

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Преодоляк Анна Анатольевна

Должность: зав. кафедрой кино, телевидения и звукорежиссуры

Дата подписания: 01.07.2023 02:18:37

Уникальный программный идентификатор

3f4a721a4bc3fd842f5dae45da4dddf0bd55008c

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

Факультет телерадиовещания и театрального искусства
Кафедра кино, телевидения и звукорежиссуры

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой кино,
телевидения и звукорежиссуры

 В.А. Шонин

«24» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.О.28 КИНОКОМПОЗИЦИЯ

Специальность
(специализация)

55.05.03 Кинооператорство (Телеоператор)

Форма обучения

очная

**Краснодар
2022**

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

Составитель:

Душхунян Э.Ж., ст.преподаватель кафедры КТИЗ

Рецензенты:

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

Тимощенко В. Г.

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

Безруков Е.Н.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры 24 августа 2022 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «26» августа 2022 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	8
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	9
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	11
7.1. Основная литература	11
7.2. Дополнительная литература	11
7.3. Периодические издания.	11
7.4. Интернет-ресурсы.	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.	12
7.6. Программное обеспечение.	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	12
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной производственно-творческой деятельности в качестве оператора-постановщика аудиовизуальных произведений различных жанров.

Задачи дисциплины:

- познакомить со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств;
- раскрыть своеобразие творческого мышления оператора;
- познакомить студентов с особенностями работы оператора как одного из создателей фильма;
- дать знания, необходимые для того, чтобы при создании фильма сохранять чувство его стилистического единства (общая тональная и цветовая стилистика фильма, ритм, динамика и т.д.);
- сформировать художника, умеющего использовать композиционные приёмы (разнообразие точек зрения, крупность планов, монтажность смены кадров и др.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе освоения параллельно изучаемых дисциплин: «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «Фотокомпозиция», «Монтаж», «Киноосвещение».

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик: «Компьютерный монтаж», «Технология съемок», «Цветоведение и цветовоспроизведение», «Выполнение и защита ВКР».

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

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	Знать	Уметь	владеть
Способен средствами операторского искусства совместно с другими участниками съемочной группы способствовать созданию визуальных	• изобразительную монтажную конструкцию кинофильма; базовую киноизобрази	решать изобразительные задачи фильма, активно используя основы композиционн	• опытом создания изобразительн о-монтажной композиции; навыками использования

образов, изобразительного решения фильма, выполнять необходимое литературно-публицистическое и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков(ПК-1)	тельную технику кинематографа; многочисленные приемы композиционного построения кадра в экранных произведениях	о мышления; анализировать композиционной структуры готового произведения; создавать собственные изобразительные концепции к конкретному сценарному материалу	различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях
--	--	--	---

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ 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)
				лекции	семинары	самост.раб	
	темы	5		16	80	39	экзамен
	темы	6		16	80	3	экзамен

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

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов /з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
5-6 семестр			
Раздел 1.			
Тема 1.1. Панорамирование творческий прием.	<u>Лекции:</u> Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя.	4	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Внутрикадровый монтаж. Анализ конкретных примеров	20	
	<u>Самостоятельная работ</u> Монтажная связь панорамного плана с	10	

	остальным материалом.		
Тема 1.2. Ритм как формообразующий элемент фильма.	Лекции Ритм в кадре, ритм кадров, ритм фильма.	4	ПК-1
	Практические занятия (семинары) Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».: Самостоятельная работа Оценка свойств условий освещения	36	
	Самостоятельная работа Оценка свойств условий освещения	10	
Тема 1.3. Съемка на натуре в условиях дождя, тумана, вечера и ночи.	Лекции: Экспонетрический контроль условий съемки. Факторы съемочной экспозиции, Практические занятия (семинары) Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».: Самостоятельная работа Оценка свойств условий освещения	4	ПК-1
	Практические занятия (семинары) Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».: Самостоятельная работа Оценка свойств условий освещения	20	
	Самостоятельная работа Оценка свойств условий освещения	10	
Тема 1.4. Факторы, влияющие на качество оптического изображения.	Лекции: Фотографический контроль системы киносъемочный объектив-киносъемочный аппарат-киноплёнка. Практические занятия (семинары)	4	ПК-1
	Практические занятия (семинары)	20	
	Самостоятельная работа Градационные искажения в сквозном кинематографическом процессе.	9	
Раздел 2			
Тема 2.1. Грим в кино.	Лекции: Живописные и скульптурные задачи, решаемые с помощью грима. Техника нанесения грима, Практические занятия (семинары) Постижерские изделия. Самостоятельная работа Оценка результатов по экранному изображению.	8	ПК-1
	Практические занятия (семинары) Постижерские изделия.	40	
	Самостоятельная работа Оценка результатов по экранному изображению.	2	
Тема 2.2. Цветовая температура естественного освещения.	Лекции: Особенности съемки утром, днем, вечером, на открытом солнце, в тени. Практические занятия (семинары) Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу. Самостоятельная работа Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.	8	ПК-1
	Практические занятия (семинары) Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.	40	
	Самостоятельная работа Влияние изменения цветофотографической температуры на цветопередачу.	1	
Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)			
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если			

<i>предусмотрено)</i>		
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	<i>Экзамен</i>	
ВСЕГО:	288	

5. Образовательные технологии

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

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых студенты осваивают профессиональные навыки. Ключевая роль в овладении материалом курса принадлежит практическим съемочным заданиям по «Кинокомпозиции», который позволяет осуществить пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в их практической реализации.

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют ряд заданий исследовательского характера, изучая специальную литературу.

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

В рамках индивидуальных занятий предусмотрена работа преподавателя со студентами:

- анализ и индивидуальное обсуждение творческих практических заданий, выполняемых в процессе обучения
- анализ и обсуждение отснятого материала
- ход съемочного процесса;
- обсуждение съемочного материала;и анализ
- анализ и обсуждение готовых работ, оформление работы, итог.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для определения уровня усвоения теоретического материала на дневном отделении в течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в форме коллоквиумов. Экзамен проводится по окончании курса в форме устного ответа. Экзаменационная оценка проставляется в приложение к диплому.

1. Анализ операторской работы.
2. Другая школа (западная)
3. Изобразительный подход оператора к построению кадра

Перечень специальных заданий для самостоятельной съемочной работы студентов в течение всего курса обучения:

1. Разработка постановочного проекта: режиссерский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съемки и световая партитура.

2. Выполнение операторской экспликации — замысел изобразительного решения учебной работы.

3. Разработка планировки мизансцен и съемочных точек, схем, приемов съемки.

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Изобретение процессов гелиографии, дагерротипирования и негативно-позитивного.

2. Составные элементы кинографического процесса.

3. Светочувствительные материалы и роль их свойств в творческом решении фотоизображения.

4. Влияние технологических кинографических приемов на творческий процесс в кино.

5. Техника в помощь творческому процессу.

6. Композиционная структура кадра, основные параметры и компоненты.

7. Разномасштабное изображение.

8. Соотношение объекта и фона.

9. Равновесие кадра.

10. Ракурс как творческий прием.

11. Кинографический план как прием творческого решения кадра.

12. Свет как составная часть изобразительного решения кадра.

13. Способы экспонетрических замеров световых потоков.

14. Визуальная и объективная оценка освещения.

15. Виды естественного освещения при съемке на натуре.

16. Решение творческих задач искусственным освещением.

17. Режимная съемка и характеристики режимного кадра.

18. Что такое съемочная точка и ее роль при характеристике объекта.

19. Что такое передний план и его роль при компоновке изображения.

20. Оптика и масштабирование кадра.

21. Способы передачи третьего измерения на плоскости кадра.

22. Трансформация пространственных координат при помощи оптики.

23. Сменная фотооптика.

24. Творческие возможности с применением объективов с переменным фокусным расстоянием.

25. Формат кадра в кинографии.

26. Композиционные линии и симметрия.

27. Преимущество диагональной композиции кадра.

28. Передача объемов на фотоснимке.

29. Монтаж кадра по цветотональному решению.

30. Что такое ритм кадра и его изобразительные возможности.

31. Смазка изображения и ее роль при формировании внутрикадрового содержания.

32. Какими приемами создается иллюзия движения объекта съемки на статической точке.
33. Съемка с подвижной точки.
34. Роль световых условий при съемке портрета.
35. Роль ракурса в творческом решении при съемке портрета.
36. Человек в хроникальной фотосъемке.
37. Выбор центра кадра при съемке массовых сцен.
38. Основные виды съемки на натуре.
39. Освещение при съемке пейзажа.
40. Натурная съемка в различных географических точках.
41. Различные виды натуральных съемок (время года, горы, море, вечер, ночь, река).
42. Особенности съемок индустриального пейзажа.
43. Применение светофильтров при съемке пейзажа.
44. Особенности архитектурной съемки.
45. Композиционное построение кадра при съемке архитектурных объектов.
46. Роль выбора оптики при съемке архитектуры.
47. Съемка архитектурных деталей.
48. Съемка в естественном интерьере.
49. Применение светофильтров при съемке архитектурных ансамблей.
50. Методика съемки иконографических объектов.
51. Особенности освещения произведений живописи при киносъемке.
52. Особенности киносъемки монументальной живописи.
53. киносъемка скульптуры в павильоне.
54. Особенности съемки произведений декоративно-прикладного искусства.
55. Макросъемка флоры и фауны.
56. Композиционное построение кадра при макросъемке.
57. Особенности фотоохоты.
58. Монтажный принцип создания изобразительного ряда в фоторепортаже.
59. Образность документального киносюжета.
60. Кинорепортаж, текст и драматургия сюжета.
61. Цвет и особенности его передачи черно-белыми киноматериалами.
62. Тональная перспектива в черно-белом варианте .
63. Цвет как изобразительное средство кино.
64. Особенности композиции цветного кадра.
65. Решение колористических задач в цветном кино.
66. Новые кинотехнологии и их роль в решении творческих задач в киноискусстве

Методические рекомендации по выполнению практических работ

В течение всего курса обучения по дисциплине «кинокомпозиция» предполагается выполнение практических работ. За период обучения практические работы выполняются соответственно по каждой теме, что позволяет закрепить все теоретические знания и овладеть необходимыми навыками работы телеоператора.

Оценочные средства: собеседования; задания творческого уровня;

резюме.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; предметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: экзамен.

Оценочные средства: резюме, портфолио, кейс-измерители.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; предметное задание; кейс.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Рекомендуемая литература

7.1. Основная литература

1. Телевидение : учебник для вузов / под ред. В.Е. Джаконии. - 4-е изд., стер. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 616 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-0004-2
2. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео : учебник. Ч. 2 / А. Г. Соколов ; А.Г. Соколов. - 2-е изд. - М. : Изд. А. Дворников, 2007. - 210 с. : ил. - ISBN 978-5-9900144-4-2. - ISBN 978-5-9900144-5-9
3. Раттер, К. Композиция в цифровой фотосъемке. Изучаем возможности вашей фотокамеры. [Текст] / К. Раттер. - М. : Арт-родник, 2012. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-404-00285-0 (Изд-во "Арт-родник")
4. Руйе, А. Фотография. Между документом и современным искусством [Текст] / А. Руйе. - СПб. : Клаудберри, 2014. - 711 с. : ил. - ISBN 978-5-903974-04-7
5. Кудинова, А.В. Современная визуальная культура: фотография, реклама, Интернет [Текст] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подгот. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки / А. В. Кудинова. - Краснодар, 2016. - 152 с. - ISBN 978-5-94825-228-5

7.2. Дополнительная литература.

1. Доренский Л.М. Динамичность фотокадра. – М., Искусство, 1962
2. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. – М., Искусство, 1970, 1977, 1987
3. Дыко Л.П. Путь к фотомастерству. – М., Искусство, 1971
4. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии.- М., Высшая школа, 1983, 1988
5. Заплатин М.А. Съемка пейзажа. – М., Искусство, 1972
6. Зернов В.А. Цветоведение. – М., Книга, 1972
7. Иванов Б.Т., Левингтон А.Л. Стереоскопическая фотография. – М., Искусство, 1959
8. Гонт Л. Экспозиция в фотографии / Л. Гонт. - М. : Мир, 1988.
9. Громов // Киноведческие записки: ист.-теорет. журн. - М., 1996/1997. - Вып. 32. - С. 115-123.
10. Хеннингес Х. Я снимаю видеокамерой / Х. Хеннингес. - М.: Интербук, 1996. - 96 с.

Список фильмов, рекомендуемых к просмотру

1. КОЯНИСКАТСИ Ф. Ф. Коппола.
2. ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. М. Калатозов, С. Урусевский.
3. ИВАН ГРОЗНЫЙ С. Эйзенштейн, А. Москвин, Э. Тиссэ.
4. ЗЕРКАЛО А. Тарковский, Ю. Рерберг.
5. АНДРЕЙ РУБЛЁВ А. Тарковский, В. Юсов.
6. НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. Н. Михалков, П. Лебешев.
7. БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН» С. Эйзенштейн, Э. Тиссе.
8. МАТЬ. В. Пудовкин, А. Головня.
9. ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ. Д. Вертов.
10. ЗЕМЛЯ. А. Довженко, Д. Демуцкий.
11. ЮНОСТЬ МАКСИМА. Г. Козинцев, Л. Трауберг, А. Москвин.
12. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. Фронтовые операторы.
13. РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ. А. Михалков-Кончаловский, Л. Пааташвили.
14. ДИКОЕ ПОЛЕ М.Калотозошвили
- 15.ДВЕНАДЦАТЬ Н.Михалков

7.3. Периодические издания

1. «Вестник Московского университета». Серия 10. Журналистика. – 1999-2010 г.г.
2. «Техника и технологии кино» информационно-технический журнал.- изд. ООО «Издательство 625»
3. «Техника кино и телевидения» научно-технический журнал.-изд. ООО «Леруша».
4. «BROADCASTING» Журнал для руководителей и специалистов, работающих в области телевидения, радио и связи. 2000-2010 г.г.
5. «625». Научно-технический журнал. 2000-2010 г.г.
6. «Media Vision» Информационно-технический журнал. 2010 г.

7.4. Интернет-ресурсы

abovo.net.ru

http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00068136_0.html

учебники

<http://mirknig.com/> - теоретические и практические пособия

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

В течение всего курса обучения по дисциплине предполагается выполнение практических работ. За период обучения практические работы выполняются соответственно по каждой теме, что позволяет закрепить все теоретические знания и овладеть необходимыми навыками работы монтажа.

7. 6. Программное обеспечение

- MS Windows версии XP, 7,8,10
- AdobeMasterCollection CS 6
- CyberlinkPowerDVD 11 Standart

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

КГИК, ведущий подготовку телеоператоров, имеет:

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

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности **телеоператор** и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы подготовки специалистов звукорежиссеров аудиовизуальных искусств перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

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

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;

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

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

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

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

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

Исполнитель(и):

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

Заведующий кафедрой

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