять эту операцию?
2. Кассеты для киносъёмочных аппаратов, их различие, ёмкость и устройство.
3. Форматы JPEG и RAW. Особенности применения этих форматов при съёмке и обработке изображения.
4. Фотографическое «зерно» в негативе и «шум» в цифровом изображении. Причины возникновения и их влияние на качество изображения.
5. Какие требования предъявляются к киносъёмочным аппаратам для съёмки наплыва, затемнения и многократной экспозиции.
6. Предъявляемые требования к киносъёмочным аппаратам в зависимости от работы в области репортажа, игрового фильма, спецсъемок и комбинированных съёмок.
7. Штативные головки и их значение для качества панорам.
8. Частота кадров, угол открытия затвора, диафрагмы, освещённость - взаимозависимость между ними.
9. Факторы, влияющие на появление «шума» в цифровом изображении.
10. Устройства автоматизации съёмочного процесса.
11. Какие файловые системы используются в видеопроизводстве .
12. Демпфирующие устройства. Выбор устройств и особенности съёмки с вертолёта, дрона, дельтаплана, плавающих средств.

13. Вспомогательная операторская техника.
14. Операторский автомобиль. Требования и особенности съемки с него. Техника безопасности.
15. Съемка аппаратом с рук и технические приспособления.
16. Операторский кран. Подготовка к работе, техника безопасности.
17. Операторские тележки, подготовка и съемка с тележки.
18. Подготовка киносъемочного аппарата к съемкам в различных климатических условиях.
19. Как снять кадр камерой, установленной на штативе, удерживая движущийся объект на камеру в одном масштабе.
20. Какие требования предъявляются к киносъемочному аппарату при съемке с повышенной частотой и высокой частотой.
21. Различные виды съемок. Требования к киносъемочным аппаратам.
22. Ассортимент и назначение аксессуаров для цифровой съемочной техники?
23. Как влияет количество матриц и их размеры на качество фиксируемого изображения?
24. Какие типы преобразователей «свет-сигнал» используются в цифровых видеокамерах? В чем принципиальное различие матриц типов: CCD и CMOS?
25. Какие форматы изображения используются в современном цифровом кинопроизводстве (размер кадра, соотношение сторон, частота съемки)?
26. Назовите основных производителей цифровых кинокамер для кинематографа и телевизионного производства?
27. Основные органы управления цифровых кинокамер и их назначение.
28. Устройство цифровых кинокамер.
29. Назначение механического obturator в цифровых кинокамерах?

30. Какие кодеки и файловые системы применяются в цифровом кинопроизводстве.

1.7. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельные работы выполняются обучающимися индивидуально. Тема работы может быть выбрана (изменена) обучающимся по согласованию с преподавателем. Выполняемая работа должна отвечать следующим требованиям:

- демонстрировать навыки обучающегося в обращении с киноаппаратурой;
- прививать навыки киносъёмки.

При выборе объекта съёмки руководствоваться иллюстративностью кадра. Кадр должен содержать типичные для практической съёмки детали сюжета: портрет, элементы пейзажа и т.д. Съёмку производить при естественном освещении в пасмурную или солнечную погоду. Контрольные шкалы расположить в кадре в ключевом свете. При этом контраст освещения не должен быть большим, а кадр не должен содержать глубоких теней.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п

Раздел программы

Краткое содержание изменения/дополнения

Дата,

№ протокола заседания кафедры

Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине:
«КИНОЭКСПОНОМЕТРИЯ» одобрен на заседании кафедры
кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Киноэкспонометрия

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Кинооператорское мастерство»

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к выполнению лабораторных работ; - самостоятельная реализация замысла при съёмке кинокадра, анализа результатов съёмки и соотношение их с замыслом; - практические групповые занятия по освоению оборудования и технологий;	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - подготовка отчетов по лабораторной работе, выполнение практических заданий	ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекций, практических занятий (лабораторных работ); - ведение конспекта лекций; - наличие на лабораторных работах требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	<u>Этап 2:</u>	- правильное и своевременное выполнение

	Формирование навыков практического использования знаний	лабораторных работ; - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к выполнению практического задания (лабораторной работы); - степень активности и эффективности участия по итогам каждой лабораторной работы; - защита отчета по лабораторной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - требуемые для занятий материалы (учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка практического задания выполнена самостоятельно; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в ходе выполнения лабораторных работ
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания выполнены с использованием необходимых методов и технических средств; - представленные отчеты по лабораторным работам соответствуют критериям достаточного уровня знаний киноэкспонетрии; - творческие съемочные задания сделаны, в отведенное время и с хорошим результатом - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ОПК-4	Отчеты по лабораторным работам Экзамен

Текущий контроль.

Целью текущего контроля является оценка качества освоения обучающимися данной дисциплины в течение всего периода её изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Промежуточная аттестация.

При проведении промежуточной аттестации важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний обучающихся.

Проверка, контроль и оценка знаний обучающегося, требует учёта его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и обучающегося.

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен во 2-ом семестре – экзамен.

Экзамен проводится в форме устного ответа.

1.4. Список вопросов для подготовки к экзамену.

Развернутый список вопросов

1. Экспозиция. Факторы, определяющие экспозицию плёнки в фильмовом канале. Основная экспонометрическая формула.
2. Яркость: определение понятия, единицы измерения, способы определения. Яркость визуальная, фотометрическая и фотографическая. Учёт различия этих величин в практике киноэкспонометрии.
3. Яркость отражающих свет поверхностей (в случаях диффузного и недиффузного отражения). Коэффициент яркости. Способы определения коэффициентов яркости и отражения. Учёт коэффициентов яркости в практике решения экспонометрических задач.
4. Коэффициенты отражения наиболее часто встречающихся фактур и материалов. Оптические плотности на отражение.
5. Яркомёры. Виды, типы, особенности использования.
6. Интервал яркостей объекта. Способы определения интервала яркостей объекта. Способы выражения интервала яркостей. Передаваемый интервал яркостей.

7. Факторы, определяющие фактический интервал яркостей объекта. Необходимость и способы изменения интервала яркостей объекта съёмки.
8. Освещённость: определение понятия, единицы измерения, способы определения. Приборы для определения экспозиционных параметров по освещённости. Виды светорассеивающих насадок (плоская, полусферическая, инверкон), их преимущества и недостатки.
9. Ключевая освещённость. Таблица ключевых освещённостей, её использование. Определение ключевой освещённости и экспозиционных параметров с помощью экспонометров с различными светорассеивающими насадками (плоской, полусферической) при съёмке объемных объектов.
10. Определение ключевой освещённости и экспозиционных параметров с помощью экспонометров с различными светорассеивающими насадками (плоской, полусферической) при съёмке объемных объектов и репродукций.
11. Контраст освещения и способы его определения. Определение требуемого контраста освещения для данных условий съёмки.
12. Взаимодействие света с объектом. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, их связь. Оптическая плотность (на пропускание и на отражение).
13. Кратность светофильтра и способы её определения. Факторы, влияющие на кратность светофильтра.
14. Погрешности измерения: абсолютная и относительная; приборная и методическая; систематическая и несистематическая. Факторы, влияющие на точность измерения в практике киноэкспонометрии. Допустимая погрешность в профессиональной киноэкспонометрии.
15. Шкалы измерительных приборов (линейные и логарифмические) – их достоинства и недостатки. Шкалы экспонометров. Единицы EV.
16. Факторы, влияющие на точность решения экспонометрической задачи. Допустимые отклонения экспозиции. Пути повышения точности экспонирования.
17. Светочувствительность негатива: определение понятия, индекс светочувствительности. Светочувствительность сенситометрическая и практическая, причины их различия. Методы определения.

18. Основные типы светочувствительных элементов экспонометров и их характеристики. Учёт типа светоприёмника при пользовании экспонометром.
19. Принцип экспонометрического расчёта по упрощённой экспонометрической формуле и характеристической кривой.
20. Влияние светорассеяния в фотографирующей системе на экспозицию. Пути и средства изменения светорассеяния.
21. Определение фотографических параметров плёнки (чувствительности, среднего градиента, передаваемого интервала яркостей) методом пробной съёмки.
22. Рекомендуемые значения уровней видеосигнала для различных светлот (типичных) (в случае равномерной освещённости объекта съёмки).
23. Определение экспозиционных параметров с помощью яркомера: по интегральной яркости, по яркости детали, по серому полю. Шкала IRE, зонная система Адамса.
24. Спотметр "Асахи-Пентакс 5": технические характеристики, возможности и особенности использования.
25. Спотметр "Минолта F": технические характеристики, возможности и особенности использования.
26. Учёт масштаба съёмки при определении съёмочных экспозиционных параметров. Привести примеры.
27. Учёт частоты съёмки и угла раскрытия obturator при определении съёмочных экспозиционных параметров.
28. Серые шкалы. Применение шкал, требования к ним.
29. Методы определения съёмочных экспозиционных параметров "по чёрному", "по белому", "по лицу", "по средне-серому".
30. Интервал яркостей объекта. Передаваемый интервал яркостей. Его определение по характеристической кривой плёнки и по среднему градиенту.
31. Практическая характеристическая кривая. Её построение и использование при решении экспонометрических задач.
32. Принципы расчёта, положенные в основу существующих калькуляторов экспонометров. Достоинства и недостатки современных калькуляторов.
33. Экспонометры: типы, составные элементы. Выбор экспонометра в зависимости от предполагаемых условий съёмки.

34. Методы изменения передаваемого интервала яркостей.
35. Понятие об оптимальном видеосигнале, основные качественные и количественные характеристики.
36. Экспонометрическая система телевидения, основанная на контроле уровней видеосигнала по осциллографу ТВ тракта. Контролируемые параметры.
37. Особенности экспонометрического контроля видеосъемок в павильоне, естественном интерьере с применением подсветок и на натуре.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п

Раздел программы
Краткое содержание изменения/дополнения
Дата,
№ протокола заседания кафедры
Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
(учебная)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (учебная)» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Ознакомительная практика»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - прохождения практики - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем практики	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - практические групповые занятия по освоению оборудования и технологии съемок; - выполнение заданий руководителя практики в процессе прохождения практики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка отчета по практике и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практики; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся процессов кинопроизводства	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u>	- прохождение практики

	Формирование базы знаний	- составление отчета по практики
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий, предложенных руководителем практики - составление отчета о прохождении практики и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в прохождении практики - степень правильности составленного отчета по практике
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практики - участие в обсуждении теоретических вопросов тем практики - отчет по практике выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающиеся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практики осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к практике
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленный отчет по практике соответствует критериям достаточного уровня усвоенной теории и практики дисциплин, пройденных за учебный год - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению заданий по практике и составлении отчёта о проделанной работе - зачет

Текущий контроль знаний обучающихся:

- текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования обучающихся по прохождению практики;
- для контроля усвоения данной дисциплины, составленный обучающимися отчет о прохождении ознакомительной практики должен быть представлен преподавателю в течение 5 дней после окончания практики

Промежуточная аттестация:

Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Отчет по практике Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине

«Ознакомительная практика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- отчет по практике
- зачет

Отчет по практике

Основной задачей прохождения ознакомительной практики является применение теоретических знаний для приобретения первых практических навыков для дальнейшей самостоятельной работы в кинопроизводстве.

В ходе прохождения практики обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования приборов, необходимых для съемочных работ, монтажа, озвучивания фильмов и т.д.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по составленному отчету по практике.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка	Оценка	Оценка	Оценка
--------	--------	--------	--------

(«неудовлетворительно») - «не зачтено» -отсутствие сформированности компетенции	(«удовлетворительно») -«зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	(«хорошо») - «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	(«отлично») - «зачтено» - повышенный уровень (продвинутой, высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ПРАКТИКА ПО ОСВОЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ КИНО-
ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА (учебная)**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ПРАКТИКА ПО
ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ КИНО-ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА (учебная)
одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол №
6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Практика по освоению технологии кино-
телепроизводства» (технологическая практика)

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - прохождение практики - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем практики	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - освоение оборудования и технологии съемок; - выполнение заданий руководителя практики в течение прохождения практики	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - ведение дневника прохождения практики - проверка отчета по практике и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практики; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся процессов кинопроизводства	ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- прохождение практики - ведение дневника прохождения практики

	базы знаний	- составление отчета по практике
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий в ходе прохождения практики - ведение дневника прохождения практики - составление отчета о прохождении практики и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в прохождении практики - ведение дневника прохождения практики - степень правильности составленного отчета по практике
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практики - подробное ведение дневника по прохождению практики - отчет по практике выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практики осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к практике
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленный отчет по практике соответствует критериям достаточного уровня усвоенной теории и практики дисциплин, пройденных за учебный год - самостоятельная работа студентов заключается: в подготовке к выполнению заданий при прохождении практики; ведении дневника практики и составлении отчёта о проделанной работе - дифференцированный зачет

Текущий контроль знаний обучающихся:

- текущий контроль осуществляется в ходе прохождения практики и консультирования студентов по производственным вопросам;
- для контроля усвоения данной дисциплины, составленный обучающимися отчет о прохождении технологической практики

представляется на отзыв руководителю практики, а затем (вместе с отзывом) – руководителю учебно-творческой мастерской.

Промежуточная аттестация:

Дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Дневник практики Отчет по практике Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине **«Практика по освоению технологии кино-телепроизводства» (технологическая практика)** осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- дневник практики
- отчет по практике
- дифференцированный зачет

Дневник

В процессе прохождения практики обучающиеся ведут дневник и осуществляют подбор материалов, необходимых для подготовки отчёта. Отчёт должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика.

В качестве приложения к отчёту о практике прилагается дневник прохождения практики и иллюстративные материалы

Отчет по практике

Основной задачей прохождения практики по освоению технологии кино-телепроизводства является применение теоретических знаний для

приобретения практических навыков для дальнейшей самостоятельной работы в фильмопроизводстве.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного ответа по составленному отчету по практике.

1.5. Оценивание результатов дифференцированного зачета с оценкой

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка («неудовлетворительно») - «не зачтено» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка («удовлетворительно») -«зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка («хорошо») - «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка («отлично») - «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Форма отчетности по практике

Результаты практики по освоению технологии кино-телепроизводства обучающийся обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью обучающийся должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Кинооператорского мастерства.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося, а в последующем в приложение к диплому.

1.7. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных обучающимся текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;
- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;
- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman,

размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных обучающимся источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

Содержание задания по технологической практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики обучающийся готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Образец титульного листа по технологической практике

**ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А.Герасимова**

Кафедра кинооператорского мастерства

ОТЧЕТ

О учебной практике по типу: «Практика по освоению технологии кино-
телепроизводства (технологическая)»

**Студента (ки) ____ курса операторского факультета
специальности «Кинооператорство»**

ф.и.о.

Руководитель практики

должность, звание, ф.и.о.

Москва - _____

год

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«РАБОТА КИНООПЕРАТОРА В
НЕИГРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «РАБОТА ОПЕРАТОРА В НЕИГРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления

_____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе

_____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Работа оператора в неигровом кинематографе»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - семинарские занятия (просмотры фильмов); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся (съёмочная работа)	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - просмотры фильмов и подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная съёмочная работа	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинарских занятий; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся документального кино - проверка выполненной самостоятельной съёмочной работы	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и семинарских занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - самостоятельное выполнение съемочной работы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в семинаре - степень готовности к выполнению самостоятельной съемочной работы - степень активности и эффективности участия по итогам каждого семинарского занятия
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий (с учетом обучающихся, отсутствующих по уважительной причине) - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на семинарское обсуждение - участие в обсуждении просмотренных фильмов и теоретических вопросов тем на каждом семинаре - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная съемочная работа выполнена своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, просмотренным фильмам, в соответствии с предстоящим семинарским занятием осваивает теоретический материал
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные отчеты по лабораторной работе соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке и выполнении съемочной работы - ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Обсуждения экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа оператора в неигровом кинематографе» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5.4. Оценивание результатов экзамена

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо»- достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность	Обучающийся	Обучающийся	Обучаемый

обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует
--	--	---	--

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.2. Вопросы для текущего контроля

1. Каков жанр предложенного неигрового фильма?
2. Каковы особенности драматургического решения фильма?
3. Каковы особенности изобразительного решения фильма?
4. Какие методы съёмки применялись?
5. Какая техника применялась при съёмке?
6. Как осуществлялись съёмки? Как взаимодействовали режиссёр с оператором?
7. Какие проблемы (технические, постановочные, этические, юридические и др.) могли возникнуть при реализации этого фильма?

1.6.1. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Работа оператора в неигровом кинематографе»

1. Творческие и технологические особенности работы с объективами переменного фокусного расстояния при съёмках научно-популярного и документального материала.
2. Социально-общественная роль кинематографа и телевидения как средств популяризации знаний.
3. Творческие и технические возможности длиннофокусной и короткофокусной оптики при съёмках хроникально-документального и научно-популярного материала.

4. Специфика творческо-производственной работы оператора над научно-популярным фильмом.
5. Методы документальной съёмки «привычной» и «скрытой» камерой. Технические, творческие и правовые аспекты.
6. Динамические приёмы съёмки в условиях кинорепортажа.
7. Использование материала научно-исследовательских и специальных съёмок в общезранных фильмах.
8. «Субъективная камера» в документальных фильмах в творчестве оператора-документалиста.
9. Монтажная съёмка сюжета или эпизода фильма. Стилистика монтажа и приёмы съёмки.
10. Творческо-производственная работа оператора при съёмке синхронных эпизодах в документальном и научно-популярном кино.
11. Съёмки диких зверей и птиц. Особенности работы кинооператора при подготовке и проведении этих съёмок.
12. Применение специальных видов съёмки в научно-популярных фильмах.
13. Особенности выполнения цейтраферной съёмки в павильоне и на натуре. Изобразительные возможности цейтраферной киносъёмки.
14. Съёмки животных и птиц в вольерах. Особенности работы кинооператора при подготовке и проведении данных съёмок.
15. Работа оператора-документалиста при восстановлении события.
16. Работа оператора над событийным репортажем.
17. Специфика творческо-производственной работы оператора над фильмами географической тематики.
18. Работа оператора документального и научно-популярного кино в суровых климатических условиях.
19. Съёмка интервью.

20. Работа со светом в научно-популярном и документальном кино с использованием современных осветительных приборов и съёмочной техники.
21. Динамические приёмы съёмки в условиях событийной съёмки. Технические средства.
22. Использование цифровых видеокамер HD в документальном кино. Особенности, проблемы. Выбор камеры и формата записи.
23. Особенности и проблемы записи звука при документальной съёмке.
24. Микрофоны, используемые при съёмке в документальном кино. Особенности использования радиомикрофонов. «Пушек».
25. Жанр документального фильма и стилистика съёмки. Фильм – эпизод – кадр.
26. Компановка кинокадра. Чем определяется компановка и длительность кинокадра?
27. Влияние формата изображения (разрешения) на компановку и длительность кадра. На стилистику фильма.
28. Особенности современного документального кино телевизионного формата и артдокумента. Метод «погружения», жизнь с камерой.
29. Игровые эпизоды в документальном кино. Реконструкции и стилизации под документальную съёмку.
30. Многокамерная съёмка в документальном кино. Технические проблемы и организационные аспекты.
31. Взаимодействие оператора и режиссёра на разных этапах создания документального фильма.
32. Проблема доверия и недоверия в документальном кино. Нарушение «документальности». Приведите примеры.
33. Взаимоотношение звука и изображения в документальном кино.
34. Подготовка к съёмкам документального фильма. Тема, основной конфликт. «Документация». Выбор точек съёмки, приёмов, оснащения.

35. Организационные вопросы создания документального фильма в России и за рубежом. Источники финансирования. Питчинги.
36. Штатив или «с рук»? Чем обусловлен выбор приёма съёмки эпизода в документальном фильме?
37. Методы стабилизации изображения при съёмке с вертолѐта (С использованием специальных приспособлений и без них)
38. Методика съёмки птиц и мелких животных в вольерах.
39. Использование специальных технических средств (камер, вспомогательных средств) для научно-популярного материала в сложных и опасных условиях.
40. Метафора в документальном и научно-популярном фильме. Фильм-притча, фильм-басня.
41. Съёмка ночных животных и птиц. Технические средства и приѐмы.
42. Особенности съёмки психологического и физического эксперимента для научно-популярного фильма.
43. Нравственные аспекты в документальном и научно-популярном кинематографе. Границы допустимого при съёмке.
44. Особенности съёмки спортивных соревнований

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ
КИНОСЪЕМОК»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Специальные виды киносъемок

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4; ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к выполнению практических работ; - практическая подготовка оператора; - самостоятельная реализация замысла при съёмке кинокадра, анализа результатов съёмки и соотношение их с замыслом; - практические групповые занятия по освоению оборудования и технологий;	ОПК-4; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - подготовка отчетов по лабораторной работе, выполнение практических заданий	ОПК-4; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекций, семинаров, практических занятий; - ведение конспекта лекций; - наличие на семинарах и практических работах требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических работ;

	навыков практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к выполнению практического задания; - составление отчетов по практическим работам; - степень активности и эффективности участия по итогам каждой практической работы; - защита отчета по практической работе, практической подготовки оператора
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на обсуждение; - требуемые для занятий материалы (учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка практического задания выполнена самостоятельно; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в ходе выполнения практических работ
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания выполнены с использованием необходимых методов и технических средств; - представленные отчеты по практическим работам соответствуют критериям достаточного уровня знаний спецсъемок; - творческие съемочные задания сделаны, в отведенное время и с хорошим результатом - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Отчеты по практическим работам и практической подготовки оператора Экзамен
1	ПКО-2	Отчеты по практическим работам и практической подготовки оператора Экзамен

Текущий контроль.

Целью текущего контроля является оценка качества освоения обучающимися данной дисциплины в течение всего периода её изучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Для текущего контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрены в 1-ом и во 2-ом семестрах отчеты по практическим работам.

Промежуточная аттестация.

При проведении промежуточной аттестации важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний обучающихся.

Проверка, контроль и оценка знаний обучающегося, требует учёта его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и обучающегося.

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен во 2-ом семестре – экзамен.

Экзамен проводится в форме устного ответа.

1.4. Список вопросов для подготовки к экзамену.

1. Макрокиносъемка. Определение. Технические проблемы. Способы получения макроизображения.
2. Особенности освещения объектов при макрокиносъёмке.
3. Киносъёмка насекомых и мелких животных. Основные проблемы, методы решения.
4. Вспомогательное оборудование для макрокиносъёмки.
5. Выбор камеры для макрокиносъёмки. Влияние размера матрицы на масштаб изображения и глубину резкости.
6. Макрокиносъёмка в масштабе 1 : 1. Способы получения изображения и их особенности.
7. Схемы построения изображения в масштабе 1 : 5 и 2 : 1. Способы получения изображения в этих масштабах.
8. Применение насадочных линз при макросъёмке. Достоинства и недостатки. Зональные линзы.
9. Специфика макросъёмки в масштабах больше, чем 1 : 1.

10. «Подводная» киносъёмка в аквариуме.
11. Цейтраферная съёмка в павильоне. Методика выполнения, оборудование.
12. Цейтраферная съёмка на натуре. Методика выполнения. Необходимое оборудование.
13. Движение камеры при цейтраферной съёмке, покадровые панорамы. Специальное оборудование. Гиперлапс, методика выполнения.
14. Освещение объектов при цейтраферной съёмке.
15. Покадровая съёмка звёздного неба, рассветов и закатов. Методика выполнения, оборудование.
16. HDR timelapse. Творческие возможности. Методика выполнения. Технические ограничения.
17. Особенности съёмок на цифровые скоростные камеры, модели камер и их основные характеристики.
18. Освещение объектов при скоростной съёмке. Специальные осветительные приборы, их характеристики.
19. Причины возникновения «миганий» при скоростных съёмках. Способы их устранения.
20. Подготовка к проведению скоростных киносъёмок: выбор камеры, расчёт необходимого уровня освещённости и выбор осветительных приборов.
21. Скоростные киносъёмки на плёнку 35 мм. Модели камер, их характеристики и принцип действия.
22. Методики съёмки хирургической операции.
23. Специальные объективы и оптические системы. Творческое использование. Примеры из фильмов.
24. Съёмка диких животных «скрытой камерой».
25. Съёмка диких животных постановочным методом.
26. Способы съёмки в движущемся автомобиле. Специальная техника.
27. Устройства стабилизации камеры при съёмке с движения.
28. Киносъёмка солнца и луны длиннофокусной оптикой и телеобъективами.
29. Киносъёмка в инфракрасных лучах.
30. Оптические свойства водной среды. Работа объектива при подводной съёмке. Изменение спектрального состава света под водой. Освещение при подводной съёмке.
31. Подводная киносъёмка в бассейне.

32. Подводная киносъемка в открытой воде.
33. Виды подводных боксов, их устройства.
34. Воздушная киносъемка с вертолёта.
35. Различные типы летательных аппаратов и возможности их применения для воздушных киносъемок.
36. Применение квадрокоптеров (дронов) для проведения воздушных съемок.
37. Способы соединения камеры со световым микроскопом.
38. Применение камер GoPro для динамичных съемок. Технические характеристики этих камер. Дополнительные устройства.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по подготовке практических работ:

Каждая из практических работ должна представлять собой ролик длительностью 1,5 - 2 минуты (количество кадров определяют сами обучающиеся, в среднем 10-12). Сначала делается предварительная

разработка, в которой пишется основное содержание работы, прикладывается раскадровка и отдельно указываются параметры съёмки.

Требования к практическим работам

Тема 2. Макрокиносъёмка

Перед съёмкой работы нужно сделать подробную разработку с небольшим сценарием и раскадровкой всех кадров, рядом с каждым кадром необходимо указать технические параметры: тип камеры с точным размером матрицы, фокусное расстояние объектива, масштаб, диафрагму, глубину резкости, которая определяется по таблицам и коэффициент поправки экспозиции, если объектив выдвигается. После утверждения разработки педагогом в середине сентября, обучающийся может приступать к съёмкам.

Работа выполняется в лаборатории спецсъёмок (ауд. 702) с использованием лабораторного оборудования и света. В работе должны присутствовать не менее трёх планов в масштабе 1:1 или крупнее. Необходима внутрикадровая динамика, рекомендуется использование панорам. Важное внимание уделяется освещению, подбору фактур, фону, глубине резкости, плавности панорам, устойчивости изображения. Кадры должны быть сняты монтажно по свету, цвету, глубине резкости и крупности макропланов.

Съёмки проводятся за две смены по 8 часов в течение 7-го семестра группами по два человека.

Тема 3. Покадровая киносъёмка (таймлапс, цейтрафер)

Эта практическая работа в основном снимается на натуре в летнее время (рассветы, закаты, движение облаков, потоки людей и машин...), но может проходить и в лаборатории (распускание–увядание цветов, кристаллизация, таяние льда и т.д.). Важное внимание уделяется изобразительной целостности эпизода, монтажности снятых кадров. Основное требование – в работе должны использоваться некоторые из дополнительных приёмов: цейтраферные панорамы, изменение экспозиции внутри кадра (рассвет, закат), движение камеры (гиперлапс), расширенный динамический диапазон (HDR), возможно использование длиннофокусной оптики для съёмки солнца или луны и другие варианты. В предварительное разработку необходимо

написать время проекции и время съёмки, интервал съёмки (сколько кадров в секунду), объектив, фокусное расстояние, диафрагму, если во время съёмки вносятся экспозиционные изменения, то необходимо написать и их; отдельно указываются светофильтры и дополнительное оборудование.

Важной составляющей частью данной работы является сборка материала в монтажных программах на компьютере, когда студенты учатся правильно, без потери качества собирать видеоряд из последовательности фотографий.

В 6-м семестре обучающиеся предоставляют готовую разработку по таймлапсу. В летнее время и в начале 7-го семестра проводят основную часть съёмки. Съёмки проводятся группами по два человека.

Тема 4. Скоростная киносъёмка (рапид)

Скоростные съёмки проводятся в 6-м семестре в мае-апреле группами по 3-4 человека на натуре, на скоростную камеру Phantom (которую ВГИК ежегодно арендует на 7 смен). Скоростная съёмка для одной группы проходит в течение 12-ти часовой смены.

В этой работе студенты учатся организации скоростных съёмок. В работе должны присутствовать планы с частотой не менее 1000 к/с, а также кадры на менее высоких частотах, но с панорамами и переводом фокуса. Особое внимание уделяется техническому качеству материала, единому световому характеру и монтажности планов.

В разработке к рапидной съёмке необходимо указать камеру, объектив с фокусным расстоянием, диафрагму, частоту съёмки и коэффициент поправки экспозиции, если предполагается использовать дополнительное оборудование, то необходимо указать и его. В рапидной работе должны присутствовать планы с частотой не менее 1000 к/с, кадры с панорамами и переводом фокуса, особое внимание уделяется единому световому характеру.

После утверждения разработки обучающиеся приступают к выполнению работы в лаборатории либо на натуре (в зависимости от вида съёмок и замысла).

Рабочий материал показывается преподавателям и после утверждения обучающиеся его монтируют, делают цветокоррекцию,

оформляют титрами, и при желании могут наложить музыку или шумы. Работы принимаются с DCP на большом экране.

Важной частью работы является отчёт, в котором обучающиеся должны проанализировать результат съёмок. К отчету прилагаются предварительные разработки и скриншоты кадров с техническими параметрами съёмки, чтобы обучающийся мог сопоставить предполагаемый и готовый результат. Отчет должен быть ко всем трем работам, без отчета обучающиеся не допускаются к экзамену.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п

Раздел программы

Краткое содержание изменения/дополнения

Дата,

№ протокола заседания кафедры

Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«СЪЁМОЧАЯ ОПТИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «СЪЁМОЧНАЯ
ОПТИКА» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Съемочная оптика»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - занятия семинарского типа - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - лабораторные мелкогрупповые занятия по освоению съемочной оптики - выполнение практических заданий	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка отчетов по практическим (лабораторным) работам и умения самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся съемочной оптики.	ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных, семинарских практических занятий - ведение конспекта лекций

		- участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - составление отчетов по практическим (лабораторным) работам и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных отчетов по практическим (лабораторным) работам - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических (лабораторных работ)
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические (лабораторные) работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической (лабораторной) работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения - в процессе составления отчёта по лабораторной работе обучающийся производит необходимые вычисления, строит графики исследованных зависимостей, анализирует результаты, сопоставляя

		их с паспортными данными, с ожидаемыми результатами, с приведёнными в справочниках, и делает выводы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- практические и лабораторные работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и составлении отчёта по работе - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
2	ОПК-4	Отчеты по лабораторным работам Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Съемочная оптика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- отчеты по лабораторным работам;
- экзамен.

Отчеты по лабораторным работам

Основной задачей выполнения лабораторных работ является приобретение теоретических знаний и практических навыков для самостоятельной работы со съемочной оптикой.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике съемочной оптики.

Уметь практически определять:

- определение фокусного расстояния объектива методом главных плоскостей;
- определение фокусного расстояния объектива методом линейного увеличения;

- измерение визуальной разрешающей способности объектива;
- научно-исследовательские работы по определению субъективного восприятия света и оптических изображений зрителем.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5.4. Оценивание результатов экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» - отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно», «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо», «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично», «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6.1. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Съемочная оптика»

1. Законы распространения света. Законы отражения и преломления.
2. Крупность плана, масштаб изображения.
3. Дифракция и интерференция света.
4. Фокусное расстояние и масштаб изображения.
5. Призмы с одной и двумя отражающими поверхностями. Полное внутреннее отражение.
6. Рабочий отрезок и задний отрезок (SF) объектива.
7. Линзы. Конструктивные параметры. Типы линз.

8. Разрешающая сила и методы её определения.
9. Главные плоскости линзы и их построение.
10. Входной и выходной зрачки объектива.
11. Фокусное расстояние, поле зрения и поле изображения.
12. Крупномасштабная съемка, расчет изменения светосилы объектива.
13. Падение освещенности от центра к краю изображения.
14. Полное внутреннее отражение и его использование в оптических системах.
15. Мнимое и действительное изображение.
16. Виньетирование наклонных пучков в объективах.
17. Построение изображения положительной линзой и отрицательной линзой.
18. Потери света в объективах.
19. Ограничение световых пучков в объективах.
20. Освещенность оптического изображения.
21. Относительное отверстие и светосила объектива.
22. Оптическая сила линзы и система линз.
23. Геометрическое эффективное отверстие.
24. Влияние дифракции света на разрешающую силу объектива.
25. Гиперфокальное расстояние.
26. Хроматическая абберация.
27. Широкоугольные объективы.
28. Рабочий отрезок и задний отрезок (SF) объектива.
29. Светорассеяние в системе объектив-камера.
30. Принципы устройства объектива с переменным фокусным расстоянием.
31. Основные параметры съемочных объективов.
32. Виньетирование наклонных пучков в объективах.
33. Насадочные линзы. Принцип действия. Применение.
34. Просветление оптических деталей в съемочных объективах.
35. Работа диафрагм в оптической системе.
36. Афокальные системы Кеплера и Галилея.
37. Дисторсия.
38. Кривизна изображения, астигматизм.
39. Характеристики светофильтров – оптическая плотность, пропускание, кратность.

40. Нормальные, широкоугольные и длиннофокусные объективы.
41. Сферическая абберация.
42. Материалы, используемые при изготовлении светофильтров.
43. Что такое коллиматор и автоколлиматор? Для чего они предназначены?
44. Фотографическая разрешающая сила и методы ее определения.
45. Почему с уменьшением диаметра входного зрачка разрешающая сила объектива снижается?
46. Факторы, влияющие на глубину резкоизображаемого пространства.
47. Линейное увеличение и масштаб изображения.

1.6.2 Методические рекомендации для обучающихся и преподавателей.

Самостоятельные работы выполняются обучающимися индивидуально. Тема работы может быть выбрана (изменена) обучающимся по согласованию с преподавателем. Выполняемая работа должна отвечать следующим требованиям:

- демонстрировать навыки обучающегося в обращении со съемочной оптикой;
- умение студентами осуществить поиск, систематизацию и критический анализ дополнительного учебного, аналитического и статистического материала.

При выполнении лабораторных работ обучающиеся должны научиться практическим навыкам работы со съемочной оптикой и оценке качества оптических изображений.

При выборе темы исследовательской работы руководствоваться актуальностью и практическим применением результатов в работе кинооператора.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п

Раздел программы
Краткое содержание изменения/дополнения
Дата,
№ протокола заседания кафедры
Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **спциалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «Ассистентская практика (производственная практика)» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по производственной практике «Съемочная практика»

1.1.Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - прохождение практики - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем практики	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - освоение оборудования и технологии съемок; - выполнение заданий руководителя практики в течение прохождения практики	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - ведение дневника прохождения практики - проверка отчета по практике и умения самостоятельно сформулировать выводы по проведенным работам; - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при проведении практики; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся процессов кинопроизводства	ОПК-4
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u>	- прохождение практики

	Формирование базы знаний	- ведение дневника прохождения практики - составление отчета по практике
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий в ходе прохождения практики - ведение дневника прохождения практики - составление отчета о прохождении практики и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в прохождении практики - ведение дневника прохождения практики - степень правильности составленного отчета по практике
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практики - подробное ведение дневника по прохождению практики - отчет по практике выполнен своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практики осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к практике
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленный отчет по практике соответствует критериям достаточного уровня усвоенной теории и практики дисциплин, пройденных за учебный год - самостоятельная работа студентов заключается: в подготовке к выполнению заданий при прохождении практики; ведении дневника практики и составлении отчёта о проделанной работе - дифференцированный зачет

Текущий контроль знаний обучающихся:

- текущий контроль осуществляется в ходе прохождения практики и консультирования обучающихся по производственным вопросам;
- для контроля усвоения данной дисциплины, составленный обучающимися отчет о прохождении ассистентской практики представляется на отзыв руководителю практики, а затем (вместе с отзывом) – руководителю

учебно-творческой мастерской.

Промежуточная аттестация:

Дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Дневник практики Отчет по практике Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Съемочная практика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- дневник практики
- отчет по практике
- дифференцированный зачет

Дневник

В процессе прохождения практики обучающиеся ведут дневник и осуществляют подбор материалов, необходимых для подготовки отчёта. Отчёт должен содержать конкретные сведения о предприятиях и организациях, где проводилась практика.

В качестве приложения к отчёту о практике прилагается дневник прохождения практики и иллюстративные материалы

Отчет по практике

Основной задачей прохождения практики по освоению технологии кино-телепроизводства является применение теоретических знаний для приобретения практических навыков для дальнейшей самостоятельной работы в фильмопроизводстве.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного ответа по составленному отчету по практике.

1.5. Оценивание результатов дифференцированного зачета

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка («неудовлетворительно») - «не зачтено» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка («удовлетворительно») -«зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка («хорошо») - «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка («отлично») - «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Форма отчетности по практике

Результаты съемочной практики обучающийся обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью обучающийся должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Кинооператорского мастерства.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета. Зачет с оценкой по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

1.7. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных обучающимся текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;
- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых обучающимися за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;
- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается

через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных обучающимся источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

1.8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по съемочной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

1.9. Примерные вопросы к дифференцированному зачету по практике

1. Панорамирование как творческий приём. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж.
2. Съёмка в интерьерах. Основные виды интерьерных объектов.
3. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приёмы, позволяющие реализовать эту стилистику.
4. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью светотонального акцента, ракурса, крупного плана.
5. Визуальный и инструментальный контроль освещения при съёмке в павильоне.
6. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.
7. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».
8. Оптические приёмы съёмки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из фильмов.
9. Факторы съёмочной экспозиции, оценка свойств киноплёнки и условий освещения.
10. Изобразительная стилистика фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.
11. Внутрикадровый монтаж – один из элементов динамического построения фильма.

12. Сюжетное освещение. Характеристика места, времени действия.
13. Подготовка, освоение и проведение съёмки натурного объекта. Анализ условий естественного освещения. Экспонометрический контроль. Методы измерения
14. Панорамирование как творческий приём в неигровом фильме. Виды панорам. Технология выполнения.

1.10. Содержание задания по съёмочной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики обучающийся готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения практики по ассистентской практике

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____
(подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

[illegible]

1. Студент _____

(подпись)

2. Руководитель практики от ВГИК

(ДОЛЖНОСТЬ)

$$(\Phi.I.O.)$$

(ПОДПИСЬ)

3. Руководитель практики от предприятия, организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Индивидуальное задание
на период практики**

Индивидуальное задание по ассистентской практике

1. Задание от образовательной организации.

Руководитель практики от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ежедневные записи студента

[illegible]

М.П. Студент _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель практики
от организации _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата _____

Руководитель практики
от ВГИК _____

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

По практике по ассистентской практике

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201____

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) ассистентской практике

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции обязательные:

[illegible]

Общая характеристика студента_____

[illegible]

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

« _____ » 20 ____ г.

Руководитель практики

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО
МАСТЕРСТВУ
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО МАСТЕРСТВУ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического

управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического

управления, начальник отдела по

методической работе

_____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Творческий семинар по кинооператорскому мастерству»

1.1. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	Этап 1: Формирование базы знаний: - семинарские занятия; - обсуждения по темам семинарских занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем семинаров	ОПК-1; ОПК-3
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ОПК-1; ОПК-3
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при выполнении контрольных работ (эссе);	ОПК-1; ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение семинарских занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в семинарских занятиях - степень правильности выполнения самостоятельных практических заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских занятий - наличие конспекта семинарских занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам семинарских занятий, учебным пособиям справочникам, осваивает теоретический материал, необходимый для самостоятельного выполнения практических заданий
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- самостоятельные выполненные практических заданий соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке и выполнению практических заданий - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Самостоятельное выполнение практических заданий Экзамен
2	ОПК-3	Обсуждения Самостоятельное выполнение практических заданий Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Визуальные эффекты» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения

Самостоятельное выполнение практических заданий Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Выполнение контрольных работ

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится контроль оценки качества знаний в форме написания эссе по просмотренным фильмам.

Самостоятельное выполнение практических заданий

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме семинаров. Выполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить студента до сдачи экзамена.

Экзамен проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворитель- но» («не зачтено»)	Оценка «удовлетвори- тельно» («зачтено»)	Оценка «хорошо» («зачтено»)	Оценка «отлично» («зачтено»)
-отсутствие сформированности компетенции	- пороговый уровень (минимальный),	- достаточный уровень (базовый),	- повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вопросы для самостоятельной проверки студентами усвоенного материала.

Фильмография

1. «Анастасия», реж. В. Лисакович
2. «Великая тайна воды», реж. А. Коган, Н. Гугуева
3. «Возвращение овцебыка»
4. «Война с саламандрами», реж. Т. Малова, оп. В. Дурандин,
А. Горбатов

5. «Вокзал по средам», реж.-оп. Маурина
6. «Вольные люди», реж. С. Стасенко, оп. А. Игнатов
7. «Габриель-Гарсия Лорка: загадка любви и смерти», реж. Т. Малова, оп. В. Дурандин
8. «Губерт в стране чудес», реж. Б. Караджев, оп. В. Извеков, А. Капранов, Г. Манюк
9. «Две жизни Ясобуро Хачия», реж. А. Погребной, оп. С. Мокрицкий, И. Малютин
10. «Долгая дорога домой», реж.-оп. А. Горелик
11. «Костя Цзю - быть первым», реж. А. Коган, Н. Гугуева
12. «Лёнин конь и Лёня», реж. И. Трахтенгерц
13. «Немного смерти, немного любви», реж. О. Барковская
14. «Обыкновенный фашизм», реж. М. Ромм, оп. Г. Лавров
15. «Ожидание», реж.-оп. К. Матузявичус
16. «Окраина-задворки», реж. А. Погребной, оп. Вл. Услов
17. «Остров мертвых», реж. О. Ковалев
18. «Подпольное искусство. Бульдозерный передел»
19. «Подстрочник», реж. О. Дорман, оп. В. Юсов
20. «Портрет под мухой», реж. Е. Ласкари, оп. А. Артемьева
21. «Ребро. Портрет жены художника» реж. Г. Леонтьева, В. Залотуха, оп. А. Г. арибян
22. «Рерберг и Тарковский- обратная сторона «Сталкера», реж. И. Майборода
25. «Российская история глазами детей»
26. «Рубиновый браслет Куприна», реж. А. Капков, оп. В. Дурандин, А. Горбатов
27. «Русские святыни», оп. Смирнов
28. «Свет белого моря», реж. А. Тарасова, О. Стефанова, оп. И. Шаталова
29. «Свято». Реж. В. Косаковский
30. «Счастливые люди»
31. «Тимур: история последнего полета»
32. «Тише!», реж.-оп. В. Косаковский
33. «Ульяна Лопаткина»
34. «Фрида на фоне Фриды»

- 35. «Хрустальный мир», реж. С. Быченко
- 36. «Человек из меди», реж. А. Миро, оп. Н. Карпов
- 37. «Чеченский капкан. Штурм»
- 38. «Что вижу, то пою», реж. А. Пастернак, оп. Ю. Орлов
- 39. «Элегия жизни», реж. А. Сокуров. оп. Е. Жердин, А. Мошкович, Г. Голубков
- 40. «Эпитафия», реж.-оп. Н. Волков
- 41. «Юз, джаз, Ирка и пёс»
- 42. «52%», реж. Р. Скальски

1.7. Методические указания обучающимся

Самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стиливого почерка оператора документального фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

1.8. Методические рекомендации преподавателю

Развивать в обучающихся умение самостоятельно анализировать фильмы: изобразительное решение, операторские приёмы, пластическое и монтажное решение.

Знакомить обучающихся с новыми веяниями в кинематографе, с творчеством наиболее интересных кинематографистов, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного документального кино.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой
1				
2				

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО
КИНООПЕРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО КИНООПЕРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического

управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического

управления, начальник отдела по

методической работе

_____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Творческий семинар по
кинооператорскому мастерству»

11. Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

12. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>		
1.	ОПК-1; ОПК-3		
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>		
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>	
	Этап 1: Формирование базы знаний: - семинарские занятия; - обсуждения по темам семинарских занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем семинаров	ОПК-1; ОПК-3	
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ОПК-1; ОПК-3	
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах при выполнении контрольных заданий (эссе);	ОПК-1; ОПК-3	

3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение семинарских занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских занятиях - наличие на семинарских занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебнометодической литературы) - наличие выполненных контрольных заданий (эссе)
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий - правильное и своевременное выполнение контрольных заданий (эссе)
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в семинарских занятиях - степень правильности выполнения самостоятельных практических заданий - успешное выполнение контрольных заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских занятий - наличие конспекта семинарских занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - контрольные задания (эссе) выполнены своевременно

	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам семинарских занятий, учебным пособиям справочникам, осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения контрольных заданий (эссе)
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- выполненные контрольные задания соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению контрольных заданий - дифференцированные зачеты - экзамен (8 семестр)

12 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Выполнение контрольных заданий Дифференцированные зачеты Экзамен (8 сем.)
2	ОГ1К-3	Обсуждения Выполнение контрольных заданий Дифференцированные зачеты Экзамен (8 сем.)

13 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Визуальные

эффекты» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждения
- выполнение контрольных заданий
- дифференцированные зачеты
- экзамен (8 сем.)

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и

предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный

характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те,

которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу.

Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Выполнение контрольных заданий

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится контроль оценки качества знаний в форме написания эссе по просмотренным фильмам.

Дифференцированный зачет

Зачёт с оценкой проводится по окончании каждого курса в форме устного ответа.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

14. Оценивание результатов зачета с оценкой экзамена

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка	Оценка	Оценка	Оценка
--------	--------	--------	--------

«неудовлетворительно» («не зачтено»)	«удовлетворительно» («зачтено»)	«хорошо» («зачтено»)-	«отлично» («зачтено»)
-отсутствие сформированной компетенции	пороговый уровень (минимальный),	достаточный уровень (базовый),	- повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

15. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вопросы для самостоятельной проверки обучающимися усвоенного материала.

1. Панорамирование как творческий приём. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж.

2. Съёмка в интерьерах. Основные виды интерьерных объектов.

3. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приёмы, позволяющие реализовать эту стилистику.

4. Кинокадр - фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью светотонального акцента, ракурса,

крупного плана.

5. Визуальный и инструментальный контроль освещения при съёмке в павильоне.

6. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.

7. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».

8. Оптические приёмы съёмки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из фильмов.

9. Факторы съёмочной экспозиции, оценка свойств киноплёнки и условий освещения.

10. Изобразительная стилистика фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.

11. Внутрикадровый монтаж - один из элементов динамического построения фильма.

12. Сюжетное освещение. Характеристика места, времени действия.

13. Подготовка, освоение и проведение съёмки натурного объекта.

Анализ условий естественного освещения. Экспонометрический контроль.

Методы измерения

14. Панорамирование как творческий приём в неигровом фильме. Виды панорам. Технология выполнения.

15. Факторы, влияющие на качество оптического изображения, сквозной контроль

16. Подготовка и проведение съёмки актёрской сцены днём «под ночь» на натуре.

17. Применение конверсионных и корректирующих светофильтров при съёмке.

18. Фотометрический контроль объекта; визуальный и инструментальный просмотр и оценка снятого материала.

19. Особенности освещения при съёмке в интерьере с открытым и закрытым фоном. Световой и цветовой баланс. Творческо-

производственные задачи работы кинооператора при съёмке батальных сцен

20. Телерепортаж - как один из ведущих разделов современного телевидения.

21. Киноживописное искусство оператора. Натура и особенности её применения. Экспонометрический контроль при съёмке на натуре. Оценка условий естественного освещения

22. Фотографическая широта киноплёнки и динамический диапазон цифровой кинокамеры. Отличие в передаче тональных градаций.

23. Особенности творческо-производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).

24. Съёмка на натуре в пасмурную погоду. Применение подсветки. Особенности экспонометрического контроля при такой съёмке.

25. Работа оператора при выполнении воздушных съёмок.

26. Съёмка в интерьере с использованием различных источников света (естественных и искусственных).

27. Съёмка на натуре в «режимных» условиях освещения. Применение электроподсветки, экспонометрический контроль

28. Особенности оптического рисунка объектива на цифровой и плёночной камерах. Влияние размера матрицы и «кроп-фактора» на угол поля зрения объектива и глубину резкости

29. Способы получения изображения с ограниченной насыщенностью цвета (без отбелики).

30. Операторская оценка условий освещения при съёмке в естественном интерьере. Экспонометрический контроль.

31. Съёмка на натуре в условиях дождя, тумана, вечера и ночи. Экспонометрический контроль условий съёмки

32. Применение кодеков ProRes и Arri Raw при съёмке камерой «ARRI- Alexa» и цветокоррекция материала.

33. Съёмочно-постановочная работа кинооператора над павильонными и интерьерными объектами фильма. Разработка операторской экспликации.

34. Системы экспонометрического контроля.

35. Натурная киносъёмка. Нормальное и «эффектное» время освещения. Приёмы трансформации натуральных объектов.
36. Декорации на натуре. Координация искусственного освещения с естественным светом.
37. Подводная съёмка. Примеры из фильмов.
38. Работа оператора над экранным образом актёра. Поиски грима, костюма, системы освещения
39. Понятие «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный и инструментальный контроль освещения
40. Работа оператора на событии. Специфика условий. Методика выполнения событийной съёмки.
41. Цветовая партитура картины. Цвет в кадре, цвет кадров, цвет в фильме.
42. Постановка и съёмка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, тумана, снега. Особенности съёмки объекта при создании эффекта вечера и ночи. Экспонетрический контроль условий съёмки
43. Цветовая температура естественного освещения. Особенности съёмки утром, днём, вечером на открытом солнце, в тени. Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.
44. Съёмка стартов космических ракет и ядерных взрывов.
45. Основные характеристики цветового изображения в цифре: разрешение глубина цвета (битность) и компрессия. Их влияние на качество изображения.
46. Метод наблюдения и провокационный метод. «Скрытая» камера и «привычная» камера в работе оператора-документалиста.
47. Творческое использование цветных съёмочных светофильтров для получения различных художественных эффектов.
48. Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов. Контакты с художником-постановщиком. Работа над планировкой павильонного объекта
49. Участие оператора в утверждении интерьеров и натуры. Заключение оператора о времени и месте натурной съёмки.
50. Работа оператора над иконографическим материалом в

кино.

51. Грим в кино. Живописные и скульптурные задачи, решаемые с помощью грима.

52. Замедленная и цейтраферная съёмки. Творческие возможности. Методика выполнения на плёнке и в цифре.

53. Съёмка в павильоне «под натуру». Особенности павильонных досъёмок к снятым натурным сценам

54. Цветовая температура естественного освещения. Особенности съёмки утром, днем, вечером, на открытом солнце, в тени. Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.

55. Макросъёмка. Творческие возможности. Методика выполнения на цифровых носителях.

56. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство развивающегося действия.

57. Особенности работы кинооператора при съёмке музыкальных фильмов, балетов, рекламы и видеоклипов.

58. Недостатки цифровых кинокамер: «шумы» изображения, UK- чувствительность матрицы, «Rolling Shutter». Причины возникновения и способы устранения при съёмке и обработке.

59. Профессиональная этика на съёмочной площадке.

60. Трансформация перспективного построения кадра при использовании кино съёмочных объективов с различными фокусными расстояниями и с переменным фокусным расстоянием. Система «транстрав».

61. Операторы-хроникёры периода Великой Отечественной войны. Работа документалистов во фронтовых условиях. Телеоператоры, ведущие репортажи и горячих точек.

62. Контраст изображения. Контраст объекта съёмки, контраст освещения, контраст фотографического материала. Приёмы изменения контраста изображения.

63. Роль технологий в эволюции мастерства телеоператора.

64. Что такое субъективная камера? В чем смысл применения данного приёма и методика его выполнения в документальном кино?

65. Особенности работы кинооператора при съёмке фильмов в

формате 1:2,35 (система «Панавижн»). Назовите действующие форматы.

66. Визуальный и инструментальный контроль при съёмке фильма. Использование хроматической шкалы и равноступенного ряда ахроматических полей при расчёте экспозиции.

67. Рапидная съёмка в практике операторов на плёнке и в цифре.

68. Свет - как выразительное средство в искусстве оператора. Система основных видов света, предложенная А.Д.Головней.

69. Фронтальное и контровое освещение при натурной съёмке. Особенность проведения съёмки при контровом освещении. Расчёт экспозиции и использование подсветки.

70. Обязанности телеоператора-постановщика на съёмках в студии и на ПДС.

71. Творческие и производственные взаимодействия оператора и режиссёра при съёмке неигрового фильма. Оператор и журналист в съёмочном процессе репортажного материала.

72. Работа оператора при подготовке изобразительно-декорационного оформления фильма. Заключение оператора по эскизам декораций, костюмам, реквизита и пр.

73. Замысел освещения при съёмке. Виды света.

74. Сверхчувствительность матриц современных видеокамер к инфракрасному освещению. Влияние этого излучения на изображение и способы его устранения.

75. Съёмочные светофильтры в операторской практике. Примеры их использования в различных условиях.

76. Обязанности оператора в подготовительном периоде.

77. Цветовая температура естественного освещения. Влияние цветофотографической температуры на цветопередачу. Методика контроля и температурная корректировка на протяжении светового дня.

78. Творческое использование цветных светофильтров для получения различных художественных эффектов. Приведите примеры из фильмов.

79. Обязанности оператора в съёмочном периоде.

80. Контроль цветовой температуры при съёмке на негативную плёнку и цифровую камеру. Отличие цветокоррекции в плёночном и цифровом

кинематографе.

81. Применение гамма-характеристик «ITU-R.ес.709» и «Log C» при съёмке на кинокамеру ARRI-Alexa.

82. Обязанности оператора в монтажно-тонировочном периоде (постпродакшн).

83. Выбор, настройка и подготовка цифровых видеокамер для съёмки фильмов многокамерным способом.

84. Инструментальный контроль экспозиции при съёмке на цифровую видеокамеру. Инструменты контроля экспозиции.

85. Выбор цифровой камеры для съёмки фильма. Методика проведения тестовых испытаний.

86. Принципиальная схема образования цветного изображения на матрице видеокамеры. Причины возникновения различных «шумов» и способы их устранения.

16. Методические указания обучающимся

Самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилового почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

17. Методические рекомендации преподавателю

Развивать в обучающихся умение самостоятельно анализировать фильмы: изобразительное решение, операторские приёмы, пластическое и монтажное решение.

Знакомить обучающихся с новыми веяниями в кинематографе, с творчеством наиболее интересных кинематографистов, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____И.В. Коротков

«_____»_____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ФОТОКОМПОЗИЦИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: « ФОТОКОМПОЗИЦИЯ»
одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Фотокомпозиция»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-3; ПКО-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания; - подготовка и выполнение контрольных заданий	УК-3; ПКО-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические групповые занятия по освоению и технологии фотокомпозиции; - выполнение практических заданий.	УК-3; ПКО-1
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся фотокомпозиции.	УК-3; ПКО-1
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных, семинарских, индивидуальных и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических работ - выполнение контрольных заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические работы выполнены своевременно - выполнение контрольных заданий
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- практические работы выполнены с использованием

	усвоения материала	необходимых методов и технических средств - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практической работы и составлении отчёта по ней - зачет - дифференцированный зачет - экзамен
--	--------------------	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
4	УК-3	Обсуждения Выполнение практических заданий Выполнение контрольных заданий Зачет Дифференцированный зачет Экзамен
5	ПКО-1	Обсуждения Выполнение практических заданий Выполнение контрольных заданий Зачет Дифференцированный зачет Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине

«Фотокомпозиция» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения

Выполнение практических заданий

Выполнение контрольных заданий

Зачет

Дифференцированный зачет

Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:

текущий контроль:

- оценка качества знаний в форме контрольных заданий;

Промежуточная аттестация:

- зачет (в 1 семестре);
- дифференцированный зачет (во 2 семестре);
- экзамен, в устной форме (в 3 семестре).

На экзамен студентом представляется годовой комплект фоторабот, выполненных по заданиям.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Курс «Фотокомпозиция» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует лекция, дающая необходимый творческий аспект к выполнению практического задания, как в павильоне, так и на натуре.

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится текущий контроль оценки качества знаний.

При общей оценке знаний и приобретенного практического опыта обучающегося принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: натюрморт, портрет, фоторепортаж и т.д.

Снимки оцениваются по нескольким критериям: композиционное решение, световое, тональное и колористическое решение, техническое исполнение.

Экзамен проводится по окончании курса, в устной форме. На экзамен представляется годовой комплект фоторабот.

Экзаменационная оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» - отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно», «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо», «зачтено» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично», «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Фотокомпозиция». **Вопросы для самостоятельной проверки обучающимися усвоенного материала**

1. Крупность плана. Основные характеристики каждой крупности.
2. Высота точки съемки. Основные характеристики.
3. Понятие «ракурсная съемка». Характеристики. Принципиальная схема. Приведите примеры.
4. Понятие «Золотое сечение». «Золотое сечение» в природе и в искусстве.
5. Основные виды композиционных построений: «центральная композиция», «неуравновешенная композиция», «диагональная композиция».
6. Характеристики каждого вида. Приведите примеры.

7. Зависимость оптического изображения перспективы от высоты точки съемки, выбора фокусного расстояния объектива и угла под которым ведется съемка. Приведите примеры.
8. Способы создания динамичных композиционных построений в фотографии. Приведите примеры.
9. Понятие «ритм». Основные приемы создания ритма в композиции. Приведите примеры.
10. Методы передачи движения в фотографии. Приведите примеры.
11. Методы выделения «главного» в кадре. Приведите примеры.
12. Формат отпечатка и его связь с сюжетом. Роль рамки в фотографии.
13. Понятие: КОМПОЗИЦИЯ.
14. Виды света.
15. Выбор оптики, как творческий прием. Приведите примеры.
16. Функция цвета в фотографии.
17. Способы выделения главного в кадре.
18. Роль структуры в построении композиции.
19. Работа с освещением на натуре. Приведите примеры.
20. Система жанров в фотографии.
21. Силуэт, как жанр. Специфические особенности в композиционном творчестве.
22. «Психологический портрет». Методики освещения для создания запланированного результата.
23. Съемка в «режиме». Специфические особенности.
24. «Композиция организации» и «Композиция выбора». Специфические особенности. Что объединяет.
25. Элементы психологии восприятия в композиционном творчестве.
26. Изображение. Сюжет. Образ.
27. Выбор черно-белого белого или цветного изображения.
28. Фактуры и их роль в изображении.
29. Способы организации пространства в кадре.
30. Тональная перспектива в студии и на натуре. Приемы организации.
31. Цветовая перспектива. Способы организации.
32. Объемно-пространственная композиция. Способы создания.
33. Специфические особенности диагональных композиционных построений.
34. Выразительные средства в фотографии.
35. Как раскрыть сюжет. Роль структуры кадра и освещения.
36. Центральная композиция в портрете. Приемы создания внутренней динамики.
37. Структура репортажа.
38. Натюрморт. История жанра. Сюжет в натюрморте.
39. Понятие «открытая» композиция. Приведите примеры.
40. Жанровая фотография. Приведите примеры.
41. Съемка с дополнительной подсветкой на натуре. Методика. Приведите примеры.

42. Съемка днем под ночь. Методика.

43. Применение цветных светофильтров при съемке на натуре.

18. Методические рекомендации для обучающихся и преподавателей.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Если в процессе самостоятельной работы при выполнении практических заданий у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/ п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И
ЦВКЕИОУКОРЕКЦИЯ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Цветоведение и цветокоррекция»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-4 ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ОПК-4 ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении занятий; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся цветоведения.	ОПК-4 ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных, семинарских занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам пройденных тем дисциплины «Цветоведение»

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- успешное выполнение заданий при сдаче зачета с оценкой
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к зачету с оценкой
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается: в подготовке к практическим работам; в составлении отчетов по выполненной работе; в подготовке к зачету с оценкой - дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Обсуждения Отчеты по практической работе Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Цветоведение и цветокоррекция» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение;
- отчеты по практической работе;
- экзамен;

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:

Текущий контроль:

- оценка качества знаний в форме отчетов по лабораторным работам;

промежуточная аттестация:

- экзамен.

1.5.4. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо»- достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
---	---	---	--

Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует
--	--	---	--

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1. Законы аддитивности цвета. Выберите неверное высказывание: При сложении основного цвета с дополнительным цветом получаем белый (ахроматический); При сложении двух хроматических, но не дополнительных цветов получается третий хроматический цвет; результат сложения зависит от того, какие мы взяли цвета и не зависит от того, как мы их получили; При сложении двух основных цветов получаем третий основной цвет.
2. Субтрактивный синтез цвета. Выберите верное высказывание: белый – красный = голубой; белый – желтый = красный; белый – синий = пурпурный; белый – голубой = зеленый.
3. Цвет имеет значения $R=100$, $G=50$, $B=200$. Чему будет равна насыщенность этого цвета?
4. Какие цвета определяют координаты a и b в пространстве Lab .
5. Аддитивный синтез цвета. Выберите верное высказывание: голубой = зеленый + синий; зеленый = красный + синий; голубой = красный + зеленый; желтый = красный + синий.
6. На осветительный прибор с ARRI T1 установили голубой светофильтр с цветностью -62 mrd . Как изменится цветовая температура?
7. Какой светофильтр необходимо применить для приведения бытовых ламп накаливания с $T_{\text{цв}}=2800\text{K}$ к балансной норме 3200K ?
8. Для технологии разработано цветовое пространство Rec.2020.
9. Выберите цветовое пространство, которое не является аппаратно независимым: ACES; XYZ; RGB; Lab.
10. Что из перечисленного не является цветовым пространством: sRGB; Lab; HSB; Rec.709.

1. Трехкомпонентная теория цвета. Физическая природа цвета.
2. Механизм цветообразования в природе и кинотехнологии.
3. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета.
4. Цветовое пространство MКО XYZ, диаграмма цветности xyY.
5. Цветовые пространства sRGB, Rec.709, Rec.2020, DCI P3. Конвертация цветовых пространств.
6. Цветовое пространство ACES. Формат OpenEXR.
7. Принцип получения цветного изображения в цифровой технологии.
8. Отличие цветокоррекции в пленочном кинематографе от цифрового грейдинга изображения.
9. Основные задачи цветокоррекции. Первичная, вторичная, мастер коррекция.
10. Интерфейс программы Da VinciResolv. Создание проекта, загрузка клипов, монтаж, экспорт. Логика работы с «Нодами».
11. Особенности работы инструментов «Lift», «Gamma», «Gain», «Offset».
12. Контроль параметров изображения по значениям RGB, по осциллографу и вектроскопу.
13. Выборочная коррекция цвета программы Da VinciResolv. Изменение цветового тона.
14. Инструмент «Curves» в программе Da VinciResolv.
15. Работа с масками в программе Da VinciResolv.
16. Ассортимент тестовых шкал «X-Rite» и применение их при съемке и цветокоррекции.
17. Исправление недодержки и передержки при съемке с гаммой Rec.709 и LogC и формате RAW.
18. Устранение шумов.
19. Обязательные настройки камер при съемке в RAW и обычном формате.
20. Цветокоррекция на площадке. Создание LUT для камеры Arri Amira.
21. Цветокоррекция сцен, снятых с большим интервалом яркостей.
22. Особенности съемки и цветокоррекции при использовании в кадре источников света с различной цветовой температурой.
23. Инструменты контроля «Waveform», «Vectorscope», гистограмма.
24. Размытие, повышение резкости, виньетирование изображения.
25. Добавление оптических эффектов объективов, осветительных приборов, структуры пленочного зерна.
26. Отличия оптического рисунка объектива на цифровой и пленочной камере.
27. Требования к изображению, предъявляемые ОТК телевидения и кинопроката.

Самостоятельные работы выполняются обучающимися индивидуально. Тема работы может быть выбрана (изменена) обучающимся по согласованию с преподавателем. Выполняемая работа должна отвечать следующим требованиям:

- демонстрировать навыки обучающегося в обращении с цифровой кино или видеокамерой;
- обработка изображения в графическом редакторе в объеме теоретического курса.

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«ЦИФРОВЫЕ КИНОТЕХНОЛОГИИ»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине: «ЦИФРОВЫЕ КИНОТЕХНОЛОГИИ» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от «4» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления

_____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе

_____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2023.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Цифровые кинотехнологии»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические (лабораторные) групповые занятия по освоению цифровых кинотехнологий; - выполнение практических заданий.	ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества составления отчетов по практическим (лабораторным) работам и умения самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту; - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся цифровых кинотехнологий	ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u>	- посещение лекционных и практических занятий

	Формирование базы знаний	- ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление отчетов по практическим (лабораторным) работам и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведенному опыту и эксперименту;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных отчетов по практическим (лабораторным) работам - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение практических (лабораторных) работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - практические (лабораторные) работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u>	- в процессе подготовки студент по материалам

	Формирование навыков практического использования знаний	лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей практической (лабораторной) работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- практические (лабораторные) работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - представленные отчеты по практической (лабораторной) работе соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических (лабораторных) работ и составлении отчёта по ним - текущий контроль - экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-6	Обсуждения Отчеты по лабораторным работам Экзамен
2	ПКО-1	Обсуждения Отчеты по лабораторным работам Экзамен
3	ПКО-2	Обсуждения Отчеты по лабораторным работам Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Цифровые кинотехнологии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение

- Отчеты по лабораторным работам
- Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Отчеты по практическим (лабораторным) работам

Основной задачей выполнения практических (лабораторных) работ является приобретение теоретических знаний и практических навыков самостоятельной работы по получению изображения с заранее предсказанными экспонетрическими параметрами.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования цифровых кинотехнологий.

Текущий контроль

Проходит в форме отчета по практическим (лабораторным) работам.

Экзамен

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов экзамена

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности	Оценка «удовлетворительно» - пороговый	Оценка «хорошо»- достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично» - повышенный уровень (продвинутый,
---	--	---	---

компетенции	уровень (минимальный),		высокий)
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6. Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Цифровые кинотехнологии»

1. Что такое пиксель и разрешение матрицы камеры?
2. Определение разрешения, необходимого для съемки, сканирования, печати и вывода изображения на экран.
3. Какая связь между количеством пикселей изображения и разрешающей способностью глаза?
4. Какое максимальное необходимое разрешение изображения?
5. Как влияет дифракция света на минимальный допустимый размер пикселя на матрице?
6. Суть теоремы Котельникова (Найквиста-Шеннона) и ее использование в цифровой фотографии.
7. Что такое глубина цвета и влияние этого фактора на качество изображения?
8. Влияние битрейта на скорость передачи и записи информации.
9. Что такое некомпresseрованное RGB изображение? Применение форматов PSD и TIF в фотографии.
10. Что такое внутрикадровая компрессия? Влияние степени и способа сжатия на качество и размер изображения.
11. Что такое цветовое семлирование? Особенности применения для обработки и передачи изображения.

12. Что такое межкадровая компрессия. Принцип работы кодеков MPEG-2, MPEG-4, H-264 и др.
13. Какие форматы применяются
14. Применение потокового и покадрового видео в цифровом видеопроцессе.
15. Физические основы работы матрицы. Фотоэффект. Светочувствительность полупроводников.
16. Принцип получения цветного изображения в цифровой технологии.
17. Сравнение трех- и одноматричных цифровых камер.
18. Технология и принцип работы матриц ПЗС (CCD) и КМОП (CMOS).
19. Получение RGB информации за счет интерполяции. Фильтр Байера.
20. Принцип получения изображения в камере.
21. Форматы RAW и TIF в фотографии. Достоинства и сферы применения RAW формата.
22. Обязательные настройки камеры при съемке в RAW и обычном формате.
23. Как измеряется светочувствительность цифровой камеры?
24. Чем ограничен динамический диапазон цифровой камеры? В чем отличие цифрового изображения от пленочного.
25. Инструменты контроля экспозиции камеры: «зебра», «Night Light», гистограмма.
26. Как работает экспонометр камер Arri Alexa и Red One «False color».
27. Контроль экспозиции по внешним контрольным мониторам «Waveform», «Vectorscope».
28. Настройки камеры Canon EOS через программу «Picture Style Editor».
29. Отличия оптического рисунка объектива на цифровой и пленочной камере.
30. Проблемы «пленочных» объективов на цифровой камере.
31. Влияние размера матрицы и «Кроп-фактора» на угол поля зрения объектива и глубину резкости.

32. Расчет ГРИП исходя из допустимого кружка рассеяния, физического размера пикселя.
33. Влияние на пластику изображения различий MTF пленки и матрицы.
34. Способы фокусировки цифровой камеры и контроль точности фокуса и ГРИП при съемке.
35. Назначение и принцип работы фильтров «Anti-aliasing» и «Hot Mirror» на матрице камеры.
36. Искажение цвета при использовании плотных ND фильтров при съемке.
37. Явление «Rolling Shutter» на камерах с CMOS матрицей.
38. В чем отличия цветокоррекции в пленочном кинематографе от цифрового грейдинга изображения.
39. Цветовые пространства sRGB, adobeRGB, REC.601, REC.709 и т.д. Выбор цветового пространства и его влияние на цветопередачу.
40. Характеристики компьютерных мониторов для работы с изображением. Технологии дисплеев LCD, PLASMA, OLED, IPS.
41. Контрольные приборы: осциллограф (Waveform), RGB Parade, гистограмма. Оценка яркости изображения и контроль уровней белого и черного.
42. Цветовой профиль устройства. Способы калибровки монитора. Калибраторы.
43. Задачи, решаемые при обработке Raw файла в программе DaVinci Resolve.
44. Внутрикадровая коррекция изображения в программе DaVinci Resolve. Экпозиционная и тоновая коррекция. Использование уровней и кривых.
45. Инструмент изменения баланса белого в программе DaVinci Resolve.

1.7. Методические рекомендации для обучающихся и преподавателей.

Перед началом выполнения практической (лабораторной) работы необходимо внимательно изучить её описание и методические рекомендации.

Обучающиеся группой по 4 человека занимаются в лаборатории с преподавателем. Перед началом работы обучающемуся необходимо изучить правила использования применяемого в работе оборудования и технику безопасности при работе. Для допуска к практической (лабораторной) работе обучающийся должен пройти тест (обычно компьютерный), правильно ответив на все вопросы. Все электрические подключения и переключения в ходе работы необходимо делать с санкции и под наблюдением преподавателя или заведующего лабораторией.

Практическая (лабораторная) работа проводится в соответствии с её описанием в течение 1-2 или более занятий – до полного выполнения программы. Программа практической (лабораторной) работы может корректироваться преподавателем.

При выполнении практической (лабораторной) работы обучающийся должен сразу анализировать результаты и соотносить их с ожидаемыми.

При составлении отчёта по практической (лабораторной) работе необходимо соблюдать общепринятую форму технических рефератов, используя только общепринятую лексику и сокращения.

Обучающийся должен самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому этапу практической (лабораторной) работы.

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность

55.05.03. Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2023

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы государственной культурной политики РФ» составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.03. «Кинооператорство» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств по дисциплине одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан кинооператорского факультета _____ П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-2
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу

	навыков практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в указанные сроки - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине - Зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- экзамен.

Экзамен проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка **«зачёт»** - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка **«незачёт»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**–студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов и творческих заданий к экзамену

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.

19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.
25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2023 г.

Фонд оценочных средств

Искусство XX-XXI вв.

Специальность

55.05.03 - Кинооператорство

Специализация

Кинооператор

Форма обучения

Очная

Москва, 2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 Кинооператорство (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____В.М.Шипулина

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2023

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Искусство XX-XXI вв.**

Направление подготовки
55.05.03 – Кинооператорство

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современного искусства - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования - способность самостоятельно анализировать тенденции современного искусства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, связанных с творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение

Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается современных художественных процессов, выставок и творческих мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет с оценкой

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

№ 1

Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№2

Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм
Мило Рау и Римини Протокол

№3

Русский авангард. Бубновы валет, Ослиный хвост и лучизм
Кристиан Болтански и Луиз Буржуа

№4

Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм
Искусство акционизма (1960-2000-е)

№5

Искусство Веймарской республики. Каммершпиле, баухауз и новая
вещественность.
Иозеф Бойс и Нам Джун Пайк

№6

Кайзеровский и Веймарский экспрессионизм в изобразительном искусстве
Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)

№7

Дадаизм и сюрреализм
Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№8

Искусство США рубежа XIX-XX вв.
Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая
реальность», московский концептуализм, соц-арт

№9

Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро
Мандзони) Искусство неоекспрессионизма (Италия, Германия,
Великобритания, США)

№ 10

Ключевые тенденции XIX века, повлиявшие на искусство XX столетия.
Искусство соцреализма 1932-1956

№ 11

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм
Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись
цветового поля, нео-гео, минимал-арт
Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт

№13

Роберт Уилсон и Ромео Кастеллуччи
Экспрессионизм в театре и архитектуре

№14

Искусство соцреализма 1956-1980-е.
Герхардт Рихтер и Готфрид Хельнвайн

№15

Кинематограф и модернистский
авангард Арт-брют

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История зарубежного кино» составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

ФОС одобрен на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие выполненных самостоятельных заданий по

		теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска,

		систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК 3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, анализа фильмов, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных

индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. «У каждого свое кино» (2007, киноальманах)
2. «Хранитель времени» (2011, М. Скорцезе)
3. «Смерть в Голливуде» (2001, П. Богданович)
4. «В компании Макса Линдера» (1963, М.Линдер)
5. «Золотая лихорадка» (1925, Ч.Чаплин)
6. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
7. «Сломанные побеги» (1919, Д.Гриффит)
8. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
9. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
- 10.«Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
- 11.«Толпа» (К.Видор, 1928)
- 12.«Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
- 13.«Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
- 14.«Последний человек» (Ф.Мурнау, 1924)
- 15.«Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
- 16.«Андалузский пес» (Л.Бюньюэль С.Дали, 1928г.)
- 17.«Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
- 18.«Виридиана» (Бюньюэль, 1961)
- 19.«Цилиндр» (Марк Сэндрич, 1935)
- 20.«Загородная прогулка» (Жан Ренуар, 1946)
- 21.«Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
- 22.«Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
- 23.«Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)

24. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
25. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер, 1950)
26. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
27. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
28. «Самая красивая» (Л.Висконти, 1951)
29. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
30. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
31. «Мы так любили друг друга» (Э.Скола, 1974)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
34. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
35. «Персона» (И.Бергман, 1966)
36. «Расемон» (А.Кurosава, 1950)
37. «Беспечный ездоk» (Д.Хоппер, 1969)
38. «Таксист» (М.Скорцезе, 1976)
39. «Третий человек» (К.Рид, 1949)
40. «Рома» (А. Куарон, 2018)
41. «Мишени» (П. Богданович, 1968)
42. «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971)
43. «Весь этот джаз» (Б.Фосс, 1979)
44. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
45. «Однажды... в Голливуде» (К.Тарантино, 2019)

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Творческий путь Жана Виго.
2. Луис Бунюэль и его опыт сюрреализма

3. Этапы формирования и основные принципы голливудской системы кинопроизводства
4. Чарли Чаплин: автор и его персонаж
5. Национальное своеобразие фильмов Жана Ренуара.
6. «Поэтический реализм» во французском кино
7. Продюсер Ирвинг Тальберг и его роль в истории кино
8. Творчество Джона Форда
9. Роберт Брессон, своеобразие его режиссерской концепции
10. Кинематограф Орсона Уэллса
11. Творческий путь Уильяма Уайлера
12. Итальянский неореализм: истоки, эволюция, творческие принципы
13. Влияние идей неореализма на мировое кино
14. Художественное своеобразие фильмов Федерико Феллини
15. Историзм творчества Лукино Висконти
16. Основные мотивы и стилистика фильмов Микеланджело Антониони
17. Английское кино 50-х - 60-х годов. Движение "рассерженных"
18. "Новая волна" во французском кино
19. "Новое немецкое кино" и его мастера
20. Кино США 60-х и "Новый Голливуд" 70-х годов
21. Основные тенденции современного мирового кино
22. Творчество Ингмара Бергмана
23. Аталанта, 1934, реж. Ж. Виго
- 24.2. Великая иллюзия, 1937, реж. Ж. Ренуар
25. Набережная туманов, 1938, реж. М. Карне
26. Гражданин Кейн, 1941, реж. О. Уэллс
27. Рим- открытый город, 1945, реж. Р. Росселлини
28. Третий человек, 1949, реж. К. Рид
29. Сансет Бульвар, 1950, реж. Б. Уайлдер
30. Расемон, 1950, реж. А. Куросава
31. Самая красивая, 1952, реж. Л. Висконти
32. Дорога, 1954, реж. Ф. Феллини
33. Четыреста ударов, 1959, реж. Ф. Трюффо
34. На последнем дыхании, 1960, реж. Ж.Л. Годар
35. Сладкая жизнь, 1960, реж. Ф. Феллини
36. Виридиана, 1961, реж. Л. Бунюэль
37. Затмение, 1962, реж. М. Антониони
38. Беспечный ездок, 1969, реж. Д. Хоппер
39. Смерть в Венеции, 1971, реж. Л. Висконти
40. Мы так любили друг друга, 1974, реж. Э. Скола
41. Разговор. 1974, реж. Ф. Коппола
42. Таксист, 1976, реж. М. Скорсезе
43. Форма воды, 2017, реж. Г. Дель Торо

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«История зарубежной литературы»**

Специальность

55.05.03 Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

(маст. М.Л. Аграновича)

Уровень образования

специалитет

Форма обучения **очная**

Москва, 2023

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Т. В. Михайлова

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки

55.05.03 Кинооператорство.

Фонд оценочных средств **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежной литературы**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературном процессе - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории зарубежной литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - зачет, ЭКЗАМЕН
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежной литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет, экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Зачет проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачета,

экзамена) Зачет

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает сформированные представления литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«хорошо»** - студент показывает в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса, произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает фрагментарные знания о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, постмодернизм и др.); фрагментарные представления о литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого

из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных в программу курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных методов.
2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы при создании экранизации или ином его использовании в кино и телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к зачету по темам 1.1 – 1.3

1. Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2. «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада»).
3. Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4. Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5. Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра. Структура трагедии.
6. Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в «Орестее» Эсхила.
7. Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).
8. Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9. Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10. Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона».
11. Эллинство и варварство в трагедии Еврипида «Медее».
12. Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.

13. Понятие amor fati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14. Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15. Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
16. Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства двух миров – Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», мира чудовищ).
17. Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина «конца мира» в «Прорицании вельвы».
18. «Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях сюжета и поступках героев?
19. Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй частях «Песни о Нибелунгах».
20. Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». Роланд и Ганелон.
21. Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» любви как основа куртуазной системы ценностей.
22. Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?
23. «Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное чтение?
24. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25. Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф Уголино.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.4 – 1.8

1. Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?
2. Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно-карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».
3. Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, образ Панурга).
4. «Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или «Двенадцатая ночь»).
5. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и Яго.
6. Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.
7. «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Трагикомический характер Дон-Кихота.
8. Смысл пары Дон-Кихот – Санчо Панса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».

9. Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии классицизма. Корнель.
10. Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в трагедии янсенистских взглядов автора.
11. Приемы классицистической комедии. Мольер.
12. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо».
13. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия Гулливера» Свифта.
14. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
15. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
16. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» Дидро. Критика просвещенческих идей.
17. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
18. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
19. Смех Бомарше: юмор или сатира?
20. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
21. Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
22. «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
23. «Пролог на небесах» – завязка сюжета «Фауста» Гете.
24. Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
25. Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
26. Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
27. Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
28. Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.
29. Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в романе «Собор Парижской Богоматери».
30. «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе Стендаля «Красное и черное».
31. Мир вещей и его функция у Бальзака.
32. Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
33. Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
34. Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
35. Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
36. Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в творчестве Мопассана.
37. Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в пьесе «Бранд».
38. «Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
39. Эстетика декаданса в книге стихов Ш.Бодлера «Цветы Зла».
40. Поэзия французского символизма. Способы установления связей между человеком и миром в поэзии П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме.

41. Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. Уайльда.
42. «Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошенная»). «Паралич внешнего действия», роль подтекста.
43. Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к Свану».
44. Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж.Джойса «Улисс». Метод «потока сознания».
45. Философское содержание и способы его выражения в поэме Т.Элиота «Бесплодная земля».
46. Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. Кафки «Превращение».
47. Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
48. Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
49. Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в романе Г.Гессе «Игра в бисер».
50. Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»).
51. Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или «Посторонний»).
52. «Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гетсби».
53. Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
54. Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»).
55. Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
56. Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». Авторский комментарий к роману.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История и теория неигрового кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине « История и теория неигрового кино» составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**

с учетом рекомендаций ОП ВО

ФОС одобрен на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем архивного дела в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История и теория неигрового кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках дисциплины «История и теория неигрового кино» студентам предлагается выполнить самостоятельную индивидуальную работу под руководством педагога по розыску необходимых материалов в архивах и литературных источниках, а также просмотра и изучения фильмов по

избранной для самостоятельной работы проблематике. Ход работы студента сопровождается регулярными индивидуальными занятиями с педагогом, во время которых происходит углубление знаний студента в определенном разделе курса.

Обсуждение

Результат самостоятельной работы выносится на обсуждение группы студентов. Каждому предстоит защитить свой проект, а также высказать краткие заключения на проекты других студентов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно

его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном научном кино и языка интеллектуального художественного фильма.
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации, публицистики и популяризации.
5. Аудиовизуализация системы народного образования.
6. Широкое использование информационно-публицистического и познавательного кино как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.
7. Репортаж в неигровом кино. Специфика событийного и проблемного репортажа
8. Жанровая система неигрового кино.

9. Повествовательный и поэтический стилевой принцип организации материала в разных направлениях неигрового кино.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Эстетические проблемы неигрового кино в контексте эстетических поисков современного искусства.
2. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации.
3. Взаимодействие эстетических поисков в современном игровом и неигровом кино
4. Тенденции развития системы языка современной экранной информации и публицистики.
5. Широкое использование информационно-публицистического и познавательного кино как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.
6. Репортаж в неигровом кино. Специфика событийного и проблемного репортажа
7. Жанровая система неигрового кино.
8. Повествовательный и поэтический стилевой принцип организации материала в разных направлениях неигрового кино.
9. Эволюция концепции реальности в неигровом кино.
10. Современные жанрово-стилевое лицо неигрового кино.

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Становление отечественной школы кинохроники (хроника гражданской войны).
2. Общая характеристика стилистических направлений в советском документальном кино 20-х гг.
3. Творчество Э. Шуб.
4. Творчество Д. Вертова.
5. Творчество В. Ерофеева.
6. Мифотворческая и летописная роль хроники 30-х гг.
7. Развитие отечественного документального кино 30-х гг: творческие аспекты.
8. Документальное кино Великой Отечественной войны.
9. Особенности послевоенного периода развития советского документального кино.
10. Общая характеристика кинодокументалистики 60-х гг.
11. Новые принципы изображения человека в советском документальном кино 60-х гг.
12. Формирование политической публицистики в 60-70-е гг.
13. Исследование истории в отечественном документальном кино 60-х гг.

14. Советский документальный телефильм (пути становления).
15. Формирование национальных и региональных школ документального кино в 60-е г
16. Формирование проблемного направления в документалистике 60-70-х гг.
17. Особенности современной актуальной публицистики.
18. Современный кинопортрет (человек и проблема в современном документальном фильме).
19. Разные формы исследования истории в современном документальном кино.
20. Поэтические и художественно-документальные формы в современном документальном кино.
21. Становление документального метода в зарубежном кино (немой период).
22. Творчество Р. Флаэрти.
23. Творчество Й. Ивенса.
24. Английская «школа документального фильма» (школа Д. Грирсона).
25. Американское документальное кино 30-х гг.
26. Мировое документальное кино времен II мировой войны.
27. Кино фашистской Германии.
28. «Группа 30-ти» во Франции.
29. Английское «свободное кино».
30. Течение «киноправды» во Франции.
31. Новое американское кино.
32. Документальное кино Венгрии.
33. Документальное кино стран Восточной Европы.
34. Кинодокументалисты ГДР.
35. Особенности «польского документа» в 60-е гг.
36. Современный зарубежный «политический фильм» и экранная публицистика..
37. Кинодокументалистика в контексте средств массовой информации.
38. Фильмы Б. Хаанстры и Г. Якопетти – сравнительный анализ.
39. Поэтические формы в современном документальном кино.
40. Перспективы творческого развития документального кино.

Кроме того, в билет входит третьим вопросом анализ конкретного документального фильма (из числа показанных в ходе занятий).

1. Катюша
2. Койянискаци
3. Человек из Арана
4. Мы
5. Высший суд
6. Собачий мир
7. По Голландии
8. Сена встречает Париж
9. Берлин
10. Замки на песке

11. Хроника одного лета
12. Легко ли быть молодым?
13. Соль Сванетии
14. Ночная почта
15. Беловы
16. Барака
17. Микрокосмос
18. Голоса
19. Тише!
20. Гневное око

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История отечественного кино» составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**
с учетом рекомендаций ОП ВО

ФОС одобрен на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Самостоятельная работа

развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Украина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Наследие дореволюционного кинематографа.
2. Актёры дореволюционного кино.
3. Экранизации дореволюционного кино и первых лет революции.
4. Яков Протазанов и его роль в развитии отечественного киноискусства.
5. «Эффект Кулешова» и его значение для становления кино как самостоятельного искусства.
6. Разнообразие школ и направлений в киноискусстве второй половины 20-х годов.
7. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-х годов.
8. Художественное освоение звука в кинематографе первой половины 30-х годов.
9. Мифологизация действительности в киноискусстве второй половины 30-х годов.
10. Исторические фильмы 30-х годов.
11. Творчество С. Эйзенштейна и его место в советском кино.
12. Роль Вс. Пудовкина в развитии кино как искусства.
13. А. Довженко. Жизнь в искусстве.
14. Творческая судьба ФЭКСов.
15. Место М. Ромма в кинематографе.
16. Особенности советского кино военных лет и его вклад в борьбу с фашизмом.
17. Великая Отечественная война глазами кинематографистов военных лет.
18. Киноискусство послевоенных лет.
19. Кинематограф периода оттепели.
20. Поколение кинорежиссуры в 50-60-е годы.

21. С. Бондарчук – киноактёр и кинорежиссёр.
22. Богатство стилей, направлений и творческих индивидуальностей в киноискусстве 60-х годов.
23. Кинематограф М. Хуциева.
24. Кинематограф В. Шукшина.
25. Отражение темы Великой Отечественной войны на разных этапах развития советского кино.
26. Место музыкальной кинокомедии в кинематографе нашей страны.
27. А. Тарковский и его время.
28. Творчество Н. Михалкова.
29. V съезд кинематографистов и его роль в развитии советского кино.
30. Кинематография России сегодня.
31. Творческий путь мастера
32. Анализ фильма с участием мастера
33. Анализ фильма «Александр Невский»
34. Анализ фильма «Член правительства»
35. Анализ фильма «Машенька»
36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»
41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»**

Направление подготовки
55.05.03 — Кинооператорство

Квалификация (степень) выпускника
Кинооператор

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва
2023

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История религий» **одобрен** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ / Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П. Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История религий»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

**1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине**

№ п.п.		
1.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - выполнение заданий по самостоятельной работе; - разработка теоретической основы тематики.	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли религии в жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов, связанных с историей религий; - выполнение заданий по самостоятельной работе.	УК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	- посещение лекционных занятий; - ведение конспекта лекций участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - наличие выполненных самостоятельных заданий по

		теоретическим вопросам тем.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; - способность аргументировать свою точку зрения; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия; - успешное выполнение заданий для самостоятельной работы.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий; - способность самостоятельно анализировать религиозные идеи.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, умение выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани анализируемого произведения искусства и правильно его интерпретировать; - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений; - ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История религий» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- зачёт.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного преподавателем задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение социокультурных механизмов взаимодействия религиозного сознания и творческой деятельности всей студенческой группой,

после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачёт

Проходит в форме ответа на билет, сформированный путем случайной выборки вопросов из списка, одобренного на заседании кафедры.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачёт

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** - студент показывает достаточные знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы.

Оценка **«не зачтено»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.

4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
10. Смысл жизни и смерти в религии.
11. Религия и национальное само сознание.
12. Религия и социальные проблемы.
13. Религия и война.
14. Религия и семья.
15. Религия и политика.
16. Возникновение буддизма.
17. Буддистская философия и практика.
18. Восточные религии на Западе.
19. Зороастризм.
20. Библия как произведение литературы.
21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.

34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.

64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.

94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Религия и культурно-психологические проблемы человека.
2. Проблема понимания Западом Востока.
3. Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения.
4. Отношения между Богом и человеком.
5. Исторический фон возникновения христианства.
6. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным.
7. Особенности исламского вероучения.
8. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
9. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре.
10. Современные религиозные течения и секты.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов для зачета.

1. Первобытная религия, её особенности
 - а) анимизм
 - б) тотемизм
 - с) фетишизм
 - д) табуизм
 - е) религия и магия.
2. Религии Древнего Китая – их происхождения и специфика.
 - а) Конфуцианство.
 - б) Даосизм.
 - с) Буддизм.

- d) Отношение этих систем между собой и мировыми религиями.
3. Индуизм. История и этапы становления.
 4. Течения в индуизме.
 5. Буддизм. История и цели буддизма. Философия и практика буддизма.
Течения в Буддизме. Буддизм на Западе.
 6. Зороастризм. История и цели зороастризма, влияние зороастризма на другие религии.
 7. Истоки авраамических религий, их цели, сходства и отличия. Связь с другими религиями Востока.
 8. Иудаизм. История, особенности, литература. Философия и практика.
 9. Библия. Её структура, этапы её становления, связь с историей.
 10. Происхождение христианства, его отделение от иудаизма, отношение к государству и обществу.
 11. Начало христианского богословия, становление символа веры.
 12. Новый Завет. Его структура, мораль и главные идеи.
 13. Католицизм. История, основные черты и структура.
 14. Протестантизм. Происхождение течения и его особенности.
 15. Православие – основа догматики и истории, отличия от католицизма и протестантизма.
 16. Православие в России. История отношения с государством.
 17. Первые русские святые. Течения в XIV-XV веках. Влияние на культуру.
 18. Старообрядчество.
 19. Секты в современной России.
 20. Ислам: история, литература, течения.
 21. Современные неорелигиозные течения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____»_____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

Специальность

55.05.03 - Кинооператорство

Квалификация выпускника

Кинооператор

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2023

Составители: Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по дисциплине «История русской литературы» для специальности «Кинооператорство» **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой_____М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета_____П.Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе_____В.В. Атаман

Зав.библиотекой_____В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История русской литературы»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - ЭКЗАМЕН
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русской литературы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений,

уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Экзамен

Проходит в форме ответа на вопросы, которые студенты выбирают из предложенных шести блоков с анализом в каждом вопросе творчества не менее двух авторов.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена)

ЭКЗАМЕН

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Работа по мистической литературе XIX века.

Тексты

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или мои вечера в Малороссии»

В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косторама»

В. Олин «Странный бал»

М. Загоскин «Концерт бесов»

Н. Полевой «Блаженство безумия»
О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень»
А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок»
Н. Гоголь «Вий», «Нос»
И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея»
А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака»

Задание: выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на пять вопросов:

- 1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?
- 2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)?
- 3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, речь персонажей, цвет, свет, детали)?
- 3) зачем (что всё это символизирует)?
- 4) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал сегодня (аргументы)?

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века.

Тексты и задания

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст?
Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является повесть?
Л. Толстой «Отец Сергей»: определить кульминацию повести.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Русский «романтический» реализм.
2. Философско-религиозная проблематика русской литературы.
3. Типология отечественного романа XIX века.
4. Европейское и американское влияния на русскую прозу 1820–1900 гг.
5. Реалистическая и нереалистическая литература в России.
6. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, дискуссии, оценки.
7. Идеологическая проза: поэтика, контекст.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Раздел 1

1. Русская романтическая литература: общая характеристика.
2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс».
4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова.
5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период).

6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н. Гоголя («чёрно-белый» период).

Раздел 2

7. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский романтический реализм».
8. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
9. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина).
10. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца Алексея»).
11. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»).
12. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».
13. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»).
14. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.
15. Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник»).
16. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната»).
17. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», «Красный цветок»).
18. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: психологический, социальный, религиозный аспекты.
19. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», «Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко).
20. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, «Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, «Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Морфий» М. Булгакова).
21. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов»).

Раздел 3

22. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.
23. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты.

24. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого.
25. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Городецкий, А. Ахматова).
26. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы «Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы.
27. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. Группа «Серапионовы братья».
28. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.
29. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов и др.).
30. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. Булгаков)
31. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова.

Раздел 4

32. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.
33. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычѳв и другие» М. Горького, Е. Шварца).
34. Историко-революционная проза 1920-1930-х годов: особенности конфликтов в произведениях М. Булгакова «Белая гвардия», А. Фадеева «Разгром», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Зарубина «Щепка», А. Малышкина «Падение Даира», Б. Лавренева «41», Н. Островского «Как закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» «Военная тайна» А. Гайдара.
35. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олеши, А. Гайдара, П. Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг философских влияний, эстетика, поэтика.
36. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. Толстого, М. Булгакова, А. Беляева.
37. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в структуре романа.
38. «Русское зарубежье» в литературе XX века. Творчество В. Набокова.
39. Историческая проза: «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.

40. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. Заболоцкого).

Раздел 5

41. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. Воробьёв, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. Казакевич, В. Быков, И. Грекова).
42. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной сказки.
43. Лагерная проза («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова, лагерная тема в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана). Современное звучание темы в романе З. Прилепина «Обитель» и «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной.
44. Деревенская проза 1950-1980-х годов XX века. Философская и социальная проблематика творчества В. Овечкина, Ф. Абрамова, В. Шукшина, А. Иванова, В. Астафьева, В. Распутина.
45. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина.
46. Поэзия 1960-1980-х годов: поэты «оттепели» (Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина), бардовская поэзия (Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Никитин), неоакмеисты (А. Тарковский, Е. Рейн, Д. Самойлов, Б. Кенжеев), неофутуристы (Г. Сапгир, В. Соснора, Г. Айги), поэты «новой искренности» (Н. Рубцов).
47. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина.
48. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского и прозы С. Довлатова.

Раздел 6

49. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
50. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
51. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).
52. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина).
53. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина.
54. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.

55. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной.
56. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
57. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...»), Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»).
58. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. Юзефович, Д. Донцова, Т. Устинова.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ **2023 г.**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Новейшая русская и зарубежная литература»

Специальность

55.05.03 - Кинооператорство

Специализация

Кинооператор

Мастерская Ю.С. Любина

Форма обучения

Очная

Москва

2023

Составитель – Д.В. Кобленкова, профессор, доктор филологических наук.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Новейшая русская и зарубежная литература» для специальности «Кинооператорство» **одобрен** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Новейшая русская и зарубежная литература»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической

		литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать литературоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного

		уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по литературоведению, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - ЗАЧЁТ с оценкой
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «**Новейшая русская и зарубежная литература**» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт с оценкой

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений,

уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора.

Зачёт с оценкой проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта)

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. По зарубежной литературе необходимо написать 2 рецензии на книги разных национальных литератур и разных жанров.

Макет рецензии: необходимо указать жанр или синтез жанров; написать 3–4 предложения по содержанию (о чём книга, что в ней происходит); затем 3–4 предложения — достоинства (смысловые и формальные); затем 3–4 предложения — недостатки. После этого указывается, кому она может быть рекомендована, и оценка по 10-балльной системе.

После рецензии нужно написать на каждую книгу по аннотации, которая должна состоять из двух предложений: в первом должно сообщаться, где и когда это происходит, во втором – общий смысл книги. После аннотации пишем к каждой книге слоган из 1 предложения, можно в любой, в том числе ироничной, форме. К каждому тексту пишем ключевые слова.

2. **По русской литературе:** 1 аналитическая работа объёмом не более 2 страниц по любому тексту из списка.

Структура анализа:

1. Жанры.
2. Типы конфликтов.
3. Типы героев.
4. События.
5. Устремления героев.
6. Результаты.
7. Художественные открытия.
8. Тезаурус (ключевые слова).

1.6.2 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту с оценкой **Зарубежная литература**

1. Политические проблемы в литературе Германии. Б. Шлинк, Т. Вермеш, Т. Бруссиг.
2. Мировые и личные утопии в немецкоязычной литературе. Миромоделирование К. Крахта, Д. Кельмана, К. Райнсмайра.
3. «Роман о художнике»: проза П. Зюскинда, Р. Шнайдера, Э. Елинек.
4. Социальный роман Британии в эпоху постмодернизма. Романы Д. Барнса.
5. Фэнтези и его поджанры (Н. Гейман, Ф. Пулман, Д. Джонс, Д. Роулинг).
6. Британский филологический роман и традиции викторианской Англии. Проза П. Акройда, А. Байетт.
7. Социально-психологическая литература Франции. Романы П. Модiano, Ф. Бегбедера, М. Уэльбека.
8. Женская психологическая проза во Франции. А. Гавальда, А. Нотомб.
9. Религиозно-этическая и социальная проблематика в скандинавских литературах. М. Аксельссон, Т. Линдгрэн, К.Ю. Вальгрэн.
10. Скандинавский детектив. Ю Несбё, Х. Манкель, С. Ларссон, П. Хёг, С. Свенstrup.
11. Социальная проза США после кризиса 2001 года.
12. Жанр американского фэнтези в XXI веке.
13. Графический роман Г. Моррисона «Лечебница Аркхэм: Дом скорби на скорбной земле». Американские «киновселенные».
14. Интертекстуальность в американских романах Т. Пинчона, Ч. Буковски, Д. Тартт.

15. Национальный код в романах Японии, Китая, ЮАР.
16. Принципы исторического повествования и альтернативная история в романах новейшего времени.
17. Экспериментальные жанры романа в сносках, романа-пазла, романа-атласа, романа-параболы.

Русская литература

1. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. Соколова.
2. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.
3. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова.
4. Поэтика романов эпохи постмодернизма (А. Битов, В. Пелевин, Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Метамодернизм.
5. Неосентиментализм и творчество Е. Гришковца.
6. Неореализм (А. Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. Мещанинова, Г. Яхина, А. Поляринов).
7. Исторический роман нового времени (Л. Юзефович, Б. Акунин, Н. Свечин, З. Прилепин, А. Иванов, Г. Яхина, Е. Водолазкин).
8. Философско-религиозная проза к. XX– н. XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, «Перс» А. Иличевского, «Мысленный волк» А. Варламова, «Лавр» Е. Водолазкина.
9. Религиозная и антирелигиозная литература. Творчество В. Крупина, Ю. Вознесенской, М. Кикоть, Т. Шевкунова.
10. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной, Д. Данилова.
11. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец.
12. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором...», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»), А. Сальникова («Петровы в гриппе и вокруг него»).
13. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, Н. Свечин, А. Кивинов, А. Константинов, А. Маринина, Д. Донцова).
14. Проблема постпостмодернизма (метамодернизма).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Семинар по истории отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

55.05.03 Кинооператорство

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Семинар по истории отечественного кино » составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от «23» августа 2017 г.

по специальности **55.05.03 Кинооператорство**
с учетом рекомендаций ОП ВО

ФОС одобрен на заседании кафедры киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2023 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2023 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - просмотр фильмов - анализ фильмов - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по анализу фильма, истории его создания и исторического и культурного контекста	ОПК-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем архивного дела в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала,

		усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Семинар по истории отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачет

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее

значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Зачет

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачета)

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«незачтено»**

«зачтено» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала. Возможно, при ответе студент допускает несущественные погрешности.

«незачтено»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
2. Анализ фильма «9 дней одного года»
3. Анализ фильма «Отец Сергей»
4. Анализ фильма «Иваново детство»
5. Анализ фильма «Калина красная»
6. Анализ фильма «Третья Мещанская»
7. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
8. Анализ фильма «Окраина»
9. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
2. Анализ фильма «9 дней одного года»
3. Анализ фильма «Отец Сергей»
4. Анализ фильма «Иваново детство»
5. Анализ фильма «Калина красная»
6. Анализ фильма «Третья Мещанская»
7. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
8. Анализ фильма «Окраина»
9. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Анализ фильма с участием мастера
2. Анализ фильма «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
3. Анализ фильма «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. Анализ фильма «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. Анализ фильма «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. Анализ фильма «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. Анализ фильма «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
8. Анализ фильма «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
9. Анализ фильма «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
10. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)

11. Анализ фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
12. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
13. Анализ фильма «Мать» (1926, В. Пудовкин)
14. Анализ фильма «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
15. Анализ фильма «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
16. Анализ фильма «Земля» (1930, А. Довженко)
17. Анализ фильма «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
18. Анализ фильма «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
19. Анализ фильма «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
20. Анализ фильма «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
21. Анализ фильма «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
22. Анализ фильма «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
23. Анализ фильма «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
24. Анализ фильма «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
25. Анализ фильма «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
26. Анализ фильма «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
27. Анализ фильма «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
28. Анализ фильма «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
29. Анализ фильма «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
30. Анализ фильма «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
31. Анализ фильма «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
32. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
33. Анализ фильма «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
34. Анализ фильма «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
35. Анализ фильма «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
36. Анализ фильма «Окраина» (1998, П. Луцик)
37. Анализ фильма «Брат» (1997, А. Балабанов)
38. Анализ фильма «Остров» (2006, П. Лунгин)
39. Анализ фильма «Настройщик» (2004, К. Муратова)
40. Анализ фильма «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
41. Анализ фильма «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
42. Анализ фильма «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
43. Анализ фильма «Бык» (2019, Б. Акопов)

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергий» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)

8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

«_____» _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЛОСОФИЯ»

Специальность
55.05.03 Кинооператорство

Квалификация выпускника
Кинооператор

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф.
Андреев Андрей Леонидович.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» составлен на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 821 от 23 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.03 «Кинооператорство» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан кинооператорского факультета _____П. Б. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Философия**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	УК-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка понимания основных теоретических проблем и понятий - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем философии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему

	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и изложения информации по философии -ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Философия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение философской проблематики, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные студенты оппонируют и вносят свои дополнения.

Такой метод развивает не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый в условиях, когда приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует понимание вопроса, творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в анализе и аргументации

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Задания для самостоятельной работы.

В качестве практического контрольного задания для оценивания результатов обучения засчитывается составление инструментария тематического опроса и/или участие в его проведении.

1.6.2. Примерный перечень тематики обсуждений

1. «Искусство счастья» в философии А. Шопенгауэра.
2. «Истинная мораль» и идея «сверхчеловека» в работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

3. «Русский космизм» как феномен теоретического осмысления перспектив развития человечества.
4. «Тектология» А. Богданова и современные представления о сложных социальных системах.
5. «Философия инструментализма» Д. Дьюи.
6. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
7. Аврелий Августин о природе человека.
8. Агностицизм Д. Юма.
9. Антиномии «чистого разума» в философии И. Канта.
10. Античная атомистическая философия.
11. Античная философия: от мифа к логосу. Открытие понятийного мышления как метода философии.
12. Античные киники и современный цинизм.
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
14. Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь.
15. Бытие как фундаментальная категория философии.
16. Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего.
17. Взаимосвязь научных и технических революций.
18. Виды познания и их особенности.
19. Виртуальная реальность: современные научные и философские исследования.
20. Влияние идей православия на русскую философию.
21. Влияния «интуитивизма» А. Бергсона на разработку теории кино.
22. Возникновение и эволюция общества и государства в марксистской концепции. По работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
23. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения.

24. Государство и его роль в истории. По работе Вл. Соловьева «Значение государства».
25. Государство и личность. По работе К. Ясперса «Духовная ситуация нашего времени».
26. Гуманизм и тоталитаризм, гуманизм и демократия: проблемы и противоречия.
27. Движение и развитие как формы существования природы и социума.
28. Детерминизм и индетерминизм.
29. Диалектика и ее исторические формы.
30. Динамика общественного развития. Эволюция и революция.
31. Единство и противоположность научного и религиозного мировоззрения.
32. Закономерности процесса общественного развития.
33. Значение немецкой классической философии для современности.
34. Идеал общественного устройства в «Афинской политике» Аристотеля.
35. Идейные установки философии позитивизма в современной науке.
36. Идея «Золотого Века» в философии Ж.-Ж. Руссо.
37. Информационная революция и становление информационного общества.
38. Иррационализм в западноевропейской философии XIX в.
39. Истина, познание и нравственность в философии А. Шопенгауэра.
40. Исторические формы мировоззрения.
41. Конфуцианство о путях достижения Гармонии.
42. Концепции интерпретации, понимания и объяснения в философской традиции герменевтики.
43. Концепция «идеального государства» в философии Платона.
44. Концепция «индустриального» и «постиндустриального общества» в современной социальной философии.
45. Кризис гуманизма в условиях индустриального и информационного общества.

46. Критика западной цивилизации в философии Вл. Соловьева.
47. Кьеркегор С. и его вариант «поворота к субъективности».
48. Материализм, нигилизм и позитивизм в русской философии XIX в
49. Материалистическое понимание истории (К. Маркс).
50. Материальное и духовное производство.
51. Место психоанализа в современной философии.
52. Место России в мировом цивилизационном процессе.
53. Место философии в системе культуры и её социальные функции.
54. Методологическая и мировоззренческая функции философии.
55. Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
56. Наука как форма духовной деятельности: специфика и функции.
57. Нравственные идеи христианства и современный кинематограф.
58. Шпенглер О. о кризисе европейской культуры.
59. Общественное сознание и его структура.
60. Общественный прогресс и его критерии.
61. Основные идеи феноменологической философии.
62. Основные категории диалектики.
63. Основные понятия и принципы синергетики.
64. Основные формы существования пространства и времени в структуре бытия.
65. Особенности средневековой христианской философии.
66. Чаадаев П.Я. об особенностях развития государства, общества и личности в истории России.
67. Пантеизм Б. Спинозы.
68. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» естествознания.
69. Понимание личности в философии и психологии.
70. Понимание природы государства в философии русского анархизма (М. А. Бакунин, П.П. Кропоткин, П.Н. Ткачёв).

71. Понятие свободы в философской концепции Ж.-П. Сартра.
72. Понятие ноосферы в концепции В.И. Вернадского.
73. Практика как критерий истины.
74. Представления о государстве и праве в учении утопического социализма (Т. Кампанелла «Город Солнца», Т. Мор «Утопия»).
75. Принцип относительности знания и проблема достоверности знания.
76. Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии.
77. Проблема антропогенеза. Альтернативные концепции происхождения человека.
78. Проблема Бытия в философии Парменида.
79. Проблема жизни и смерти в истории философии.
80. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь. Неопределенность.
81. Проблема человека в буддизме и христианстве.
82. Проблема человека в западноевропейской философии XIX-XX века.
83. Проблема человека в русской философии.
84. Проблема эволюции личности в философии Н.А. Бердяева.
85. Прогресс и регресс в эволюции социального бытия.
86. Развитие идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева.
87. Развитие науки и проблема социального прогресса.
88. Рационализм Р. Декарта.
89. Религиозная, научная и философская концепции смысла жизни.
90. Роль философии в жизни человека и общества.
91. Русская идея в философии В.С. Соловьева.
92. Русская идея в философии Н.А. Бердяева.
93. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX в.в.
94. Русский марксизм конца XIX - начала XX вв.
95. Сенсуализм в учении о познании Д. Локка.
96. Смысл и назначение истории в философии К. Ясперса.
97. Современные концепции общественного развития.

98. Современный гуманизм и проблема трансгуманизма.
99. Сознание, его происхождение и сущность.
100. Социально-исторические предпосылки возникновения философии Нового Времени.
101. Социально-политические идеи эпохи Возрождения. Макиавелли.
102. Социально-философские аспекты концепции инокa Филофея «Москва-третий Рим».
103. Социально-философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
104. Социально-философские взгляды русских народников.
105. Социально-философские взгляды Т.Гоббса. По работе «Левиафан».
106. Становление нового подхода к пониманию природы общества и государства в философии Нового времени.
107. Становление цивилизационного подхода в культурно-исторических исследованиях в России и на Западе.
108. Структурная антропология К. Леви-Стросса.
109. Субъективный идеализм и агностицизм Д. Беркли.
110. Сущность науки в философии неопозитивизма.
111. Теория "осевого времени" К. Ясперса.
112. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского.
113. Теория локальных культур и цивилизаций А. Тойнби.
114. Техносфера и современное информационное общество.
115. Учение Аристотеля о материи и форме.
116. Учение о «творческой эволюции» А. Бергсона.
117. Учение Платона об «эйдосах».
118. Учение софистов об истине и критика его Сократом.
119. Бэкон Ф. и теория экспериментирующего познания.
120. Философия неокантианства.
121. Философия Сократа.
122. Философия Всеединства В. Соловьева.
123. Философия и этика Конфуция.

124. Философия истории «славянофилов» и «западников».
125. Философия французского Просвещения.
126. Философия эпохи Возрождения.
127. Философская концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
128. Философская традиция герменевтики в XX в.
129. Философская традиция иррационализма в западноевропейской философии XIX в.
130. Философские идеи «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
131. Философские аспекты этногенеза. Основные концепции.
132. Философские вопросы власти и насилия, войны и мира.
133. Философские идеи в «Исповеди» Аврелия Августина.
134. Философские идеи в современном кино.
135. Философские идеи в творчестве А. Тарковского.
136. Философские идеи в творчестве С. Эйзенштейна.
137. Философские идеи Гераклита.
138. Философские идеи постмодернизма.
139. Философские идеи сборника «Вехи».
140. Философские концепции структурализма и постструктурализма.
141. Философские проблемы взаимодействия языка и мышления.
142. Философское значение концепции архетипов К. Юнга.
143. Философское учение даосизма.
144. Христианство и философия.
145. Художественная правда и проблема документальности. Философский анализ.
146. Человек в компьютеризованном мире: социокультурный и психологический аспекты проблемы.
147. Человек и природа. Исторические формы отношения человека к природе.
148. Человек как предпосылка и результат истории.

149. Человечество как планетарное явление. Понятие «ноосферы» и «техносферы».
150. Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь.
151. Экзистенциализм М. Хайдеггера: предмет и задачи философии.
152. Экологические проблемы современности. Пути выхода из кризиса.

Список тем может быть дополнен по усмотрению преподавателя и по желанию студентов. Студенты могут самостоятельно выбрать философскую проблему и изложить ее в реферате, предварительно согласовав его название с преподавателем.

1.6.1.Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

1. Что такое философия?
2. Неомарксизм Франкфуртской школы
3. Философское и научное мышление.
4. Хайдеггер и Ясперс
5. Философия и мифология.
6. Структурализм и постструктурализм
7. Философия и искусство.
8. Экзистенциализм Сартра.
9. Материализм как философская позиция.
10. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века: основные идеи и представители.
11. Идеализм и его исторические формы.
12. Достоевский как философ.
13. Агностицизм и его представители.
14. Образ России в философии славянофилов
15. Проблема развития в диалектике.
16. Исторические судьбы марксизма.
17. Проблема бытия в философии досократиков.

18. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
19. Философские идеи Гераклита Эфесского.
20. Историческая эволюция позитивизма.
21. Атомизм в античности и в Новое время.
22. Ницше.
23. Платоновская теория идей.
24. Волюнтаризм Шопенгауэра.
25. Идеальное государство Платона.
26. Идеалистическая диалектика Гегеля.
27. Сократ как философ.
28. Критическая философия Канта.
29. Эпикурейцы и стоики.
30. Философия Просвещения.
31. Метафизика Аристотеля.
32. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
33. Политическая философия Аристотеля.
34. Сенсуализм Локка.
35. Основные черты и проблемы схоластики.
36. Декарт как философ.
37. Философия Фомы Аквинского.
38. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
39. Философия Возрождения.
40. Политическая философия Макиавелли.

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **«КИНОСВЕТОТЕХНИКА»**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **специалитет**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине:
«КИНОСВЕТОТЕХНИКА» одобрен на заседании кафедры
кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л.Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б. Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Киносветотехника»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-4	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	ОПК-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - практические (лабораторные) групповые занятия по освоению оборудования и технологии киносветотехники; - выполнение практических заданий.	ОПК-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества составления отчетов по лабораторным работам и умения самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту; - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации,	ОПК-4

	касающейся киносветотехники.	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем дисциплины
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление отчетов по лабораторным работам и умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведенному опыту и эксперименту;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии (лабораторная работа, семинар) - степень правильности составленных отчетов по лабораторным работам - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение лабораторных работ (лабораторная работа, семинар)
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий (с учетом обучающихся, отсутствующих по уважительной причине) - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии (семинаре) - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - лабораторные работы выполнены своевременно

	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки обучающийся по материалам лекций, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей лабораторной работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения - в процессе составления отчёта по лабораторной работе обучающийся производит необходимые вычисления, строит графики исследованных зависимостей, анализирует результаты, сопоставляя их с паспортными данными, с ожидаемыми результатами, с приведёнными в справочниках, и делает выводы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- лабораторные работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - представленные отчеты по лабораторной работе соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ и составлении отчёта по работе - дифференцированный зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-4	Обсуждения Отчеты по лабораторным работам Дифференцированный зачет
2	ПКО-2	Обсуждения Отчеты по лабораторным работам Дифференцированный зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине

«Киносветотехника» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Отчеты по лабораторным работам
- Дифференцированный зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся группа обучающихся. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Отчеты по лабораторным работам

Основной задачей выполнения лабораторных работ является приобретение теоретических знаний и практических навыков для самостоятельной работы со светом к моменту начала выполнения съёмочных работ.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о принципе действия, устройстве, характеристике и правилах использования киноосветительных приборов.

Уметь практически определять технические параметры осветительных приборов.

Дифференцированный зачёт

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5.4. Оценивание результатов дифференцированного зачета

Оценка складывается из представленного комплекта и ответа на вопросы экзаменационного билета.

Оценка «не зачтено»-отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено»-достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по курсу «Киносветотехника»

1. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация - физическая суть, проявления, использование и учёт явлений в кино, видео и фототехнологии.

2. Взаимодействие света с границей двух сред: отражение, преломление и поглощение света. Законы отражения и преломления.

3. Зрительный аппарат человека. "Устройство" глаза. Аккомодация. Темновая и световая адаптации глаза. Механизмы адаптации. "Дневное" и "сумеречное" зрение. Время адаптации. Темновая адаптация при киносъёмке(её учёт и использование).

4. Зрение человека и его свойства: спектральная чувствительность глаза,

кривая видности, эффект Пуркинье, закон Вебера-Фехнера (основной психофизический закон).

5. СВЕТОВОЙ ПОТОК: определение и суть понятия, единицы измерения.

АКТИВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. СВЕТОВАЯ ОТДАЧА источника света. Единицы измерения. Светоотдача наиболее распространённых источников света. Учёт светоотдачи источников света в практике киносъёмки.

6. Законы формирования освещённости поверхности. Фотометрическое расстояние. Способы определения освещённости: расчетный (по силе света источника), люксметром. Устройство и принцип действия люксметра. Правила использования люксметра.

7. ОСВЕЩЕННОСТЬ: определение и суть понятия, единицы измерения.

Понятие КЛЮЧЕВАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ, таблица ключевых освещённостей. Контраст освещения и его определение. Экспозиция.

8. Кратность светофильтра и её определение. Зависимость кратности светофильтра от спектральной чувствительности светоприёмника. Оптическая плотность. Перевод оптической плотности в кратность, в коэффициент пропускания. Законы формирования освещённости поверхности. Фотометрическое расстояние. Способы определения освещённости: расчетный (по силе света источника), люксметром. Устройство и принцип действия люксметра. Правила использования люксметра.

9. Светотехническая скамья. Устройство, возможности. Измерение силы света точечного источника с помощью визуального линейного фотометра, с помощью люксметра.

10. Виды отражения света поверхностью. Привести примеры поверхностей с различными видами отражения. Коэффициент яркости, его определение, соотношение с коэффициентом отражения.

11. Виды пропускания света средой (привести примеры материалов с различными видами пропускания). Определение коэффициента пропускания и коэффициента направленного пропускания.

12. Факторы, определяющие интервал яркостей объекта. Способы определения интервала яркостей объекта . Интервал яркостей объекта и передаваемый интервал. Способы изменения интервала яркостей объекта.

13. Интервал яркостей объекта. Определение понятия. Способы выражения: арифметический, в двоичных логарифмах, в десятичных логарифмах. Переход от одной системы выражения к другой. Интервал яркостей объекта и передаваемый интервал.

14. Взаимодействие света с поверхностью. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, их соотношение. Оптическая плотность на пропускание и на отражение. Коэффициент яркости.

15. Яркость отражающих свет поверхностей. Яркость диффузно отражающей поверхности. Единица измерения яркости "апостильб".

16. Способы определения яркости поверхности. Яркомеры: типы, устройство, правила использования спотметров. Логарифмическая и линейная шкалы приборов, обусловленность использования логарифмической шкалы.

17. Яркость поверхности: определение и суть понятия, единицы измерения. Яркость, как непосредственно воспринимаемая величина. Визуальная, фотометрическая и фотографическая яркости.

18. СИЛА СВЕТА: определение и суть понятия, единицы измерения. Сила света, как характеристика осветительного прибора. Сила света точечного источника с равномерным светораспределением.

19. Источники света: их классификации и характеристики (электрические, светотехнические, эксплуатационные и конструктивные .

20. Прожекторы “Дедолайт”: устройство, характеристики, особенности.

21. Осветительные приборы «Флюкслайт», «Кинофло»: устройство, характеристики, особенности.

22. Вспомогательные средства: светофильтры, рассеиватели, поглотители, отражательные подсветы, затенители и т.д.

23. Средства регулирования интенсивности и формы световых пучков осветительных приборов.

24. Осветительные приборы рассеянного и бестеневого света. Назначение, основные характеристики. Типы и характеристики приборов, используемых в кино и на ТВ.

25. Люминесценция. Физическая природа излучения. Виды люминесценции. Свойства люминесценции.

26. Дуговые лампы (типы, характеристики и особенности): ксеноновые, ртутные (ДРЛ, ДРТ), натриевые, металло-галогенные.

27. Системы электрокоммутации осветительных приборов в павильоне. Магистральные и радиальные системы электропитания. Системы напряжения электропитания в павильонах.

28. Приборы «Юпитер»: типы и особенности.

29. Тлеющий разряд: условия возникновения, свойства, применение. Типы, характеристики и маркировка люминесцентных ламп. Особенность использования люминесцентных ламп при киносъёмке.

30. Способы регулирования интенсивности и формы световых пучков.

31. Оптические схемы осветительных приборов: кинопрожекторов, приборов направленно-рассеянного света, бестеневых приборов. Линза Френеля: назначение и принцип работы.

32. Мигание газоразрядных источников, работающих на переменном токе. "Мигание" изображения при съёмке с использованием таких источников. Способы борьбы с "миганиями" изображения.

33. Дуговой газовый разряд: условия существования, свойства. Дуга интенсивного горения: принцип действия, конструкция и типы углей, назначение балластного сопротивления, характеристики и особенности.

34. Способы получения бестеневого света. Приборы бестеневого света.

35. Приборы направленного света - прожекторы. Назначение и отличительные характеристики. Типы и характеристики используемых в кино и на ТВ прожекторов (с лампами накаливания, металло-галогенными лампами, с дугой интенсивного горения).

36. Электрический газовый разряд и его использование в источниках света. Виды Искрового газового разрядов: условия возникновения, свойства, применение.

37. Лампы накаливания (обычные и кварцевые галогенные): устройство, типы, характеристики, маркировка, типы цоколей.

38. Тепловое излучение. Физическая природа излучения. Абсолютно чёрное тело - идеальный тепловой излучатель. Свойства теплового излучения

АЧТ.

1.6.2 Практические задания и примерные варианты задач

1. Какую максимальную освещённость создаст лампа КГК 220-2000 на расстоянии 10 метров?
2. Осветительный прибор с силой света 50 000 кд освещает человека с расстояния 10 метров. Какова будет максимальная яркость лица? Белого воротничка? Чёрного пальто?
3. Актёр одет в белую рубашку и чёрный костюм. Контраст освещения равен
4. Каков будет интервал яркостей?
5. Определите коэффициент пропускания, кратность и оптическую плотность предложенного нейтрального светофильтра.
6. Каковы оптическая плотность и коэффициент пропускания двух сложенных вместе 4-кратного и 8-кратного нейтральных фильтров?
7. Определить светотехнические параметры осветительного прибора и сравнить их с паспортными.
8. Определить светотехнические параметры осветительного прибора и сравнить их с паспортными.
9. Прибор «Дедолайт -100» подключен к аккумулятору емкостью 8 ампер- часов и ЭДС 12 В. Как долго может работать такой комплект?
10. С помощью люксметра определите контраст освещения предложенного объекта и определите его интервал яркостей. Выразите его в арифметической, логарифмической форме, в EV.
- Серая шкала имеет плотности; 0.1 0.75 1,8. Какие у этих полей коэффициенты отражения?
11. Какова будет оптическая плотность двух сложенных вместе 4-кратного и 6-кратного нейтральных фильтров?
12. Актёр одет в белую рубашку и чёрный костюм. Контраст освещения равен 4. Каков будет интервал яркостей?
13. Определите интервал яркостей предложенного объекта. Выразите его в арифметической, логарифмической форме, в EV.

14. Определить коэффициент отражения образца. Какова его оптическая плотность?

15. Осветительный прибор создаёт на расстоянии 10 метров освещённость 500 люкс. Какова сила света этого прибора?

16. Определите коэффициент пропускания и коэффициент направленного пропускания предложенного образца.

17. Определить коэффициент пропускания светофильтра.

Какова его кратность и оптическая плотность. Осветительный прибор с силой света 10 000 кд освещает человека с расстояния 5 метров. Какова будет максимальная яркость лица? Белого воротничка? Чёрного пальто?

18. Точечный источник света создаёт на расстоянии 1 метр максимальную освещённость 500 люкс. При репродуцировании картинка мы используем два таких источника при расстоянии от источников до объекта также в 1 метр, а угле падения света 60° . Какова будет освещённость картинки?

Методические рекомендации для обучающихся и преподавателей.

Перед началом выполнения лабораторной работы необходимо внимательно изучить её описание и методические рекомендации. (Описание и методические рекомендации к курсу лабораторных работ приведено в Приложении 1).

Обучающиеся группой по 4 человека занимаются в лаборатории с преподавателем. Перед началом работы обучающемуся необходимо изучить правила использования применяемого в работе оборудования и технику безопасности при работе. Для допуска к лабораторной работе обучающийся должен пройти тест (обычно компьютерный), правильно ответив на все вопросы. Все электрические подключения и переключения в ходе работы необходимо делать с санкции и под наблюдением преподавателя или заведующего лабораторией.

Лабораторная работа проводится в соответствии с её описанием в течение 1-2 или более занятий – до полного выполнения программы. Программа лабораторной работы может корректироваться преподавателем.

При выполнении опытов и измерений обучающийся должен сразу анализировать результаты и соотносить их с ожидаемыми. Рекомендуется сразу производить необходимые вычисления, чтобы в случае появления ошибки, сразу её обнаруживать.

При составлении отчёта по лабораторной работе необходимо соблюдать общепринятую форму технических рефератов, используя только общепринятую лексику и сокращения.

Рекомендуется при построении графиков и диаграмм делать это вручную и не использовать компьютерные программы типа EXEL.

Следует учитывать, что все вычисления и построения в отчёте делаются для главного – выводов. Обучающийся должен самостоятельно сформулировать выводы по каждому проведённому опыту и эксперименту.

Рекомендуется составлять отчёт по лабораторной работе и защищать его сразу после выполнения работы.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п

Раздел программы

Краткое содержание изменения/дополнения

Дата,

№ протокола заседания кафедры

Подпись зав. кафедрой

