

ФАКУЛЬТЕТ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Рабочие программы дисциплин
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.16
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» и рекомендована к размещению в «Электронной образовательной среде КемГИК» по web - адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 28.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2021 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2022 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/>

Куркова, Н.С. Аудиовизуальные технологии: Реклама: рабочая программа дисциплины для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. Куркова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 27 с. – Текст: непосредственный.

Автор-составитель:
старший преподаватель
Н.С.Куркова

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области аудиовизуальной рекламы, системы теоретических и практических знаний о рекламной деятельности в целом и более углубленное изучение видео и фототворчества в области рекламы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

«Аудиовизуальные технологии: Реклама» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии: Реклама» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: «Сценарное мастерство», «Съемочное мастерство», «Режиссура аудиовизуальных произведений», «Фотомастерство».

Теория и практика рекламы находится на перекрестке междисциплинарного внимания (истории, экономики, маркетинга, менеджмента, психологии, социологии, культурологии и т. д.). Поэтому реклама рассматривается во многих аспектах и в курсе интегрируются данные ряда наук.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
<p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p>	основы рекламы социально – психологический базис рекламного процесса организационно – правовые основы рекламной деятельности основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации	адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения; разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью; осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы	пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы; способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы; профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества
<p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	основы рекламы социально – психологический базис рекламного процесса организационно – правовые основы рекламной деятельности основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные	адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения; разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью; осуществлять творческий процесс в области	пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы; способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы; профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества

	технологии, средства массовой информации	аудиовизуальной рекламы и фоторекламы	
--	--	---------------------------------------	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Аудиовизуальные технологии: Реклама» составляет **2 зачетные единицы, 72 часа** в соответствии с рабочим учебным планом. Доля аудиторных занятий в интерактивных формах в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», п. 7.3. требований к условиям реализации образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Формы проведения интерактивных занятий – творческие задания, проекты, презентации на основе современных мультимедийных средств, работа в малых группах, тренинги, «мозговой штурм», кейс-метод, игровые методики.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2 Структура дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№	Разделы/ темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Всего	лекции	семина./ практические занятия	Интерактивные формы обучения	СРО	
Раздел 1. Сущность рекламы								
1.1.	Многоаспектный характер рекламы. Реклама как процесс коммуникации; как составной компонент культуры и экономики.	7		2		Лекция - визуализация	2	Устный опрос

	Особенности подготовки специалистов для этой сферы деятельности.							
1.2.	Разновидности рекламной деятельности			2			2	Устный опрос
1.3.	Средства и виды массовой коммуникации. Классификация видов рекламы. Основные средства распространения рекламы.			2			2	Подготовка и защита сообщений
Раздел 2. История рекламы								
2.1.	Истоки зарождения рекламы как формы коммуникации. Реклама в античности и средневековье.			2			2	Подготовка и защита сообщений
2.2.	Реклама в России			2		Круглый стол	2	Подготовка и защита сообщений
2.3.	Особенности рекламы в Западной Европе, США, странах Востока			2		Круглый стол	2	Подготовка и защита сообщений
Раздел 3. Реклама в системе маркетинга								
3.1.	Маркетинг как составляющая рекламного процесса. Участники рекламного процесса				2		2	
3.2.	Маркетинговые исследования. Изучение потребителей. Исследование рекламируемого объекта. Анализ				2		4	Выполнение практических заданий

	рынка. Использование маркетинговых исследований в рекламе							
Раздел 4. Психология рекламы								
4.1.	Психологическое воздействие рекламы на потребителей				2		2	Устный опрос
4.2.	Психотехнологии и в рекламе				2	Презентации	2	Выполнение практических заданий
Раздел 5. Реклама как творчество								
5.1.	Творческий подход: замысел рекламного сообщения			2	2	Лекция – визуализация, ситуационные задачи	2	
5.2.	Рекламный текст				2		2	Выполнение практических заданий
5.3.	Реклама как инструмент формирования и отражения фирменного стиля.				2	Ситуационные задания, метод проектов	2	
5.4.	Телевидение, видео, радио, Интернет как средства рекламы				2		2	
5.5.	Аудиовизуальная реклама			2	2	Лекция – визуализация,	4	Разработка и защита рекламных продуктов

						деловая игра, метод проектов		
5.6.	Фотореклама как один из видов образно – визуального творчества, составная часть системы средств массовой информации				2	Метод проектов	2	Разработка и защита рекламных продуктов
ИТОГО:			72	16	20		36	

Тематический план для заочной формы обучения

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Всего	Лекции	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме*	СР	
Раздел 1. Сущность рекламы								
1.1.	Многоаспектный характер рекламы. Реклама как процесс коммуникации; как составной компонент культуры и экономики.	7		2		Лекция – визуализация, ситуационные задания	2	Устный опрос
1.2.	Разновидности рекламной деятельности						2	Устный опрос
1.3.	Средства и виды массовой коммуникации. Классификация видов рекламы. Основные						2	Подготовка и защита сообщений

	средства распространения рекламы.							
Раздел 2. История рекламы								
2.1.	Истоки зарождения рекламы как формы коммуникации. Реклама в античности и средневековье.						2	Подготовка и защита сообщений
2.2.	Реклама в России						2	Подготовка и защита сообщений
2.3.	Особенности рекламы в Западной Европе, США, странах Востока						2	Подготовка и защита сообщений
Раздел 3. Реклама в системе маркетинга								
3.1.	Маркетинг как составляющая рекламного процесса. Участники рекламного процесса						2	
3.2.	Маркетинговые исследования. Использование маркетинговых исследований в рекламе				2		6	Выполнение практических заданий
Раздел 4. Психология рекламы								
4.1.	Психологическое воздействие рекламы на потребителей						4	Устный опрос
4.2.	Психотехнологии и в рекламе				2		4	Выполнение практических заданий
Раздел 5. Реклама как творчество								

5.1.	Творческий подход: замысел рекламного сообщения						4	
5.2.	Рекламный текст				2	Ситуационные задания	6	Выполнение практических заданий
5.3.	Реклама как инструмент формирования и отражения фирменного стиля.					Ситуационные задания, метод проектов	6	
5.4.	Телевидение, видео, радио, Интернет как средства рекламы						4	
5.5.	Аудиовизуальная реклама				2	Ситуационные задания, метод проектов	6	Разработка и защита рекламных продуктов
5.6.	Фотореклама как один из видов образно – визуального творчества, составная часть системы средств массовой информации				2	Ситуационные задания, метод проектов	6	Разработка и защита рекламных продуктов
ИТОГО:			72	2	10		60	

4.3.Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (разделы и темы)	Результаты обучения
<i>Раздел 1. Сущность рекламы</i>	
Тема 1.1.	Формируемые компетенции: ПКО-1

<p>Многоаспектный характер рекламы. Реклама как процесс коммуникации; как компонент культуры и экономики. Понятие «реклама». Составляющие рекламы. Цель и задачи рекламы. Функции рекламы. Роль экономических, культурологических, социально – психологических предпосылок в определении целей рекламы. Современная теория потребностей в формировании целей рекламы. Реклама как специфическая область коммуникации в условиях рыночной экономики. Средства и виды массовой коммуникации. Базовые элементы рекламы. Объект и предмет рекламы. Участники рекламной коммуникации. Классификация рекламы по каналам коммуникации. Классификация рекламы по географическому признаку. Глобальная реклама. Особенности зарубежной, общенациональной, региональной, местной рекламы. Классификация рекламы по функциям и целям (назначению). Классификация рекламы по средствам воздействия. Классификация по способу воздействия на потребителя. Видовое своеобразие рекламы в зависимости от типа рекламодателя. Реклама как процесс реализации человеческих потребностей и освоения мира. Рекламная картина мира как смысловое пространство действий субъектов рекламного процесса; интегральное образование, распространяющееся на весь рекламный процесс. Четыре модели рекламных картин мира: технологическая, системная, стереотипная, ориентация потребителя на целостное восприятие мира. Особенности подготовки специалистов для этой сферы деятельности. Предмет изучения. Задачи и структура учебного курса. Методические основы курса. Его связь с другими курсами специализации. Место в учебном процессе. Краткое изложение программы обучения. Особенности подготовки специалистов для данной сферы деятельности. Требования к студентам. Краткая характеристика литературы по предмету.</p> <p>Тема 1.2. Разновидности рекламной деятельности.</p>	<p>способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> основы рекламы; социально – психологический базис рекламного процесса; организационно – правовые основы рекламной деятельности; основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения; разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью; осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы; способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы; профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.
---	---

Местная реклама и её особенности. Долгосрочные и краткосрочные цели местной рекламы. Отличие целей местной рекламы от целей национальной по направленности и времени. Отличие рекламы на каналах местного телевидения от общенациональных каналов. Особенности местной радиорекламы.

Почтовая реклама. Информационная среда почтовой рекламы. Объективные факторы, влияющие на динамику роста современной электронной и традиционной почтовой рекламы. Особенности директ – мейл. Интернет как средство прямой почтовой коммуникации.

Социальная реклама как особый вид информации, способствующий продвижению, формированию и поддержанию интереса потребителей к физическому или юридическому лицу, определенным целям и проектам. Носители социальной рекламы: международные средства массовой информации, национальные, местные СМИ.

Корпоративная реклама как инструмент связи с общественностью. Отличие понятия «корпоративная» реклама от понятия «паблик рилейшнз». Паблисити как разновидность рекламы. Понимание «паблисити» как комплекса информации рекламного характера в СМИ. Выбор масштаба паблисити: новая торговая марка, дизайн продукции, изменение названия компании и расширение её деятельности, новые проекты, встречи с общественностью, особые события.

Политическая реклама как форма коммуникации. Субъекты политической рекламы (политические партии, движения, лидеры и т.п.). Объекты политической рекламы (программа, документы, события и т.п.). Виды политической рекламы.

Каналы массовой коммуникации: личные, неличные, их особенности.

Процесс рекламной коммуникации, его составляющие, участники и особенности их взаимодействия. Субъекты рекламного процесса: рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребитель.

Классификация рекламных средств в зависимости от: вида воздействия на потребителя рекламы (слух, зрение, обоняние и т.п.; характера рекламного сообщения (прямое и косвенное); вида

задач, решаемых в процессе рекламного воздействия (разъясняющие, убеждающие, утверждающие, напоминаящие и т.п.); предмета рекламы (товара, услуги, фирмы, марки, идеи, лица и т.д.); времени воздействия на потребителя (разовая, эпизодическая, сезонная, систематическая и т.д.); способа достижения рекламных целей; характера финансирования рекламной деятельности; сферы действия (внутренняя, внешняя и т.п., технического воплощения (фото-, кино и видео -, теле -, наружная, печатная и т.д.); места рекламирования (выставка, ярмарка, событийное мероприятие, витрина магазина и т.п.). Преимущества и недостатки.

Современные рекламные стратегии. Стратегия – продуманная концепция рекламирования и интересное творческое решение. Факторы, влияющие на выбор стратегии.

Тема 1.3.

Средства и виды массовой коммуникации. Классификация видов рекламы.

Основные средства распространения рекламы. Классификация средств распространения рекламы. Признаки классификации рекламных средств в зависимости от вида воздействия на потребителей рекламы; характера рекламного сообщения; задач, решаемых в процессе рекламного воздействия; предмета рекламы; сферы действия; технического воплощения и т.д. Средства массовой информации: печатные, электронные, эфирные и т.д., обеспечивающие распространение рекламы.

Тема 2.1. Истоки зарождения рекламы как формы коммуникации.

Возникновение рекламы в процессе развития общества. Общение в первобытных обществах как способ зарождения рекламной деятельности. Пра – реклама (древняя реклама): наскальные изображения как уникальные образцы первобытного изобразительного искусства и образной информации. Первичные образно – художественные формы коммуникации. Характеристика признаков зарождения рекламы: устная коммуникация; письменность, как общественная потребность трансляции и сохранения информации; формирование городов и городских форм жизни; углубление и разделение труда и специализация труда; социальная организация и регулирование общественной жизни, технический прогресс. Реклама в античности и западноевропейском средневековье. Устные варианты рекламных текстов - «крики улиц». Протореклама. Геральдика. Реклама в ранней западноевропейской журналистике.

Тема 2.2. Реклама в России. Особенности рекламной практики в России. Изобразительная и устная реклама. Ярмарочный фольклор России и формирование рекламы. Вывески, плакаты в дореволюционной России как образцы рекламного творчества. 20 – е годы XX века - рекламная деятельность А.Родченко, В.Маяковского. Российская реклама сегодня. Ю.Грымов, Т.Бекмамбетов и другие.

Тема 2.3. Особенности рекламы в Западной Европе, США, странах Востока.

Три интеграции (экономические группировки) - североамериканская (США, Канада, Мексика), европейская (страны общего рынка), тихоокеанско – азиатская (Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд). Основные этапы развития рекламы в США. Эволюция: ранняя американская реклама; эпоха становления (1840 – 1915); эпоха совершенствования (с 1915-го года по настоящее время).

Факторы, способствовавшие более быстрому росту рекламной деятельности в США по сравнению с другими промышленно развитыми странами.

Формируемые компетенции:

ПКО-1

способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.

ПКО-2

способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате изучения раздела обучающийся должен:

знать:

основы рекламы;
социально – психологический базис рекламного процесса;
организационно – правовые основы рекламной деятельности;
основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации;

уметь:

адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения;
разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью;
осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы;

владеть:

пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы;
способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы;
профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.

<p>Европейская реклама. Реклама на современном этапе; состояние, тенденции. Факторы, влияющие на рекламную деятельность: ужесточение конкуренции, усложнение сбыта, централизация капитала в рекламной сфере западных стран. Новые технологии в рекламе.</p>	
--	--

РАЗДЕЛ 3. Реклама в системе маркетинга

<p>Тема 3.1. Маркетинг как составляющая рекламного процесса. Понятие «маркетинг». Характеристика целей рекламы в стратегии маркетинга. Реклама как инструмент отражения маркетинговых концепций. Маркетинговая коммуникация: цели и средства. Коммуникативная подсистема маркетинга (рекламный отдел фирмы – производителя, рекламное агентство, специализированные организации). Маркетинговая среда рекламы. Рынок как специфическая форма взаимодействия потребителей и производителей.</p> <p>Тема 3.2. Маркетинговые исследования. Изучение потребителей. Исследование рекламируемого объекта. Анализ рынка. Использование маркетинговых исследований в рекламе. Маркетинговые исследования как первый этап в процессе рекламной деятельности. Три основных направления исследований в рекламе: изучение потребителей, анализ рекламируемого объекта, анализ рынка. Функции рекламы в рамках единой стратегии маркетинга. ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Основные задачи изучения потребителей. Стадии исследования: индивидуальные</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать: основы рекламы; социально – психологический базис рекламного процесса; организационно – правовые основы рекламной деятельности; основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации;</p> <p>уметь: адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения;</p>
--	---

<p>беседы, групповые обсуждения, тестирование. Мотивация потребителей.</p> <p>ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКЛАМИРУЕМОГО ПРОДУКТА</p> <p>Стадии жизненного цикла продукта. Классификация рекламируемых объектов.</p> <p>АНАЛИЗ РЫНКА, ХАРАКТЕР РЕКЛАМЫ С УЧЕТОМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</p> <p>Сегментирование рынка (по географическому признаку, по демографическому признаку, поведенческое, на основе выгод, по обстоятельствам применения, психографическое). Потребительские мотивы (по Р.Н. Левешко): географический, психографический, поведенческий, демографический.</p> <p>Общий характер рекламы с учетом исследований.</p>	<p>разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью;</p> <p>осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы;</p> <p>владеть:</p> <p>пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы;</p> <p>способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы;</p> <p>профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.</p>
---	---

РАЗДЕЛ 4. Психология рекламы

<p>Тема 4.1. Психологическое воздействие рекламы на потребителей.</p> <p>Общетеоретические предпосылки и проблемы психологии рекламы. Роль психических процессов в формировании рекламных образов. Виды рекламного психологического воздействия: информирование, убеждение, внушение, побуждение. Восприятие. Внимание и память. Основные эмоциональные факторы в рекламе. Когнитивные аспекты рекламного воздействия. Психология мотивации в рекламе. Психологические механизмы воздействия рекламы. Психология света, цвета и формы в рекламе. Психологическая эффективность рекламы.</p> <p>Тема 4.2. Психотехнологии в рекламе.</p> <p>Общие приемы в рекламе. Базовые технологии. Визуальные технологии. Технологии написания текстов. Психотехнологии рекламных средств без обратной связи (реклама в газете, журнале, по радио, по телевидению, на транспорте). Суггестивные психотехнологии (гипнотический подход, техника эриксоновского гипноза, нейролингвистическое программирование).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> основы рекламы; социально – психологический базис рекламного процесса; организационно – правовые основы рекламной деятельности; основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения;
--	--

<p>Применение массового психоанализа в рекламе</p>	<p>разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью;</p> <p>осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы;</p> <p>владеть:</p> <p>пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы;</p> <p>способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы;</p> <p>профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.</p>
--	---

Раздел 5. Реклама как творчество.

<p>Тема 5.1. Творческий подход: замысел рекламного сообщения</p> <p>Творческие принципы рекламного бизнеса. Творчество – неотъемлемая часть рекламы. Формы рекламных обращений. Этапы разработки рекламного сообщения: разработка концепции рекламного обращения; разработка идеи рекламного обращения; создание текстовой основы;</p> <p>Творческие рекламные стратегии. Два основных типа творческих рекламных стратегий: первый – рационалистическая реклама, второй – эмоциональная (проекционная) реклама. Стратегии рационалистического типа: родовая, стратегия преимущества, уникальное торговое предложение, позиционирование. Стратегии проекционного типа: «имидж марки», «резонанс», аффективная стратегия.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать:</p>
--	---

<p>Основные приемы воздействия на психологию потребителя при создании рекламного сообщения. Уровни психологического воздействия рекламного сообщения на потребителя: когнитивный, аффективный, суггестивный, конативный. Основные модели рекламного воздействия: Томаса Смита, АИДА, РАРА, АККА, АИДМА, ДИБАБА, ДАГМАР, ВИМЖА и др. Аффективный компонент рекламного воздействия, определяющий эмоциональное отношение к объекту рекламной информации.</p> <p>Принципы изобретения рекламы. Креатив - формула рекламы. Система «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) Г.С. Альтшуллера и её применение в рекламе.</p> <p>Тема 5.2. Рекламный текст.</p> <p>Основные требования к рекламному тексту. Структурные элементы рекламного текста: слоган, заголовок (зачин), основной текст (информационный блок), справочные сведения, эхо – фраза. Методика разработки идей текстовых тем рекламных материалов. Драматургические конструкции в рекламных текстах: «модель перевернутой пирамиды», параграфная реклама, повествовательная реклама, драматизированная реклама, инструктирующая реклама и др. Построение рекламного текста. Принципы создания эффективного рекламного текста. Стилистика рекламы. Формула составления рекламных объявлений Джо Витале. «Секреты» подготовки текстов.</p> <p>Тема 5.3. Реклама как инструмент формирования и отражения фирменного стиля.</p> <p>Понятие «фирменный стиль». Основные элементы фирменного стиля. Цели и средства фирменного стиля. Классификация товарных знаков. Основные требования к знаку. Рекламный слоган. Носители элементов фирменного стиля. Брэнддинг. Брэнд - традиционное рекламное средство завоевания потребителей.</p> <p>Тема 5.4. Телевидение, видео, радио и Интернет как средства рекламы.</p> <p>Телевидение и радио как виды искусства. Концепция рекламной деятельности на</p>	<p>основы рекламы;</p> <p>социально – психологический базис рекламного процесса;</p> <p>организационно – правовые основы рекламной деятельности;</p> <p>основы участия в реализации совместно с профессиональным сообществом творческих программ в сфере любительского кино-, фото- и видеотворчества, активно используя современные информационные, аудиовизуальные технологии, средства массовой информации;</p> <p>уметь:</p> <p>адекватно применять существующие виды рекламной коммуникации, оптимально выбирать основные средства её распространения; разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью; разрабатывать мероприятия рекламного характера, направленные на передачу информации и налаживание связей с общественностью; осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы;</p> <p>владеть:</p> <p>пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы; способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы; профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.</p> <p>осуществлять творческий процесс в области аудиовизуальной рекламы и фоторекламы;</p> <p>владеть:</p> <p>пониманием процессов, характеризующих современный мировой рынок рекламы и его перспективы; способностью формировать креативные идеи и разрабатывать художественно - образные решения, визуализируя их в процессе создания рекламы; профессиональной готовностью к работе в области рекламного аудиовизуального и фототворчества.</p>
---	---

телевидении и радио. Современные производители телерадиопродукции. Телевидение как особый социальный институт. Государственная, общественная и коммерческая системы вещания. Развитие телевидения в России. Тенденции развития региональных телевизионных рынков в России. Особенности современной телевизионной рекламы. Социальное влияние телерекламы. Национальные ценности в телерекламе. Требования к телерекламе. Интересная визуализация – фактор успеха телевизионной рекламы. Типология телерекламы. Кино-, видеореклама. Кино. Видео. Цифровые технологии. Синеотека Жана – Мари Бурсико - коллекция лучших рекламных роликов мира. Основные элементы аудиорекламы - слово, шумы, музыка. Радио – «театр воображения». Сценарий радиорекламного обращения. Требования к радиорекламе. Структура аудиоспота: интродукция, основная часть, рекламный призыв. Типы радиорекламы: прямая реклама, диалог, драматизация, музыкальная реклама. Интернет как средство рекламы. Тема 5.5. Аудиовизуальная реклама.

Тема 5.6. Фотореклама как один из видов образно – визуального творчества, часть системы средств массовой информации.

Феномен искусства фотографии. Практика журналистской и рекламной фотографии как универсальная субстанция глобальной визуальной культуры.

Фотореклама как особая категория творчества. Фоторекламное произведение как оригинальный рекламный символ долговременного воздействия, обеспечивающий успех рекламной кампании.

Массовая информация. Периодические издания. Специальные рекламные издания. Массовая коммуникация. Массовая фотореклама.

Четыре ступени успеха фоторекламы: реклама как часть фотожурналистики, рекламный менеджмент, рекламный маркетинг, рекламный «ПиАр» (по Б. Головки).

Форма и содержание фоторекламного произведения и концепция фоторекламы.

<p>Роль выставочной фотографии в процессе создания оригинальной фоторекламы. Формальная, ведомственная, отраслевая специфика фоторекламных произведений. Задачи и цели специфически направленной фоторекламы. Изобразительная и текстовая стилистика фоторекламного произведения. Составляющие успешного фоторекламного произведения: география фоторекламной кампании, целевая аудитория, цели фоторекламы, рекламный бюджет и т.д. Начало эпохи медиа – рынка: кабельной, спутниковой, сетевой, цифровой, онлайн-фоторекламы. Технология фоторекламного имиджа.</p>	
---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Организация процесса обучения по дисциплине «Аудиовизуальные технологии. Реклама» предполагает использование традиционных и интерактивных образовательных технологий, включающих: лекции; круглые столы, практические творческие занятия.

В процессе изучения дисциплины «Аудиовизуальные технологии: Реклама» используются следующие образовательные технологии:

- лекции (установочная лекция, проблемная лекция, лекция-диалог, лекция – визуализация, лекция-консультация и др.);
- практические технологии (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, творческие работы, выполнение учебных заданий);
- практико-ориентированные технологии;
- метод проектов;
- игровые методики;
- тренинги.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Аудиовизуальные технологии. Реклама» используются следующие информационно-коммуникационные технологии: электронные учебные пособия, мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; образовательные ресурсы интернета; выполнение творческих работ в электронной форме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося

- использование интернет-ресурсов;
- презентации на основе современных мультимедийных средств по темам учебных занятий.

При подготовке к занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы обучающегося, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам; а также электронные

интерактивные формы обучения, когда обучающиеся осваивают новый материал в качестве активных участников процесса обучения в процессе самостоятельной работы, приобретают навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности. владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности.

Примерная тематика курсовых работ/рефератов/ учебных проектов Тематика творческих заданий с использованием рекламных стратегий

1. Стратегии рационалистического типа

- а). Родовая стратегия
- б). Стратегия преимущества;
- в). Стратегия позиционирования;
- г). Уникальное торговое предложение

2. Стратегии проекционного типа

- а). Имидж марки
- б). Стратегия «Резонанс»
- в). Аффективная стратегия

Тематика творческих заданий с использованием психотехнологий

1. Информационная реклама
2. Прием противопоставлений
3. Реклама принуждения
4. Прием «Аналоговое отражение товара»
5. Стимуляция подражания
6. Проецирование ситуаций
7. Прием фрустрации
8. Использование метафор
9. Прием одушевления
10. Якорное зацепление
11. Якорение положительных социальных установок
12. Якорение положительного эмоционального отклика
13. Решение проблемной ситуации
14. Прием ожидания

Тематика практических заданий с использованием приемов привлечения внимания (Конструирование рекламного произведения по Н. Власовой)

1. Чудо
2. Увеличение-уменьшение
3. Дробление-соединение
4. Динамика-статика
5. Рассказ
6. Необычные конструкции
7. Привлекательные образы
8. Юмор
9. Последовательные шаги
10. Привлекательные темы
11. Игра слов
12. Гипноз
13. Крылатые слова
14. Неожиданный ход
15. Парадокс
16. Одушевление
17. Вопросы и загадки

18. Привязка к объявлениям
19. Поэтика

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Аудиовизуальные технологии: Реклама» используются следующие формы контроля:

Текущий – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

По дисциплине «Аудиовизуальные технологии: Реклама» итоговый контроль проводится по окончании 7 семестра. Форма проведения итогового контроля – **экзамен**, проводится на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины; предполагает комбинированный вариант: тест, выявляющий теоретические знания и презентацию проекта – рекламного ролика и рекламного плаката.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

Основная литература

1. Алашкин, П.А. Все о рекламе и продвижении в Интернете / П.А. Алашкин. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 220 с. – Текст: непосредственный.
2. Куркова, Н.С. Аудиовизуальные технологии в рекламе : практикум / Н.С. Куркова. – Москва: Юрайт, 2021. – 128 с. – Текст непосредственный.
3. Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы / П.А.Кузнецов. – Москва: ИТК «Дашков и К», 2016. – 296 с. – Текст непосредственный.
4. Разлогов, К.Э. Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие / К.Э. Разлогов. – Москва: Едиториал УРСС, 2005. - 488 с. – Текст непосредственный.

Дополнительная литература

1. Мандель, Б.Р. Психология рекламы: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва, Флинта, 2013. – 272 с. – Текст непосредственный.
2. Шаблинский, И.Г. Интеллектуальная собственность и реклама / И.Г. Шаблинский, Е.М. Тиллинг. – Москва, Альпина Паблишерз, 2016. – 187 с. – Текст непосредственный.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О рекламе» [Электронный ресурс] <http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=116655>
2. Медиа-рекламная картина мира: структура, семиотика, каналы трансляции <http://www.countries.ru/library/ideas/mif.htm>
3. Рекламный миф или мифологическая реклама <http://skillopedia.ru/blog.php?id=796>

Программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение:

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP);
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access);
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- АБИС – Руслан, Ирбис

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - MAPK-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- -Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант Плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития категорий: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, расстройствами эмоционально-волевой сферы поведения, нарушениями речи, интеллекта. Для категории лиц с нарушениями зрения – слабовидящих.

В работе с инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных групповых и индивидуальных занятий.

В работе с данными категориями обучающихся должны использоваться специализированные технические средства в преподавании дисциплины – учебная информация в доступных формах, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, а также вспомогательные технические средства обучения (опоры для сидения, микрофоны, диктофоны, видеоматериалы и т.п.), доступность помещений (пандусы, спуски, звукоречевая среда и т.д.), создается безбарьерная среда.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,

-для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

1. Анализ мотивационный
2. Анализ рынка
3. Анализ ситуационный
4. Анализ товара
5. Анкета
6. Анонс
7. Аудиореклама
8. Аудитория целевая
9. Афиша
10. База данных маркетинга
11. Бизнес – план
12. Буклет
13. Брэнд
14. Видеозаставка
15. Видеоклип
16. Видеореклама
17. Видеоролик
18. Восприятие
19. Графика
20. Дайджест
21. Дизайн продукта
22. Директ – мейл
23. Жанр
24. Жизненный цикл семьи
25. Зрелище
26. Информация
27. Имидж марки
28. Исследование маркетинговое
29. Спот
30. Стил ь фирменный
31. Кампания рекламная
32. Классификация
33. Копирайтер
34. Листовка
35. Марка
36. Маркетинг
37. Мотивация
38. Образ
39. Паблик рилейшнз
40. Паблисити
41. Периодика
42. Прайм - тайм
43. Презентация
44. Пресс – релиз
45. Промоушн
46. Реклама аудиовизуальная
47. Рынок

- 48. Сегментирование рынка
- 49. Фотореклама
- 50. Эдвертайзинг
- 51. Этап

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.15
ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол №

10.

Гук А. А. Звуковое решение фильма: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Гук. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. - 17 с. – Текст: электронный.

Автор:
профессор кафедры фотовидеотворчества,
доктор философских наук
А. А. Гук

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- Дать представление об эволюции звукового кино;
- Сформировать понимание звукового решения фильма как сочетания различных элементов (речь, музыка, шумы);
- Освоить монтажные принципы сочетания видео и звукоряда.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Звуковое решение фильма» входит в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 51.03.02 - Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» необходимы знания, полученные в результате изучения обучающимися таких дисциплин, как: «История и теория аудиовизуальных искусств», «Сценарное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения».

В результате освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» формируются базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного изучения дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», «Организация кино-, фото -, видеопроцесса», «Методика преподавания спецдисциплин».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	особенности восприятия звука человеком, историю становления и развития отечественного и зарубежного звукового кино, характеристики основных звуковых элементов фильма – речи, музыки и шумов	сочетать речь, музыку и шумы в единый звукозрительный образ	принципами звукового решения фильма

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа. Дисциплина «Звуковое решение фильма» изучается в 3 семестре на очной и заочной формах обучения. Форма аттестации: – *зачет*.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
1.1.	Звук как объект восприятия в жизни и кино			2	2		2 Проблемная лекция	4
1.2.	История становления и развития звукового кино			4	4			4
1.3.	Характеристика основных звуковых элементов фильма			4	4			6
1.4.	Принципы звукозрительного монтажа			2	4		2 Метод кейсов	4
1.5.	Методика создания и использования звуковой образности в фильме			2	4	4	4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме						8	
	Итого:		72	14	18	4		36

Структура дисциплины (заочная форма)

№/№	Семе	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)
-----	------	--

	Наименование модулей (разделов) и тем	Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРО
1.1.	Звук как объект восприятия в жизни и кино		2	2		2 Проблемная лекция	4
1.2.	История становления и развития звукового кино		4	4			4
1.3.	Характеристика основных звуковых элементов фильма		4	4			6
1.4.	Принципы звукозрительного монтажа		2	4		2 Метод кейсов	4
1.5.	Методика создания и использования звуковой образности в фильме		2	4	4	4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме					8	
	Итого:	72	14	18	4		36

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
1.1.	<p>Звук как объект восприятия в жизни и кино</p> <p>Акустическая природа звука, способы его передачи, усиления и записи. Отличие акустических явлений действительности от звука в кино. Источники звука. Управление звуком. Звуковая фактура. Звуковой фон. Динамика звука.</p> <p>Звуковое восприятие: частотный диапазон и чувствительность слуха, громкость, высота тона, тембр. Психологические особенности звукового восприятия. Звук - образ как синкретическая структура.</p> <p>Технические средства выразительности: стерео и квадрофония, реверберация.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • В результате изучения темы обучающийся должен: • знать акустическую природу звука, особенности 	<p>устный опрос;</p> <p>Интегральная шкала оценивания.</p>

	<p>Звуковые эффекты. Сложные звуки. «Несуществующие» звуки. Искажения звука. Звуковая гиперболла. Звуковые ассоциации. Звук как ритмико-механический элемент. Имитация звуков. Акустическая культура.</p>	<p>звукового восприятия, технические средства записи и воспроизведения звука (ПК-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь определять звуковой баланс сложных звуков, акцентировать внимание на звуковых эффектах (ПК-2). 	
1.2.	<p>История становления и развития звукового кино</p> <p>Три периода истории кино: немой, звуковой, звуко-зрительный. Звук в немом фильме. Институт тапёрства. Изобретение Эдисона. История звукозаписи. Влияние способов фиксации звука на развитие кино. Доводы противников применения звука. Б. Балаш, В. Шкловский, Ю. Тынянов, Ч. Чаплин. Первые опыты работы со звуком. Копирование театрального диалога. Погоня за «звучащими объектами». Первые звуковые фильмы: «Певец джаза» (А. Кросленд), «Путёвка в жизнь» (Н. Экк). Принцип звукового реализма. Звуковые эксперименты. М. Ромм «План великих работ». «Симфония Донбасса» Д. Вертова. Обилие звуковых трюков.</p> <p>Заявка «Будущее звуковой фильма» С. Эйзенштейна, Г. Александрова и В. Пудовкина (1928). Принцип контрапунктического, несинхронного использования звука. Натурализм и конструктивизм в звуковом решении. Звук как дополнение киноизображения. Звук как способ смыслообразования. «Звук-образ» и «смысло-звук». Звуковые символы и метафоры.</p> <p>Современные тенденции в развитии звукового ряда фильма.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать различные периоды в развитии звукового кино, тенденции работы со звуком в фильмах, содержание звукового манифеста (ПК-2); • уметь анализировать различные звуковые решения в фильмах (ПК-2). 	<p>устный опрос; интегральная шкала оценивания.</p>
1.3.	<p>Характеристика основных звуковых элементов фильма</p> <p>Речь как одна из составляющих звукового ряда. Видимая и слышимая речь. Особенности звучания слова в кино. Образная мысль в слове. Слово и действие. Принципы и способы обращения со словом. Синхронность.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания.</p>

<p>Асинхронность. Контрапункт. Речь в качестве фона.</p> <p>Виды речи в кино: 1. Закадровый текст. 2. Диалог. 3. Внутренний монолог. Речь в форме дикторского текста, авторского комментария. Речевая интонация, перспектива. Подтекст. Диалог - построение, прочтение. Пауза как элемент диалога. Лаконичность диалога. Диалог - поединок, диалог - рассказ о событиях.. Внутренний монолог - изображение процесса движения мысли. Синтаксис внутреннего языка. «Американская трагедия» в интерпретации С.Эйзенштейна.</p> <p>Шумы как выражение потока жизни. Звуковой фон. Интершумы. Виды шумов. Шумы синхронные, закадровые или фоновые. Дифференцирование звуков. Шумы: относящиеся к природе, производимые человеком, механические шумы, шум звучащей речи, музыка как шум. Имитация естественных звуков. Записи натуральных шумов. Образность шумов. «Рисующие шумы» как выразительное средство. Шумовые эффекты как составляющая звукового ряда. Функции шумовых эффектов. Ритмическая организация шумов. Организация индустриальных звуков. «Симфония Донбасса» Д. Вертова. Тишина - антитеза звука. Тишина и пауза, их драматическая функция.</p> <p>Музыка как выразитель идеи произведения. Передача национального колорита через музыку. Характеристика времени, эпохи. Ритмическая роль музыки. Лирическая роль музыки. Создание эмоциональной атмосферы. Виды музыки: оригинальная и компиляционная. Выразительные функции киномузыки. Столкновение двух музыкальных образов. Лейтмотив, его простейшие функции. Музыкальный гротеск.</p> <p>Музыкальные акценты. Музыка как замена реального звука. Композитор фильма. Содружество композиторов и режиссёров: Г.</p>	<p>локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • знать выразительные возможности речи как основного элемента фильма, виды шумов и их функции, роль музыки в создании эмоциональной атмосферы фильма (ПК-2). • уметь отбирать, комбинировать различные формы озвучивания в фильме (ПК-2); 	
---	---	--

	Александров -И. Дунаевский, С. Эйзенштейн - С. Прокофьев, Ф.Феллини - Н. Рота.		
1.4.	<p>Принципы звукозрительного монтажа</p> <p>Полифонический характер звукового ряда. Многоплановые звуковые композиции. Звуковые эквиваленты изобразительного ряда. Звуковой крупный план. Звуковой ракурс. Звуковые сравнения. Звуковые эффекты, переходы. Деление на планы по громкости и характеру звука.</p> <p>Принципы и типы сочетаний звука и изображения: 1. Реалистичность сочетания (прямая синхронность); 2. Контрапунктное сочетание (вертикальный монтаж), 3. Последовательная реализация причинно-следственной связи между звуком и изображением. (диагональный звукозрительный монтаж).</p> <p>Прямой монтаж диалога. Асинхрон. Виды «захлёстов» (сочетание изображения с речью). Сложно мизансценированный монтаж диалога.</p> <p>Монтаж дикторского текста, авторского комментария, внутреннего монолога.</p> <p>Монтаж шумов и шумовых фонограмм. Монтаж музыки.</p> <p>Вертикальный монтаж С. Эйзенштейна. Дистанционный монтаж А. Пелешяна. Принципы работы над видеоклипом: 1. Наличие ритмически повторяющихся элементов; 2. Монтаж, трансформирующий пространство.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать принципы и типы сочетаний звука и изображений в фильме, монтаж диалога, авторского комментария, внутреннего монолога, музыки (ПК-2); • уметь осуществлять звуковые эффекты: звуковой крупный план, звуковые сравнения, звуковые захлесты, а также вертикальный монтаж (ПК-2); • владеть технологией звукозрительного монтажа (ПК-2). 	
1.5.	<p>Методика создания и использования звуковой образности в фильме</p> <p>Арс акустика. Монтаж шумовых фонограмм: обеспечение непрерывности звучания фонограммы; выделение главного шума на фоне второстепенных;</p> <p>Тихие и слабые звуки в режиме естественной громкости. Выражение тишины через еле слышный звук. Отбор звуков с целью создания характерной атмосферы вместо их натурального</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	

	<p>копирования. Монтаж шумовой фонограммы с “захлестом” на предыдущие и последующие фрагменты изображения для осуществления плавных переходов с одного звука на другой.</p> <p>Использование неожиданного вторжение нового звука в остро драматических ситуациях. Отбор крупности звуковых планов.</p> <p>Шумомузыкальные фактуры.</p> <p>Монтаж как идеология: звуковой аспект. С.М. Эйзенштейн о принципе организации зрительского мышления. Вертикальный монтаж.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать методику отбора и звуковых переходов в фильме, способы драматургического усиления с помощью звуков (ПК-2); • уметь создавать звуковую атмосферу в фильме, выражать смысловые связи и ассоциации в звукозрительном монтаже (ПК-2); • владеть всей палитрой выразительных возможностей, заложенных в звуковой партитуре фильма (ПК-2). 	
--	---	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» используются *традиционные* образовательные технологии такие как:

- лекции;
 - семинары;
 - практические занятия, а также *интерактивные* технологии обучения:
 - метод проектов;
 - практико-ориентированная технология (творческие встречи со звукорежиссерами, звукооператорами, просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы);
 - развивающие – проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита творческих заданий);
 - case-study (обучение на практических примерах).
- Практические формы занятий является преобладающими.

5.2. Информационно-коммуникативные технологии

В процессе изучения дисциплины «Звуковое решение фильма» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- проведение тестирования.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся:

Учебно-программные ресурсы. Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.
Учебно-теоретические ресурсы.

Рождение звукового образа. Сборник. - Москва, 1985. - 239 с.

Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - Москва, 1978. - 126 с.

Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. - Москва, 1970. - 127 с.

Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры. Часть 1. - Москва, 2000. - 48 с.

Эйзенштейн С. Александров Г. Пудовкин В. Будущее звуковой фильма

Русинова Е.А. Идеи С.М. Эйзенштейна в контексте современного киноискусства.

Звукозрительный контрапункт.

Левченко Я. Контрапункт к мейнстриму. Управление звуком в советском кино начала 1930-х годов.

Учебно-практические ресурсы. Описание практических заданий.

Учебно-методические ресурсы. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Учебно-справочные ресурсы. Список (перечень) ключевых слов.

Учебно-наглядные ресурсы. Видеоролик о типах микрофонов, используемых при видеосъемке. Видеоролик о технологии звукозаписи и обработки звука.

Учебно-библиографические ресурсы. Список литературы.

Фонд оценочных средств. Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в электронной образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2176>

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- –выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Описание практических заданий.

Тема 1. Разработка (написание) речевого сопровождения к видеофрагменту (игровому, документальному) и их совместный монтаж

Цель задания: сформировать умение использовать слово в различных вариантах при соединении его с изобразительным рядом фильма.

Ход работы. Для выполнения данного задания каждый обучающийся должен подобрать три «немых» видеофрагмента. В одном из них должна звучать *диалоговая* речь, которую студент должен придумать и записать как звуковой файл. Последующее действие состоит в том, чтобы соединить этот диалог с разговаривающими персонажами в двух вариантах: один видимый персонаж говорит – другой видимый персонаж ему отвечает; один видимый персонаж слушает – другой невидимый персонаж говорит и наоборот. Во втором видеофрагменте должна звучать *закадровая авторская* речь в форме дикторского текста или комментария. Этот текст нужно также придумать и записать самому студенту. При этом важно добиться точного совпадения визуального ряда и звучащего за кадром слова от авторов фильма. Необходимо так распределять звучащие за кадром предложения, чтобы у зрителя возникали так называемые «просмотровые паузы» для осмысления происходящего. В третьем видеофрагменте должен звучать *внутренний монолог* одного из персонажей. Этот внутренний голос нужно вообразить и записать, а затем распределить по «картинке», в которой персонаж действует и думает как бы вслух.

Тема 2. Подбор музыки и ее монтажное соединение с видеофрагментами для создания национального колорита, эмоциональной атмосферы, передачи ритма.

Цель задания: научить обучающегося использовать музыкальный материал для решения разнообразных творческих задач при создании фильма.

Ход работы. Выполнение данного задания связано в первую очередь с выбором видеоматериала определенного характера. В одном случае, он должен демонстрировать жизнь какой-либо экзотической страны или народа. Соответственно при этом должна звучать национальная музыка, подчеркивающая национальный колорит происходящего. В другом случае, видеофрагмент должен содержать действие или представлять пространство, погруженное в определенную звуковую атмосферу – тревожную, мрачную, таинственную или, наоборот, оптимистичную, радостную, шутивную и т.д. В третьем случае, характерный ритм действия видеофрагмента должен быть подчеркнут соответствующей ритмической музыкой (возможен и прямо противоположный подход, рождающий новый смысл экранного действия).

Тема 3. Подбор шумов и их монтажное соединение с видеофрагментами, в которых источники этих шумов в кадре отсутствуют.

Цель задания: научить обучающегося использовать шумовой материал для решения разнообразных творческих задач при создании фильма.

Ход работы. В данном задании шумы в кадре не должны звучать иллюстративно или синхронно. К одному из видеофрагментов нужно подобрать шумовой ряд, который функционально расширяет звуковое пространство кадра, свидетельствуя о наличии за его границами других объектов (*звуковой фон*, например, сцена на вокзале, а за кадром – звуки локомотива). К другому видеофрагменту следует подобрать шумы, которые диссонируют по своему характеру с проявлениями основного экранного действия, вступая с ним в сложные драматургически-смысловые отношения (*звуковой диссонанс*, например, в кадре спящий кот, а за кадром – рычание льва, звуки зимней вьюги и т.д.).

Тема 4. Создание оригинального звукозрительного образа на основе контрапунктного соединения звука (речь, музыка, шумы) и изображения.

Цель задания: развить у обучающегося ассоциативно-образное мышление, возникающее на стыке визуальных и звуковых образов различной природы.

Ход работы. Подобрать три видеофрагмента. Исходя из характера видеоматериала, выбрать либо одну из форм звукового сопровождения, либо использовать все формы одновременно для их контрапунктного соединения с видеоматериалом. В результате каждый вариант звукового решения видеофрагмента должен приводить к возникновению оригинального звукозрительного образа.

Тема 5. Создание образа «тишины» в используемом видеофрагменте с помощью выразительных возможностей звука.

Цель задания: развить у обучающегося ассоциативно-образное мышление на основе шумо-музыкальных выразительных средств.

Ход работы. Для выполнения задания обучающемуся необходим видеофрагмент, длительностью не менее одной минуты. Создание образа «тишины» предполагает не отсутствие каких-либо звуковых элементов, а, наоборот, достаточно активное их использование (без применения слова и традиционной музыки). В качестве звуковой составляющей могут выступать разнообразные шумы, а также шумомузыка (последовательность необычных аккордов музыкального происхождения). В целом звуковой ряд должен содержать многообразие звуковых элементов, порождающих ощущение тишины различной эмоциональной окраски.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Помимо практических занятий, которые осуществляются обучающимися в аудиториях, им необходимо освоить также несколько самостоятельных заданий. Практическое задание по теме «Звук как объект восприятия в жизни и кино» предполагает выбор обучающимися минимум трех видеофрагментов из игровых, документальных, анимационных, научно-популярных фильмов. Этот выбор должен основываться на использовании в фильме выразительных возможностей трех основных компонентов его звукового решения. Первый из них – это слово. Его выразительность может быть заключена в тембральных, акустических, динамических характеристиках звучащего слова, а также в его неожиданных сочетаниях с визуальным рядом фильма. То же самое, можно

сказать и о двух других компонентах звука в фильме – музыке и шумах. Анализ звучащих видеофрагментов должен в конечном итоге дать ответ обучающемуся – чем все-таки впечатляет зрителя их звуковая ткань?

Другое самостоятельное задание по теме «История становления и развития звукового кино» связано, с одной стороны, с изучением определенного количества теоретических источников, а с другой стороны, знакомством с современными фильмами, как отечественными, так и зарубежными. Все это должно найти отражение в реферате «Современные тенденции в развитии звукового решения фильма». При написании реферата нужно обратить внимание, прежде всего, на внедрение в современное производство многоканальных технологий записи и воспроизведения звука в фильме, которые стали востребованы не только в широком кинопрокате, но и в домашних условиях. С творческой точки зрения интересными решениями могут быть приемы звуковых гипербол, звукошумовых ударов, использование фантомных звуков и т.д.

Еще одним заданием для самостоятельной работы является создание видеоэтюда по теме «Характеристика основных звуковых элементов фильма». Для его реализации необходимо подобрать любой видеоряд, включающий в себя то или иное темпо-ритмическое действие. Это действие нужно синхронизировать с музыкально-шумовым ритмом звукооряда. Можно поступить и наоборот – сначала подобрать (собрать) определенную фонограмму, а затем под нее смонтировать (синхронизировать) какой-либо видеоряд. В целом на зрителя данная работа должна производить впечатление целостной ритмической конструкции.

Другой видеоэтиюд, реализуемый обучающимися по теме «Принципы звукозрительного монтажа», должен использовать принцип дистанционного монтажа. Его разработал теоретически и применил на практике наш отечественный кинорежиссер А. Пелешян применительно к визуальному ряду фильма. Однако его подход можно использовать и в отношении звукового ряда фильма. Поэтому для детального знакомства с принципом, обозначенным А. Пелешяном, следует внимательно прочитать его статью «Дистанционный монтаж», а также посмотреть его некоторые фильмы.

Завершает самостоятельную работу обучающихся по теме «Методика создания и использования звуковой образности в фильме» воплощение экранного этюда «Образ тишины». Это нетривиальное задание, предполагающее, в одном случае, полное отсутствие в экранном изображении каких-либо звучащих элементов, а в другом случае, наоборот, активное использование шумов, музыки и даже слова для создания особой атмосферы, которая называется «звнящая тишина».

Экранное время трех последних этюдов составляет в среднем 1,5-2 мин.

7. Фонд оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Звук как объект восприятия в жизни и кино	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания.
2	История становления и развития звукового кино	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	Характеристика основных звуковых элементов фильма	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
4	Принципы звукозрительного монтажа	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
5	Методика создания и использования звуковой образности в фильме	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для устного опроса, собеседования, коллоквиума:

1. В чем отличие акустических явлений действительности от звука в фильме?
2. Каковы основные характеристики звукового восприятия?
3. Что такое моно-, стерео-, quadro- и долби системы?
4. Чем характерен звуковой период развития кинематографа?
5. В чем заключались две основные тенденции развития звукового кино, изложенные в «Заявке»?
6. Каковы основные виды речи в кино и их выразительные возможности?
7. Какие функции выполняют шумы в фильме?
8. Какова роль музыки в фильме?
9. Как проявляются основные принципы сочетания звука и изображения?
10. В чем состоит монтажная природа звукозрительного образа?
11. Что такое крупность звуковых планов, звуковой захлест, шумомузыка?

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Требования к зачету

На зачет выносятся результаты пяти практических заданий, которые реализовывались обучающимися в течение семестра. Среди них: 1) Разработка (написание) речевого сопровождения к видеофрагменту (игровому, документальному) и их совместный монтаж; 2) Подбор музыки и ее монтажное соединение с видеофрагментами для создания национального колорита, эмоциональной атмосферы, передачи ритма; 3) Подбор шумов и их монтажное соединение с видеофрагментами, в которых источники этих шумов в кадре отсутствуют; 4) Создание оригинального звукозрительного образа на основе контрапунктного соединения звука (речь, музыка, шумы) и изображения; 5) Создание образа «тишины» в используемом видеофрагменте с помощью выразительных возможностей звука.

При этом оценивается, прежде всего, полнота и качественный уровень выполненных работ.

Критерии оценки практических заданий (интегрированные)

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Зачет).
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Зачет).
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены (Зачет).
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены (Не зачет).
1	Демонстрирует непонимание вопроса (Не зачет).
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос (Не зачет).

Полное содержание фонда оценочных средств (ФОС) и их критерии представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2176>

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс «Звуковое решение фильма» акцентирует внимание обучающихся на значимости звукового ряда в процессе создания экранного произведения. На практике именно этому компоненту уделяется меньше всего внимания. Существует стереотип, согласно которому главное в фильме «картинка», а не ее звуковая ткань. Такая недооценка роли звукоряда часто обедняет фильм, делает его менее действенным не только в эмоционально-психологическом плане, но и содержательно-драматургическом тоже.

Структура курса включает в себя темы, всесторонне отражающие проблематику использования звука в процессе создания фильма. Одна из первых тем, которую изучают обучающиеся, посвящена, прежде всего, социально-психологическому восприятию звуковых образов. Обучающийся должен усвоить, что существуют определенные барьеры, которые препятствуют восприятию звуковой информации, и что человек слышит избирательно. Большое значение при этом имеют технические средства записи и воспроизведения звука, которые применяются в экранном творчестве.

Изучая данный курс, обучающийся должен знать «историю вопроса», то есть иметь представление о том, где, когда возникли первые технологии звукового кино. Помимо этого важно понимать какую роль в творческом отношении сыграл приход звука в искусство кинематографа, а также, в каких формах шло развитие этого художественно-творческого компонента.

Освоение материала данного курса предполагает обращение к трем основным элементам звукового сопровождения фильма – речи, музыке, шумам. Характеристике их выразительных возможностей посвящена отдельная тема учебного курса. Здесь же даются разновидности речи, музыки, шумов, которые используются в звуковом решении фильма. Теоретический материал этой темы базируется на конкретных примерах из творческой практики кинематографистов, позволяя понять, как работают звуковые элементы в общей конструкции фильма.

Непосредственный выход на практику творческого созидания экранного произведения имеют последние две темы данного курса. Одна из них раскрывает общие принципы монтажа звука и изображения, а другая тема обозначает конкретные формы реализации звукозрительного монтажа в фильме. Обе эти темы прямо связаны с практическими заданиями, призванными закрепить учебную информацию и на ее основе сформировать умения и навыки по работе со звуком в кино.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Динов, В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: монография / В. Динов. – Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2007. – Текст: непосредственный.
2. Левитина, Н. В. Звуковое решение фильма и методика его реализации на практике. – Учебное пособие / Н. В. Левитина – Санкт-Петербург: РИО СПбГУКиТ, 2009. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Дворниченко, О. Гармония фильма / О. Дворниченко. - Москва: Искусство, 1981. - Текст: непосредственный.
2. Закревский, Ю. Звуковой образ в фильме / Ю. Закревский. - Москва: Искусство, 1961. - Текст: непосредственный.
3. Трахтенберг, Л. Мастерство звукооператора / Л. Трахтенберг. – Москва: Искусство, 1978. - Текст: непосредственный.
4. Франк, Г. Мировосприятие в звуке / Г. Франк. - Санкт-Петербург: СПбГУКиТ, 2002. - Текст: непосредственный.
5. Уайт, Х., Эмиес, Т. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами / Х. Уайт, Т. Эмиес. - Москва: ГИТР, 2006. Текст: непосредственный.

6. Журнал «Звукорежиссер». Периодическое издание. - Москва: «Издательство 625». – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма. – Москва: Книга по Требованию, 2012. - Текст: электронный. – URL: <http://static.my-shop.ru/product/pdf/154/1533243.pdf>

2. Русинова, Е. Звук рисует пространство // Киноведческие записки, 2004, № 70. – Текст: электронный. - URL: <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/233/>

3. Фиггис М. Звук – это эмоциональный мир фильма // Искусство кино, 2001, № 6. – Текст: электронный. - URL: <http://kinoart.ru/archive/2001/06/n6-article22>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса в рамках данного учебного курса необходима монтажная программа «Adobe Premiere».

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств – заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Асинхронность
2. Ассоциативность звука
3. Атмосфера звуковая
4. Внутренний монолог (голос)
5. Внутрикадровая речь
6. Громкость
7. Диапазон
8. Диктор
9. Закадровая речь
10. Звуковая драматургия
11. Звуковая экспликация
12. Звуковое кино
13. Звуковой баланс
14. Звукорежиссер

15. Интонация
16. Звуковой монтаж
17. Композитор
18. Контрапункт
19. Лейтмотив
20. Микшерский пульт
21. Музыкальная фактура
22. Музыкальная экспликация
23. Немое кино
24. Озвучание
25. Параллелизм
26. Перезапись
27. Реверберация
28. Резонанс
29. Рекордер
30. Реплика
31. Речь
32. Саунд-дизайн
33. Сведение
34. Синхронизация
35. Тембр
36. Фонограмма
37. Фонотека
38. Шумы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б1.В.1.06
ИСТОРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КИНО-, ФОТО- И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Гук А. А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Гук. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. - 28 с. – Текст: электронный.

Автор:
доктор философских наук,
профессор кафедры фотовидеотворчества
А.А. Гук

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- Формирование представления об истории становления и развития отечественного любительского кинотворчества;
- Формирование представления об истории становления и развития отечественного любительского фототворчества;
- Формирование представления о становлении и развитии отечественного любительского видеотворчества.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» входит в базовую часть профессионального цикла образовательной программы по направлению 071500.62 - Народная художественная культура, по профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» необходимы знания, полученные в результате изучения студентами дисциплин этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла: «Мировая художественная культура», «История и культура Сибири», а также дисциплины профессионального цикла: «История и теория аудиовизуальных искусств».

В результате освоения дисциплины «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» формируются базовые знания, необходимые для успешного освоения дисциплин профессионального цикла: «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», «Организация кино-, фото -, видеопроцесса», «Методика преподавания спецдисциплин», «Психология и педагогика детско-юношеского аудиовизуального творчества».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных	Природу любительского кино-, фото-, видеотворчества, основные этапы развития отечественного любительского кино-, фото- и видеотворчества	Различать основные формы и методы работы студий любительского кино-, фото-, видеотворчества, отдельных представителей отечественного любительского кино-, фото-, видеотворчества;	Методами оценки наиболее значительных произведений отечественных кино-, фото- и видеолюбителей

этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).			
---	--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них: 36 часов - аудиторные занятия, 36 часов - самостоятельная работа обучающихся. Дисциплина «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» изучается на 2 курсе в 3-ем семестре на очной и заочной формах обучения.

Форма итогового контроля –зачет.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРО
Раздел 1. Природа любительского кинофотовидеотворчества								
1.1.	Свобода и творческая деятельность кино-, фото-, видеолюбителя			2	2		2 Проблемная лекция	2
1.2.	Игровое мироощущение в творческой любительской кино-, фото-, видеодейтельности			2			2 Семинар-дискуссия	2
1.3	Эмоционально-психологические факторы любительского кино-фотовидеотворчества			2	2			2
Раздел 2. Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства								
2.1	Кинофотолюбительство в дореволюционный период			2				2
2.2	Активизация любительского кино-, фототворчества в 20-30-е годы			4	2			2

Раздел 3. Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства								
3.1	Противоречия демократических процессов в кино- и фотолюбительской сфере 50-60-х годов			4	2			2
3.2	Педагогические тенденции в кинофотолюбительстве 70-х годов			2				2
3.3	Обогащение форм жизнедеятельности кино- и фотолюбительского творчества в 80-годы			2	2			2
Раздел 4. Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство								
4.1	Становление современного видеолулюбительства			2			2 Творческое задание	10
4.2	Трансформация традиционного любительского фототворчества			2	2		2 Проектный метод	10
	Всего в интерактивной форме:						8	
	Итого:		36	24	12			36

Структура дисциплины (заочная форма)

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции*	Семинарские/ Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
Раздел 1. Природа любительского кинофотовидеотворчества								
1.1.	Свобода и творческая деятельность кино-, фото-, видеолулюбителя			2	2		2 Проблемная лекция	2
1.2.	Игровое мироощущение в творческой любительской кино-, фото-,			2			2 Семинар-дискуссия	2

	видеодетельнос ти							
1.3	Эмоционально- психологические факторы любительского кино- фотовидеотворч ества			2	2			2
Раздел 2. Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства								
2.1	Кинофотолюбит ельство в дореволюционн ый период			2				2
2.2	Активизация любительского кино-, фототворчества в 20-30-е годы			4	2			2
Раздел 3. Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства								
3.1	Противоречия демократически х процессов в кино- и фотолюбительск ой сфере 50-60-х годов			4	2			2
3.2	Педагогические тенденции в кинофотолюбите льстве 70-х годов			2				2
3.3	Обогащение форм жизнедеятельнос ти кино- и фотолюбительск ого творчества в 80-годы			2	2			2
Раздел 4. Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство								
4.1	Становление современного видеолюбительс тва			2			2 Творческое задание	10
4.2	Трансформация традиционного любительского фототворчества			2	2		2 Проектный метод	10
	Всего в интерактивной форме:						8	
	Итого:		36	24	12			36

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Природа любительского кинофотовидеотворчества			
1.1.	<p>Свобода и творческая деятельность кино-, фото-, видеолюбителя</p> <p>Понятие досуга, свободного времени и свободы вообще для человека. Деятельность «для себя» и деятельность «для других» в творчестве кино-, фото-, видеолюбителя. Новизна и традиция в кинолюбительском творчестве. Значимость процесса и результата в творческой деятельности энтузиастов. Внутреннее состояние субъекта любительского кино-, фото-, видеотворчества. Основа профессиональной и любительской деятельности.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать: роль досуга и свободного времени для кино-, фото-, видеолюбителей (ПК-1);</p> <p>уметь: отличать профессиональную и любительскую кино-, фото-, видеодеятельности (ПК-1).</p>	<p>практическое задание; (творческий портрет любителя). Интегральная шкала оценивания.</p>
1.2.	<p>Игровое мироощущение в творческой любительской кино-, фото-, видеодеятельности</p> <p>Мотивация творческой деятельности кино-, фото-, видеолюбителей. Основной признак профессиональной кино-, фото-, видеодеятельности. Самоценность процесса любительского кино-, фото-, видеотворчества. Неутилитарность результата кино-, фото-, видеотворчества любителей. И.Кант, Й.Хейзинга, Е.Финк, Ф.Шиллер, Г.Гессе, М.Бахтин об отдельных проявлениях самооценности и неутилитарности игровой деятельности.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать: основные мотивы любительского кино-, фото-, видеотворчества (ПК-1); значение процесса творчества кино-, фото-, видеолюбителей (ПК-1);</p>	<p>устный опрос; интегральная шкала оценивания.</p>
1.3.	<p>Эмоционально-психологические факторы любительского кинофотовидеотворчества</p> <p>Спонтанность и импульсивность процесса кино-, фото-,</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания.</p>

	<p>видеотворчества любителей и их проявления. Окрыленность, эмоциональный подъем, энтузиазм любительского творчества. Е.Финк, Й.Хейзинга об особом настроении игры. Скрытый характер игровой творческой деятельности кино-, фото-видеолюбителей. Механизм любительского кино-, фото-видеотворчества как игры. Праздничная сущность кино-, фото-, видеолубительства. Определение любительского кино-, фото-, видеотворчества.</p>	<p>восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <p>эмоционально-психологические факторы осуществления любительского кино-, фото-, видеотворчества и его определение (ПК-1).</p>	
Раздел 2. Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства			
2.1.	<p><i>Кинофотолюбительство в дореволюционный период</i></p> <p>Первые фотолюбители: Теремин, Левицкий, Бобринский, Оже и т.д. Развитие региональных фотографических обществ. Возникновение Русского фотографического общества (РФО). Первый съезд РФО (1895 г.) и его результаты. Структура и содержание работы РФО. Всероссийская фотовыставка РФО (1897 г.) и ее итоги. Увеличение численности фотолюбителей в нач. XX века. Классификация российских фотолюбителей по Пашкевичу. Вклад фотожурналов в повышении творческого уровня фотолюбителей. Первая международная фотовыставка (1902 г.). Первое упоминание о кинолюбительском творчестве в нашей стране. Появление отечественного киноаппарата К.Прушинского. Л.Андреев, Л.Голстой о возможностях любительской киносъемки. Социальный статус первых отечественных кинолюбителей. Формы использования любителями кинематографа. Отличительные признаки раннего непрофессионального кинотворчества и его результата. Общественная роль кинолюбительства на этапе зарождения.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2); <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состояние отечественного кино- и фотолюбительства в дореволюционный период (ПК-2); - тенденции и задачи любительского движения в сфере кино и фотографии в 20-е и 30-е годы (ПК-2); - основные события становления кино- и фотолюбительства в нашей стране в 20-е и 30-е годы (ПК-2). 	<p>Коллоквиум</p> <p>Интегральная шкала оценивания</p>
2.2.	<p><i>Активизация любительского кино-, фототворчества в 20-30-е годы</i></p>	<p>Формируемые компетенции:</p>	<p>устный опрос;</p> <p>интегральная шкала оценивания.</p>

	<p>Массовое распространение кинокружков и студий. Направленность их деятельности. Первая самостоятельная киноорганизация. Возникновение Общества Друзей Советского кино (ОДСК) и его задачи. Привлечение непрофессионалов в кинохронику. Сценарное творчество кинолюбителей. «Культурная» политика руководителей кинолюбительского движения. ОДСК - кузница профессиональных кинематографических кадров. Материально-технические проблемы кинолюбительства. Ограниченность контактов отечественных кинолюбителей с зарубежными. Авангардистско-экспериментальные задачи и возможности самостоятельных кинообъединений. Отражение кинолюбителями парадной, выставочной стороны нашей действительности. Причины распада КРАМа и ОДСК. Отношение к агиткино А.Медведкина. Нивелирование самостоятельного и профессионального кинотворчества. Деятельность журнала «Советское фото» по отношению к фотолюбителям. Проведение любительских фотовыставок и их результаты. Соединение фотолюбительства с рабселькоровским движением. Причины реорганизации журнала «Советское фото». Позитивные тенденции в развитии фотолюбительства в сер. 30-х гг. Первая Всесоюзная выставка фотоискусства (1937 г.).</p>	<p>- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2); В результате изучения раздела обучающийся должен: Знать: - тенденции и задачи любительского движения в сфере кино и фотографии в 20-е и 30-е годы (ПК-2); - основные события становления кино- и фотолюбительства в нашей стране в 20-е и 30-е годы (ПК-2).</p>	
--	--	---	--

Раздел 3. Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства

3.1.	<p><i>Противоречия демократических процессов в кино- и фотолюбительской сфере 50-60-х годов</i> Появление собственной материально-технической базы для кинолюбительской деятельности. Становление детского самостоятельного кинотворчества. Кинолюбительство в среде интеллигенции. Экстенсификация</p>	<p>Формируемые компетенции: способность применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1); - способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного</p>	<p>Реферат Аналитическая шкала оценивания</p>
------	---	---	--

	<p>индивидуальных форм кинолюбительской деятельности. Проблемы игрового любительского кино в середине 50-х годов. Кинолюбительство и телевидение. Актуализация любительских технико-пропагандистских фильмов. Возрастание числа базовых самодеятельных киностудий. Уровень и направленность творческих работ участников самодеятельных кинообъединений. Творческие самоотчеты кинолюбителей союзных республик. Увеличение численности индивидуальных фотолюбителей. Фотоклуб – основная форма объединения фотолюбителей. Деятельность Выборгского фотоклуба. Становление жанровой любительской фотографии. Работа с фотолюбителями в фотоклубе «Новатор». Организация межклубных фотовыставок сер. 60-х гг. Сотрудничество фотоклубов с редакциями газет и журналов. Формы публикации работ фотолюбителей в них.</p>	<p>художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен: Знать: - проблемы развития любительского кино и фотографии в 50-60-е годы (ПК-1; ПК-2); - отличительные особенности клубной организации кино- и фотолюбительской деятельности (ПК-2).</p>	
3.2.	<p><i>Педагогические тенденции в кинофотолюбительстве 70-х годов</i> Самодеятельные киностудии и социальный заказ. Сатирические постановочные фильмы кинолюбителей. «Сращивание» самодеятельных киностудий и базовых учреждений. Поощрение кинообъединений любителей. Расширение ведомственной географии любительского кино. Формы клубной деятельности в самодеятельных кинообъединениях. Усиление педагогической тенденции. Организация подготовки кадров для кинолюбительства. Появление профсоюзных клубов-лабораторий и отделов по кино и фотографии при научно-методических центрах. Нарастание кризисных явлений в системе самодеятельного кино. Осознание кинолюбителями значимости собственного творчества. Индивидуальные кинолюбители и народная культура.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1); - способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен: Знать: - формы педагогической и творческой работы в самодеятельных кино-, фотостудиях 70-х годов (ПК-2).</p>	<p>Реферат. Аналитическая шкала оценивания</p>

	<p>Творческое саморазвитие кинолюбителей в игровых и мультипликационных студиях. Становление теории любительского кинотворчества.</p> <p>Дифференциация фотоклубного движения нач. 70-х гг. Участие фотолюбителей во Всероссийском фестивале самодеятельного творчества трудящихся (1975-1977 гг.). Экспонирование любительских фоторабот на международных салонах и выставках. Поиск новых форм клубной работы в сфере фотографии. Тематическая направленность межклубных фотовыставок. Круговой обмен фотоколлекциями. Появление телепередачи «Объектив».</p>		
3.3.	<p><i>Обогащение форм жизнедеятельности кино- и фотолюбительского творчества в 80-годы</i></p> <p>Коммерциализация досуговой киносферы. Возникновение Федерации непрофессиональных кинематографистов СССР. Становление независимых любительских кинообъединений. Признание социальной значимости индивидуального кинотворчества. Повышение художественно-творческого уровня любительских кинофильмов. Изменение ситуации в сфере экспериментального кинотворчества. Создание кинолюбителями кустарного оборудования и техники для производства фильмов. Появление нового движения неформалов - «параллельного кино», его общность с кинолюбительством. Исчезновение с культурного горизонта в начале 90-х годов отечественного кинолюбительства и форма осуществления этой акции. Совершенствование выставочной деятельности в 80-е гг. Расширение творческой палитры в работах отечественных фотолюбителей. Массовость и элитарность в фотолюбительском движении. Возникновение Советов фотоклубов. Фестивали фотоискусства, проводимые фотостудией «Ракурс» (Чебоксары).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);</p> <p>- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>Знать:</p> <p>- тенденции развития и возникновения новых явлений в сфере любительской фотографии и кино в 80-е годы (ПК-2).</p>	<p>Реферат.</p> <p>Аналитическая шкала оценивания</p>

	Итоги Всероссийской фотовыставки «Россия – отчий дом» (Астрахань, 1988 г.). Специфика телевизионных фотоконкурсов.		
Раздел 4. Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство			
4.1.	<p>Становление современного видеолюбительства</p> <p>Причины исчезновения кинолюбительства.</p> <p>Распространение видеопроекционной техники.</p> <p>Правовые вопросы функционирования видео в нашей стране и за рубежом. Появление первых видеолюбителей и их творческие возможности.</p> <p>Видеотворчество на предприятиях и учреждениях. Индивидуальное видеолюбительство и его социокультурная роль.</p> <p>Соотношение различных форм современного видеолюбительства. Видеокамера как инструмент творчества.</p> <p>Автоматизация и миниатюризация видеопроцессов. Уменьшение рукотворного начала в сфере видеотехнологии, ее особый эффект документальности.</p> <p>Психологические особенности видеосъемки. Видеоматериал и монтаж. Особенности любительского видеомонтажа.</p> <p>Функционирование видеопродукции.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- способность применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);</p> <p>способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры (ПК-2);</p> <p>- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>Знать:</p> <p>- причины возникновения видеолюбительства (ПК-1);</p> <p>- формы организации и творческой деятельности видеолюбителей (ПК-2);</p> <p>- технологические особенности любительского видеотворчества;</p> <p>- психологические особенности любительского видеотворчества (ПК-2).</p>	<p>Ситуационная задача.</p> <p>Медиапрезентация.</p> <p>Аналитическая шкала оценивания.</p>
4.2.	<p>Трансформация традиционного любительского фототворчества</p> <p>Технологическая эволюция в сфере любительской фотографии.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- способность применять этнокультурные знания в</p>	<p>Ситуационная задача.</p> <p>Медиапрезентация.</p>

	<p>Распространение автоматизированных фотоцентров и фотолабораторий печати фотографий. Возможность приобретать импортную фототехнику и фотоматериалы. Колоссальный рост численности отечественных фотолюбителей. Распад отечественного фотоклубного движения. Начало функционирования фотографических школ. Союз фотохудожников России и его роль для фотолюбителей. Увеличение числа фотовыставок и фотоконкурсов для профессионалов и любителей. Молодежные фотографические форумы. Приход цифровых технологий в любительскую фотопрактику. Роль программы «Фотошоп» для расширения творческих возможностей фотолюбителей. Распространение Интернета и появление нового канала распространения и публикации любительских фоторабот. Смещение выставочной деятельности в сетевую среду. Виртуальное общение современных фотолюбителей.</p>	<p>профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1); способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры (ПК-2);</p> <p>- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>Знать:</p> <p>- факторы демократизации процессов любительского фототворчества в 90-е годы (ПК-1);</p> <p>- тенденции развития фотолюбительства в 90-е годы (ПК-2);</p> <p>- значение цифровых и сетевых технологий для дальнейшего развития фотолюбительства (ПК-2).</p>	<p>Аналитическая шкала оценивания.</p>
--	---	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

Основу преподавания учебной дисциплины составляют традиционные *лекционные занятия*.

Традиционные лекционные занятия дополняются *семинарскими* занятиями, на которых студенты закрепляют информацию и вычлняют новые смыслы из рекомендованной литературы.

Кроме этого со студентами практикуются *интерактивные* технологии обучения, например, развивающие – проблемно-поисковые (подготовка *докладов* на материале анализа и отбора материала из конкретных первоисточников).

При проведении занятий в конце учебного курса студенты используют *презентационные* технологии. С их помощью они подбирают, выстраивают в определенную программу любительские видеоролики и фотографии. Тем самым они вносят свой вклад в формирование общегруппового проекта под названием «*Художественно-творческий «портрет» современного видео- и фотолюбительства*».

Кроме этого в течение учебного процесса используется практико-ориентированная технология (творческие встречи с видео- и фотолюбителями).

5.2. Информационно-коммуникативные технологии

В процессе изучения дисциплины «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- проведение тестирования.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы. Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы. История кино-, фото-, видеолубительства. Учебное пособие.

Учебно-практические ресурсы. Описание практического задания. Ситуационное задание.

Учебно-методические ресурсы. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Учебно-справочные ресурсы. Список (перечень) ключевых слов.

Учебно-наглядные ресурсы. Фильм о развитии отечественного кинолюбительского движения в 50-60 гг.). Фильм о современном состоянии кино (видео) любительства.

Учебно-библиографические ресурсы. Список литературы.

Фонд оценочных средств. Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в электронной образовательной среде КемГИК по адресу: <http://edu.kemguki.ru/course/view.php?id=1200>)

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Описание практического задания (творческий портрет любителя).

Для выполнения данного задания обучающемуся необходимо выбрать в своем окружении личность человека, увлеченного каким-либо досуговым занятием. Следует обозначить его пол, возраст, социальный статус (учащийся, студент, рабочий, служащий, ученый, преподаватель, художник и т.д.). Важны также социально-психологические особенности личности (его темперамент, склонности и т.д.). Больше всего внимание нужно уделить характеристике его досугового увлечения. При этом важно обозначить время, в течение которого этот человек им занимается, уровень этих занятий (профессиональный, любительский), значимость и востребованность результата деятельности. Особое внимание нужно сосредоточить на выявлении внутренней мотивации этого человека, которая позволяет сделать правильный окончательный вывод относительно природы его досугового занятия.

Ситуационное задание. Медиапрезентация.

Данное задание предполагает поиск и систематизацию видео и фоторабот любителей,

которые размещены в сети Интернет. Отбор творческих работ любителей должен осуществляться в соответствии с определенными критериями. Для видеоработ важно отобрать: 1) разножанровые и разнovidные фильмы, которые представляли бы различные направления и стили любительского видеотворчества. Это должны быть: документальные, игровые, учебные, научно-популярные, анимационные фильмы и их жанровые разновидности; 2) короткие произведения, продолжительностью не более 10 мин. Отбор фоторабот также должен следовать принципу разножанровости. Количество фотографий каждого вида и жанра не должно превышать пяти штук. Для того чтобы отличать любительские видео- и фотоработы от профессиональных, необходимо собрать как можно больше информации об их авторах. Отобранные работы нужно подготовить для их презентации в группе. Это предполагает их копирование, соответствующую обработку при необходимости, а также определенную систематизацию по папкам.

Тематика рефератов:

- Материально-техническая база любительского кинотворчества в 50-60-е годы;
- Игровое любительское кино в сер. 50-х годов;
- Кинолюбительство и телевидение в нач. 60-х годов;
- Фотоклуб как основная форма объединения фотолюбителей в 50-60 е гг.;
- Взаимодействие самодеятельных киностудий и базовых учреждений культуры в 70-е годы;
- Формы клубной работы в любительских киностудиях 70-х годов;
- Организация подготовки кадров для кино- и фотолюбительства в 70-е годы;
- Дифференциация фотоклубного движения в начале 70-х годов;
- Круговой обмен фотоколлекциями в фотоклубах страны в 70-е годы;
- Коммерциализация любительского кинотворчества середины и конца 80-х гг.;
- Экспериментальное кинотворчество в любительском кино 80-х гг.;
- Совершенствование выставочной деятельности фотоклубов в 80-е годы;
- Фестивали фотоискусства как новая форма организации фотоклубного движения в 80-е гг.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по курсу «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» включает в себя два основных вида деятельности обучающихся. Это подготовка к традиционным семинарским занятиям и поиск видеоматериалов из сети Интернет, их обработка для участия в просмотрном семинаре.

При подготовке к традиционным семинарским занятиям следует учитывать следующие моменты. По теме семинарского занятия № 1 «Игра и любительское киноvideотворчество» нужно особое внимание уделить знакомству с первоисточниками, в качестве которых выступают такие известные произведения, как Гессе «Игра в бисер», Хейзинга Й. «НОМО LUDENS», Бахтин М. «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» и т.д. Чтение этих произведений должно сформировать у студента сущностное понимание игры как основного феномена человеческого существования. Они должны понимать двуплановость игры, ее процессуально значимый характер, особое психологическое состояние играющего субъекта. Это нужно для того, чтобы сопоставить творческую досуговую деятельность с игровой и найти в них общие природные корни. На этой основе можно двигаться дальше в изучении природы любительского творчества, обнаруживая в деятельности кино и фотолюбителей черты самоценности и неутилитарности, а также констатируя наличие у них позитивных эмоциональных начал. Обсуждение данной темы должно привести студентов к четкому представлению о любительском кино-, фото- и видеотворчестве, которое может быть выражено в конкретном его определении. Именно такое определение представлено в конце первой главы в учебном пособии Гука А.А. «История любительского кино-, фото- и видеотворчества».

Осуществляя подготовку к семинарскому занятию № 2 «Любительское кинотворчество в 20-30-е годы» раздела 2 «Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства», обучающиеся должны опираться на литературу, насыщенную историческими фактами и событиями. Среди такой литературы обращает на себя внимание книга Шимона А. А. «Народное кинотворчество: Опыт системного анализа», в которой собрано большое количество архивных материалов, относящихся к периоду 20-х годов. Аналогичный подход демонстрируется Ильичевым С., и Нащекиным Б. в книге «Кинолюбительство: истоки и перспективы авторами»,

где данный раздел является наиболее содержательным и объемным. В учебном пособии Гука А.А. студенты найдут ответы на третий и четвертый вопросы семинара, где речь идет об общественно-политических тенденциях, в контексте которых и развивались любительское кино и фотография в 20-е годы.

По разделу 3. «Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства» обучающиеся должны подготовиться к семинару № 3 «Демократические процессы в кинолюбительской сфере 50-60-х годов». В данной теме есть вопросы (например, второй и третий), отвечая на которые студенты не могут не обратиться к журнальной периодике. В частности, им придется изучить статьи Ю. Арбата «Киноаппарат в руках писателя», Г. Мамлина «Снимают дети», «Кинодневник артиста» из журнала «Искусство кино» за 50-е годы. Именно в них наиболее полно и детально описано функционирование детского и индивидуального кинолюбительства, а также отражены киноувлечения творческой интеллигенции.

Подготовка к семинару № 4. «Формы организации и жизнедеятельности кинолюбительского творчества в 80-е годы» этого же раздела тоже требует обращения к журнальным статьям. Но познакомиться с ними студентам будет несколько проще, потому что это журналы 80-х годов и к тому же они не ограничиваются только «Искусством кино». Например, очень содержательными выглядят статьи Родина Б. «Быть ли второму фильму?», опубликованные в журнале «Культурно-просветительная работа» за 1982 год. В них частично есть ответы на все вопросы, поставленные на семинарском занятии. В полном виде информация на эти вопросы содержится в учебном пособии А.А. Гука «История любительского кино-, фото- и видеотворчества» и в книге А.А. Шимона «Народное кинотворчество».

Семинар № 5 «Типы любительского кино-, фото- и видеотворчества», раздела 4 «Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство» целиком строится на авторской концепции, предложенной А.А. Гуком в учебном пособии «История любительского кино-, фото- и видеотворчества». Суть этой концепции заключается в том, что не существует единого и монолитного кино-, фото- и видеолубительства. Оно представлено тремя основными типами. Фольклорный тип любительства – это необученная категория людей, которые от случая к случаю берут в руки камеру, документируя главным образом события частной жизни на «память». На другом культурном «полюсе» существует когорта энтузиастов (профессиональный тип), которая разбирается в основах экранного ремесла, и которая ставит перед собой цель – «высказаться» перед зрительской аудиторией посредством создания фильмов или фотографий. Чаще всего они объединяются в любительские (самодеятельные) коллективы, но могут реализовывать свои творческие амбиции индивидуально. Культурно-ориентированный тип современного кино-, фото- и видеолубительства занимает свою нишу в этой сфере. Его типичный субъект мотивирован прежде всего не на достижение каких-либо профессиональных результатов в процессе кино-, фото и видеотворчества, а предпочитает реализовываться как творческая личность через погружение в культурную среду любительского коллектива.

Такую типологию аудиовизуального любительства обучающийся может почерпнуть из указанного выше учебного пособия А.А. Гука. В других работах, представленных в списке литературы к семинару, речь идет лишь об отдельных признаках указанной типологии.

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к семинару № 6 «Становление современного фото- и видеолубительства» включает в себя знакомство как с монографией и учебным пособием Гука А.А., так и с тематическими ресурсами сети Интернет. Особое внимание при этом следует уделить изучению материала сайтов: «Академия фотографии», «Inkinoveritas. Кинолюбитель» и контента открытой группы «Видеолюбители» в социальной сети «В контакте». На сайте «Академия фотографии» можно найти информацию о виртуальной фотографической школе, ее учебных курсах и преподавателях, сведения о выпускниках, а также посмотреть фотогалерею. На сайте «Inkinoveritas. Кинолюбитель» собраны материалы по творческо-производственным вопросам создания экранных любительских произведений, а в контактной группе «Видеолюбители» обсуждаются актуальные вопросы функционирования видеотехнологии и выкладываются видеоролики любителей.

Для подготовки семинара № 7 «Опыт и формы работы отдельных любительских коллективов» студенты должны прочитать литературу, касающуюся деятельности конкретных объединений. Причем в тексте этих источников студенты должны вычленить моменты, характеризующие историю становления данных коллективов, форм творческой и учебной деятельности в них, уровень художественно-творческих работ, материально-техническое

оснащение студий и фотоклубов. Такого рода сведения относительно народной киностудии «Юность» из г. Ярославль можно почерпнуть в книге Гудкой Л. «Мы- кинолюбители». О деятельности новосибирской киносудии «Поиск» можно прочитать в книге Анофрикова П.И. «Клуб, Кино и Фантазия». Опыт работы фотоклуба «Новатор» (г. Москва) представлен на сайте FotoTools.ru., а коллекция работ фотоклуба «Ракурс» (г. Чебоксары) выложена на сайте, который размещен по адресу: <http://www.photoche.ru/node/1976>. Историческую часть сведений об этих любительских фотоколлективах можно найти в фотоальбоме «Фототворчество России: история, развитие и современное состояние фотолюбительства».

Подготовка к заключительному семинару № 8 «Анализ жанрово-видовой направленности, творческих способов и приемов любительских видео и фоторабот» отличается от подготовки к традиционным семинарам, в рамках которых необходимо изучение специальной литературы. Данный семинар по «жанру» можно обозначить как «просмотровый», потому что его проведение требует анализа конкретных творческих работ видео- и фотолюбителей. Каждый из обучающихся обязан самостоятельно подобрать свой набор этих работ, руководствуясь следующими принципами. Чтобы в полной мере представить «лицо» современного видео – и фотолюбительства нужно представить: 1) различные виды и жанры творческих работ любителей; 2) типичные методы, способы и приемы воплощения любительских фильмов и фотографий; 3) наиболее оригинальные творческие решения. Любительские видеоролики должны отражать в обязательном порядке основные виды экранного творчества, которые включают в себя игровые, документальные, анимационные и экспериментальные фильмы. Любительские фотографии также должны включать в себя такие жанры, как пейзаж, портрет, натюрморт, репортаж, очерк и т.д.

Для поиска любительского видео- и фотографического контента обучающиеся могут воспользоваться фоторесурсами социальных сетей: «В контакте», «Одноклассники», «В кругу друзей», «Мой мир@mail.ru, а также видеоресурсами портала «YouTube».

7. Фонд оценочных средств

II

аспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Природа любительского кинофотовидеотворчества	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания.
2	Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
4	Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для устного опроса, собеседования, коллоквиума (очная, заочная форма):

К разделу 1. Природа любительского кино-, фото-, видеотворчества

1. Какие значения для человека вкладываются в понятие «свобода»? Как соотносятся досуг и свободное время?
2. В чем смысл деятельности «для себя» и «для других»?
3. Каково главное предназначение любительского кинофотовидеотворчества?
4. Что означает неутилитарность результата любительской аудиовизуальной деятельности?

5. В чем состоит особенность выбора любителем той или иной творческой деятельности и доведение ее до окончательной реализации?
6. Как проявляются импульсивность и импровизационность в процессе создания любительских аудиовизуальных произведений?
7. Как соотносятся новизна и традиции в творческой деятельности кинофотовидеолюбителей?
8. Одинаковы ли этические нормы для любительских и профессиональных произведений?
9. Какие эмоционально-чувственные качества не характерны для творческого процесса кинофотовидеолюбителей?
10. Можно ли сказать, что празднество есть сущностная характеристика любительского кинофотовидеотворчества?
11. В чем заключается скрытность игры для кинофотовидеолюбителей?

К разделу 2. Возникновение и становление отечественного фото- и кинолюбительства

1. Кто в нашей стране были первыми фотолюбителями?
2. Какова роль РФО в становлении фотолюбительства?
3. Назовите три основных категории фотолюбителей, сформировавшихся к началу XX века?
4. Какие функции выполняли первые фотографические журналы?
5. Кем были первые кинолюбители в нашей стране?
6. За что оценили возможности киносъемки Л. Андреев и Л. Толстой?
7. Чем кинокружок 20-х годов отличался от любительской студии?
8. Какие наиболее крупные самостоятельные киноорганизации были созданы в 20–30-е годы?
9. Что явилось причиной распада ОДСК?
10. Почему контакты отечественных кинолюбителей с зарубежными не состоялись?
11. Назовите основные направления деятельности журнала «Советское фото» в 20-е годы?
12. По какому пути должно было развиваться отечественное фотолюбительство в конце 20-х – начале 30-х годов?
13. Каковы причины кризиса фотолюбительского движения в начале 30-х годов?
14. В чем выразилось возрождение фотолюбительства в середине 30-х годов?

К разделу 3. Возрождение и дальнейшее развитие кинофотолюбительства

1. В чем выразилось «второе рождение» кинолюбительства в середине 50-х годов?
2. Как интеллигенция использовала возможности любительской киносъемки?
3. Что оказало влияние на развитие индивидуального кинолюбительства?
4. На чем основывались разногласия сторонников игрового фильма и «документалистов»?
5. Каким образом телестудии контактировали с кинолюбителями?
6. Что призваны были восполнить технико-пропагандистские любительские фильмы?
7. Какова причина резкого возрастания числа базовых самостоятельных кинообъединений и на что была направлена их деятельность?
8. О чем свидетельствовали творческие самоотчеты кинолюбителей союзных республик?
9. Какой фотоклуб стал одним из первых в нашей стране и какую работу он проводил в конце 50-х годов?
10. Как строил свою деятельность московский фотоклуб «Новатор»?
11. Какая форма выставочной деятельности становится популярной в сер. 60-х годов?
12. Какова типовая структура и принципы работы фотоклуба 60-х годов?
13. Назовите основные формы сотрудничества фотолюбителей и редакций газет?
14. В чем проявлялось служение обществу со стороны самостоятельных киностудий в период 70-х годов?
15. Каковы причины переориентации самостоятельных киностудий на творческое развитие своих участников?
16. Как назывались органы творческо-методического обеспечения участников самостоятельного кинодвижения? В чем заключалась их функциональная роль?
17. Какие кадры стали готовиться в учебных заведениях культуры для самостоятельных кинофотостудий?
18. В чем состоит заслуга отдельных кинолюбителей по отношению к отечественной культуре 70-х годов?
19. В чем выразились кризисные моменты в развитии фотолюбительства начала 70-х годов?

20. Как повлиял на фотолюбительство Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества трудящихся (1975–1977 гг.)?
21. Чем отличился фотоклуб «Новатор» – участник международных салонов и выставок?
22. Какие тематические фотовыставки организуются фотоклубами страны в 70-е годы?
23. Какова роль кинофотоотдела Дома народного творчества им. Н. К. Крупской и фотоклуба «Кадр» для фотолюбительского движения 70-х годов?
24. Что положительного и отрицательного привнесла с собой коммерциализация самодеятельного кинотворчества?
25. Какие изменения произошли в среде индивидуальных кинолюбителей?
26. Как повлияли перестроечные процессы на творчество самодеятельных кинематографистов?
27. В чем проявилась ценность экспериментаторства кинолюбителей?
28. Что объединяет представителей «параллельного кино» с традиционным кинолюбительством?
29. Как можно было обозначить проблему, сложившуюся в выставочной деятельности фотоклубов в начале 80-х годов?
30. Что изменилось в работах фотолюбителей 80-х годов в творческом плане?
31. В чем суть дискуссии фотолюбителей по проблеме массовости и элитарности любительских объединений?
32. Что нового появилось в проведении фотовыставок в 80-е годы?
33. Как проводились фестивали фотоискусства, организованные чебоксарской фотостудией «Ракурс»?
34. В чем преимущество телевизионных конкурсов любительской фотографии перед газетными фотоконкурсами?

К разделу 4. Электронно-цифровые технологии и современное видео- и фотолюбительство

1. Какие причины способствовали резкой смене кинолюбительства видеолюбительством?
2. В чем заключались проблемы видеопроката в нашей стране?
3. Как востребовались обществом первые видеолюбители?
4. Что являлось стимулятором развития видеотворчества на предприятиях и в учреждениях?
5. Какова степень распространения в нашей стране индивидуального видеотворчества и его роль в жизни людей?
6. Как могли бы реализоваться в ближайшее время различные типы любительского видеотворчества?
7. Какие технологические процессы в сфере любительского фототворчества стали доминировать в начале 90-х годов?
8. Как технологические процессы повлияли на численность фотолюбительства и формы его организации?
9. Какая общественная организация в сфере фотографии появилась в России в начале 90-х годов, и чем занимались первые коммерческие фотошколы в данный период?
10. С чем связана активизация выставочной деятельности в России в первое десятилетие XXI века, и в чем заключаются ее особенности?
11. Как изменилась ситуация в фотолюбительской среде в связи с развитием цифровых фототехнологий?
12. Что нового привнес Интернет в фотолюбительскую практику?

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины ***Требования к зачету***

На зачет выносятся результаты самостоятельной работы обучающихся по отбору, осмыслению и подготовке к презентации любительских видеороликов и фоторабот, скачанных из сети Интернет. При этом оценивается, прежде всего, следующее:

- 1) представленность различных видов и жанров в подборках работ любителей;
- 2) обозначенность типичных методов, способов и приемов воплощения любительских фильмов и фотографий;
- 3) наличие наиболее оригинальных творческих решений.

Полное содержание фонда оценочных средств (ФОС) и их критерии представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК по адресу:

<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2182>

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «История любительского кино-, фото- и видеотворчества является исторической по своей сути, но основному материалу предшествует раздел теоретического характера. Это связано с тем, что любительство в любых его проявлениях не просто отделить от аналогичной профессиональной деятельности. Поэтому следует особое внимание уделить рассмотрению этой проблемы, чтобы четко понимать предмет своего изучения.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что любой вид активной любительской деятельности, разворачивающийся на досуге, создает для ее субъекта особые условия и особую мотивацию. Эти особые условия задаются непроизводственным характером творческо-созидательной деятельности любителя. Для него не всегда важен плановый характер процесса создания фильма, сроки его осуществления, уровень полученного результата, материальное вознаграждение за проделанную работу и т.д. Более существенными моментами для любителя чаще всего бывает просто участие в процессе создания произведения, обретение им новых знаний и качеств личности, чувство удовольствия от занятий любимым делом, ощущения гармоничности своего существования.

При этом со всей очевидностью проступает принципиальное различие в мотивационной сфере любителя и профессионала. Последним из них руководит стремление к результативности своей деятельности, которая с наибольшей эффективностью реализуется в труде как специфической форме деятельности, дающей ему благо и признание. Любителем же руководит возможность обретения себя как личности, возможность исполнять роль «другого» и испытывать при этом удовольствие. Такую возможность предоставляет любителю игра, игровая деятельность, которая в этом случае носит скрытый характер. Она самоценна и неутилитарна, характеризуясь особым мироощущением.

Специфичность занятий любителя в сфере кино и фотографии заключается в том, что они, благодаря своей технической природе, очень тесно связаны с реальной действительностью. Образ в них формируется не в результате искусной, рукотворной деятельности человека, а в результате осмысления, отбора, сопоставления, интерпретации репрезентативных изображений действительности – динамичных или статичных.

Очень важно, чтобы обучающийся вдумался в предложенное ему определение кино-, фото-, видеолубительства и использовал его как рабочее при изучении истории данного явления. Особенно актуален этот подход в период дореволюционного развития фото- и кинолюбительства, потому что именно в это время происходит становление фотографической и кинематографической деятельности. Формируется отряд профессионалов и здесь же их «спутники»-любители. Развести тех и других можно лишь обратившись к анализу мотивов их творческо-производственной деятельности. Для многих категорий любителей того времени фото- и киносъемка представляла собой средство для удовлетворения летописных, научных, учебных и т.д. целей. Она не выглядела как коммерческий продукт производственной направленности, это был удел отдельных личностей.

При изучении следующего периода (20-30-годы) в развитии кино-, фотолубительства в нашей стране важно показать, что оно является массовым и одновременно общественно-культурным движением, но не производственно-творческим. Доля производимой любителями

экранной и фотопродукции была ничтожно мала в данный исторический период. В это время общественный энтузиазм был сконцентрирован на формирование нового общественного и эстетического сознания. Посыл строить новое революционное искусство заставлял, так называемых деятелей кино, критиковать старые буржуазные фильмы, опекал и воспитывать старые «кинокадры», писать рабочие киносценарии и разыгрывать их на сцене («живое кино») из-за нехватки киноаппаратуры и пленки. В масштабах огромной страны эта инициатива требовала объединения усилий. Отсюда в стране стали возникать общественные объединения, крупнейшим из которых стало Общество друзей советского кино (ОДСК). В сфере фотографии ярко проявило себя рабкоровское движение.

Период 50-60-х годов в развитии кино-, фотолюбительства также уникален по-своему. При его изучении следует обратить внимание на такие существенные факты. Именно в этот период отечественные кинолюбители получили в свое распоряжение киноаппаратуру и киноматериалы собственного производства, то есть в стране появилась собственная материально-техническая база. И масштабы ее количественного роста были очень значительными. Впервые отечественные кинолюбители стали заниматься достаточно масштабно съемкой игровых фильмов. В кино- и фотолюбительскую сферу пришли новые категории увлеченных людей – сельские жители, дети. Основной формой объединения фотолюбителей в нашей стране стал фотоклуб. Любительское творчество оказалось востребовано отечественным телевидением и прессой.

При анализе кино- и фотолюбительства в 70-е годы нужно иметь в виду, что центральной тенденцией в его развитии стала педагогическая направленность самодеятельных кинофотостудий и фотоклубов. Это проявлялось в том, что любителей вовлекли в создание фильмов и фоторепортажей на злободневные темы современности. Они должны были бороться с общественными недостатками и воспитывать советского человека. Набирала силу и «клубная» тенденция, в рамках которой воспитанию и обучению подвергались уже сами участники самодеятельных объединений. Их интенсивно учили кино- и фоторемеслу, а также расширяли художественно-творческий горизонт. Важнейшим событием рассматриваемого периода стала организация в учебных заведениях страны подготовки кадров для руководства самодеятельными кино-, фотоколлективами.

80-е годы стали переломными как для страны в целом, так и для кино- и фотолюбительства в частности. Следует обозначить суть этого перелома. Она состояла в том, что в этой сфере стала отчетливо проявляться демократическая тенденция. Произошло обогащение форм жизнедеятельности кинофотолюбительского творчества. Узаконили свое существование элитарные или независимые любительские объединения. Стало заметным явлением индивидуальное творчество кино- и фотолюбителей. В деятельности любительских киностудий и фотоклубов появились элементы коммерческой деятельности. Весомо заявило о себе экспериментальное и техническое творчество любителей. Усилился интерес ученых-гуманитариев к изучению педагогических и эстетических возможностей данного явления.

Современный период в развитии экранного и фотолюбительства охватывает временной промежуток, включающий в себя два десятилетия – 90-е годы XX столетия и первое десятилетие XXI века. Для обучающихся будет важным акцентировать внимание на следующих фактах и обстоятельствах. Видеолюбительство в нашей стране стало распространяться не с творчества как такового, а с просмотров видеокассет, на которые были переведены отечественные и зарубежные кинофильмы. Это породило по причине несовершенства существующего законодательства массу случаев «криминального» характера. Многие зарубежные фильмы, которые ввозились в страну, были квалифицированы нашей правовой системой как порнографические, содержащие сцены насилия и жестокости, хотя на самом деле они таковыми не были.

Постепенно в нашей стране стали появляться и видеокамеры – инструменты творческой деятельности. При помощи видеосъемки можно было просто и убедительно решать любые прикладные задачи, например, создавать видеоотчеты, создавать материал для учебных занятий, фиксировать концерты, конкурсы, обряды, ритуалы, выставки, презентации, юбилеи, торжества, встречи, собрания, семинары, конференции, соревнования, слеты, походы и т. д. Основная функция, которая при этом реализовывалась, заключалась в документировании происходящего. Любителей, которые были ориентированы на совместное видеотворчество в рамках коллективов, в начале 2000-х годов было еще крайне мало, но их количество неуклонно росло.

Говоря о развитии современного фотолюбительства, следует отметить тот факт, что автоматизация и цифровизация фототехнологии способствовала приобщению к ней огромного количества людей. Демократизация фотографической сферы имела как свои плюсы, так и минусы. Очевидным недостатком этого процесса стало распространение дилетантизма и понижение общего уровня фоторабот любителей. Вместе с тем они получили в свое распоряжение мощный инструмент обработки фотографического изображения под названием «Фотошоп», а также новый и безграничный по своим коммуникативным возможностям канал распространения любительских фотографий – сеть Интернет. Она стала не только каналом, где можно было размещать любительские фотографии, но и средством общения любителей и их обучения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Боров, В. Ю. Видео: техника – досуг – культура: Записки эксперта-Искусствоведа / В. Ю. Боров. – Москва: Профиздат, 1990. – 208 с. – Текст: непосредственный.
2. Гук, А. А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества: Уч. пособие / А. А. Гук. – Кемерово, КемГУКИ, 2012. – 112 с. - Текст: непосредственный.
3. Зайцева, А. М. России неповторимые черты: Очерки о любительском кинематографе Российской Федерации / А. М. Зайцева. – Москва: Сов. Россия, 1989. – 124 с. - Текст: непосредственный.
4. Ильичев, С., Нащекин, Б. Кинолюбительство: истоки и перспективы / С. Ильичев, Б. Нащекин. – Москва: Искусство, 1986. – 107 с. - Текст: непосредственный.
5. Фототворчество России: история, развитие и современное состояние фотолюбительства. – Москва: Планета, 1990. – 400 с. - Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Боров, В. Видеокультура: модели развития // Культурно-просветительная работа. 1988. – № 4. – С. 47. - Текст: непосредственный.
2. Зайцева, А. М. Учебно-творческая работа в детской любительской киностудии: метод. пособие / ВНИЦ НТ и КИПР. – Москва, 1988. – 67 с. - Текст: непосредственный.
3. Кинолюбительство: своеобразие творчества: ответ на анкету режиссера любительской студии «Парижская коммуна» г. Москва Якова Сморганского // Искусство кино. – 1987. – № 4. – С. 96–97. - Текст: непосредственный.
4. Юхананов, Б. Имаго-Мутант // Искусство кино. – 1989. – № 6. – С. 138. - Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Академия фотографии. Сайт. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://www.photoacademy.ru/>
2. В контакте. Открытая группа «Видеолюбители». Текст: электронный. – Режим доступа: <http://vk.com/club1693526>
3. Inkinoveritas. Кинолюбители. Текст: электронный. – Режим доступа: http://www.inkinoveritas.ru/052_kinolubiteli.php

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Специального программного обеспечения для освоения данного курсу не требуется.

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;

- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Ассоциация любителей кино «Вольные садовники»
2. Видеолюбители индивидуальные
3. Видеолюбительства направления современные
4. Видеопродукции функционирование
5. Видеопрокат любительский
6. Видеосъемки средства
7. Видеотворчество любительское
8. Видеотехника любительская
9. Видеофильмов конкурсы
10. ВПТО «Видеофильм»
11. Время свободное
12. Движение фотоклубное
13. Деятельность «для других»
14. Деятельность «для себя»
15. Досуг
16. Кино «параллельное»
17. Кино игровоелюбительское
18. Кино рабочей молодежи (КРАМ)
19. Киноискусствлюбительское
20. Кинокружок
21. Кинокустари
22. Клубкинолюбителей телевизионный
23. Кинолюбительства коммерциализация
24. Кинопроцесса самооценность
25. Киносамодеятельность
26. Киностудии любительские элитарные
27. Киностудии народные
28. Киностудии самодеятельные базовые
29. Киностудия любительская
30. Кинотворчества импульсивность
31. Кинотворчества неутилитарность
32. Кинотворчества спонтанность
33. Кинотворчество детское
34. Кинотворчество индивидуальное
35. Кинотворчество самодеятельное
36. Кинотворчество экспериментальное
37. Киноэнтузиасты

38. Клубы-лаборатории профсоюзные
39. Конкурсы любительские
40. Летописьность частная(интимная)
41. Общество Друзей Советского кино (ОДСК)
42. Общество пролетарских сценаристов (ОПС)
43. Общество Строителей Пролетарского кино (ОСПК)
44. Работа кинообщественная любительская
45. Русское фотографическое общество (РФО)
46. Федерация непрофессиональных кинематографистов СССР
47. Фотовыставки
48. Фотография цифровая
49. Фотожурналы
50. Фотоклубы
51. Фотоколлекция
52. Фотоконкурсы
53. Фотолюбители
54. Фотообмен круговой
55. Фотообщение виртуальное
56. Фотостудия самодеятельная

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.14

ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр.

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Гук А. А. Операторское мастерство: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Гук. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. - 50 с. – Текст: электронный.

Автор:
профессор кафедры фотовидеотворчества,
доктор философских наук
А.А. Гук

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- Дать целостное, системное представление о профессии оператора;
- Освоить технологическую сторону деятельности оператора;
- Сформировать практические умения и навыки оператора;
- Сформировать у обучающихся представления о творческой работе оператора в различных видах и жанрах экранного творчества.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Операторское мастерство» входит в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 51.03.02 - Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «Операторское мастерство» необходимы знания, полученные в результате изучения обучающимися таких дисциплин, как: «Видеотехника», «Съемочная техника и технология».

В результате освоения дисциплины «Операторское мастерство» формируются базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного изучения дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», «Организация кино-, фото -, видеопроцесса», «Методика преподавания спецдисциплин».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	выразительные средства оператора, основы композиции и освещения, творческо-технологические основы освещения, виды света, виды движения в кадре; основные этапы производства фильма, особенности освещения при съемке интерьеров, творческие тандемы операторов и режиссёров; специфику комбинированных, специальных и	строить композицию кадра, панорамировать, снимать на природе и в интерьере, делать операторскую экспликацию, передавать движение в кадре, снимать панорамы; проводить комбинированные и специальные съемки; работать над сюжетами новостей, вести монтажную съемку, снимать выразительные детали, использовать длиннофокусную	правилами композиции, видами панорамирования, методикой документального наблюдения; схемами света, законами цветового контраста, съемкой актёрских сцен; простейшими приёмами комбинированной и специальной съемки, методикой учебного, рекламного и презентационного фильма; методами съемки событийного, информационного сюжета и сюжета-портрета, интервью, репортажа, стендапа;

	экспедиционных съёмок; особенности работы оператора-хроникёра, съёмочные методы репортажа; специфику работы оператора-документалиста, жанровые разновидности очерковых фильмов, специфические особенности съёмки очерка-портрета; историю съёмочного искусства, основные операторские школы, особенности творчества советских и зарубежных кинооператоров	оптику; снимать интервью, работать над съёмкой видеоочерков; анализировать съёмочную работу операторов игровых фильмов; анализировать съёмочную работу операторов документальных фильмов, различать съёмочные методы и способы работы над документальным фильмом	приёмами длительного наблюдения, методами восстановления факта, методикой работы над очерками; методами анализа съёмочной (операторской) работы игровых фильмов; методами анализа съёмочной (операторской) работы
--	---	--	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц – 504 часа. Из них: 246 часов – аудиторные занятия, 150 часов – самостоятельная работа, 108 часов – контроль. Дисциплина «Съёмочное мастерство» изучается с 1-го по 7-й семестр на очной и заочной формах обучения. Формы промежуточной аттестации: 4, 6, 7 семестры – **зачет**; 3, 5 семестры – **экзамены**; 7 семестр – **курсовая работа**.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции*	Семинарские/Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРО
<i>Раздел 1. Экранная композиция</i>								
1.1.	Природа и сущность съёмочной (операторской) деятельности			2	2		2 Проблемная лекция	2
1.2.	Выразительные средства			2	4		2	8

	съёмочного (операторского) искусства						Семинар-дискуссия	
1.3.	Изобразительная композиция фильма			2	4		2 Портфолио	10
1.4.	Движение как специфический элемент экранной композиции			4	6	4	2 Тренинг	18
1.5.	Особенности съёмки на натуре			2	4			4
	Итого по разделу 1	1	36	12	20	4		
<i>Раздел 2. Свет в фильме</i>								
2.1.	Творческо-технологические возможности освещения			2	2			
2.2.	Методика установки осветительных приборов при кино-, видеосъёмке			2	4	2	2 Кейс-технология	
2.3.	Особенности съёмки в естественном интерьере			2	2		2 Тренинг	
2.4.	Съёмка портретных планов в условиях натурального и искусственного освещения			2	2			
2.5.	Создание световых эффектов в условиях павильона и естественного интерьера			2	6	2	2 Кейс-технология	
2.6.	Цветовое решение фильма			2	4			
	Итого по разделу 2	2	36	12	20	4		
<i>Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики</i>								
3.1.	Общие особенности работы оператора-хроникера			2	4		2 Дискуссия	

3.2.	Репортаж как главный метод съемки документального материала			2	4			
3.3.	Творческо-технологические особенности съемки стендапа, интервью			4	6		2 Портфолио	
3.4.	Особенности съёмки событийного, информационного и сюжета-портрета.			4	6	4	2 Портфолио	
	Итого по разделу 3	3	108	12	20	4		72
<i>Раздел 4. Съемка учебных и презентационных фильмов</i>								
4.1.	Общие особенности работы оператора над учебными и научно-познавательными фильмами			2	4			
4.2.	Комбинированные кино- и видеосъемки			4	6	2	2 Проектный метод	
4.3.	Специальные кино- и видеосъемки			4	6	2	2 Кейс-технология	
4.4.	Специфика съемки презентационных фильмов			2	4		2 Портфолио	
	Итого по разделу 4	4	72	12	20	4		36
<i>Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов</i>								
5.1.	Общая специфика творческо-производственной деятельности оператора в фильмах образной публицистики			2	4		2 Дискуссия	
5.2.	Работа оператора над историческими и историко-биографическими фильмами			2	4			

5.3.	Работа оператора над фильмом-портретом, документальной драмой и новеллой			4	6		2 Портфолио	
5.4.	Изобразительный замысел художественно-документального фильма			4	6	4	2 Проектный метод	
	Итого по разделу 5	5	36	12	20	4		
<i>Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства</i>								
6.1.	Становление операторства как творческой профессии			2	2			
6.2.	Советская операторская школа 20-30-х			4	4		2 Лекция-визуализация	
6.3.	Искусство операторов отечественного игрового кино в 60-80-е годы			4	4		2 Лекция-визуализация	
6.4.	Искусство операторов документального кино в 60-80-е годы			2	4	4	2 Лекция-визуализация	
	Итого по разделу 6		72	12	14	4		42
<i>Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами</i>								
7.1.	Организационно-творческие функции оператора в подготовительный период			4	8	4	2 Проектный метод	
7.2.	Художественно-творческая деятельность оператора в съемочный период			4	8		2 Проектный метод	
7.3.	Задачи оператора в период постпродакшн			4	4		2 Проектный метод	
	Итого по разделу 7		36	12	20	4		

	Всего в интерактивной форме						44	
	Итого:		396	84	134	28		150

Структура дисциплины (заочная форма)

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции*	Семинарские/Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
<i>Раздел 1. Экранная композиция</i>								
1.1.	Природа и сущность съёмочной (операторской) деятельности			2	2		2 Проблемная лекция	2
1.2.	Выразительные средства съёмочного (операторского) искусства			2	4		2 Семинар-дискуссия	8
1.3.	Изобразительная композиция фильма			2	4		2 Портфолио	10
1.4.	Движение как специфический элемент экранной композиции			4	6	4	2 Тренинг	18
1.5.	Особенности съёмки на природе			2	4			4
	Итого по разделу 1	1	36	12	20	4		
<i>Раздел 2. Свет в фильме</i>								
2.1.	Творческо-технологические возможности освещения			2	2			
2.2.	Методика установки осветительных приборов при кино-, видеосъёмке			2	4	2	2 Кейс-технология	
2.3.	Особенности съёмки в естественном интерьере			2	2		2 Тренинг	
2.4.	Съёмка портретных планов в			2	2			

	условиях натурного и искусственного освещения							
2.5.	Создание световых эффектов в условиях павильона и естественного интерьера			2	6	2	2 Кейс- технология	
2.6.	Цветовое решение фильма			2	4			
	Итого по разделу 2	2	36	12	20	4		
<i>Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики</i>								
3.1.	Общие особенности работы оператора- хроникера			2	4		2 Дискуссия	
3.2.	Репортаж как главный метод съемки документальног о материала			2	4			
3.3.	Творческо- технологические особенности съемки стендапа, интервью			4	6		2 Портфолио	
3.4.	Особенности съёмки событийного, информационног о и сюжета- портрета.			4	6	4	2 Портфолио	
	Итого по разделу 3	3	108	12	20	4		72
<i>Раздел 4. Съемка учебных и презентационных фильмов</i>								
4.1.	Общие особенности работы оператора над учебными и научно- познавательным и фильмами			2	4			
4.2.	Комбинированн ые кино- и видеосъемки			4	6	2	2 Проектный метод	
4.3.	Специальные кино- и видеосъемки			4	6	2	2 Кейс- технология	

4.4.	Специфика съемки презентационных фильмов			2	4		2 Портфолио	
	Итого по разделу 4	4	72	12	20	4		36
<i>Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов</i>								
5.1.	Общая специфика творческо-производственной деятельности оператора в фильмах образной публицистики			2	4		2 Дискуссия	
5.2.	Работа оператора над историческими и историко-биографическими фильмами			2	4			
5.3.	Работа оператора над фильмом-портретом, документальной драмой и новеллой			4	6		2 Портфолио	
5.4.	Изобразительный замысел художественно-документального фильма			4	6	4	2 Проектный метод	
	Итого по разделу 5	5	36	12	20	4		
<i>Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства</i>								
6.1.	Становление операторства как творческой профессии			2	2			
6.2.	Советская операторская школа 20-30-х			4	4		2 Лекция-визуализация	
6.3.	Искусство операторов отечественного игрового кино в 60-80-е годы			4	4		2 Лекция-визуализация	
6.4.	Искусство операторов документального кино в 60-80-е годы			2	4	4	2 Лекция-визуализация	

	Итого по разделу 6		72	12	14	4		42
Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами								
7.1.	Организационно-творческие функции оператора в подготовительный период		4	8	4		2 Проектный метод	
7.2.	Художественно-творческая деятельность оператора в съемочный период		4	8			2 Проектный метод	
7.3.	Задачи оператора в период постпродакшн		4	4			2 Проектный метод	
	Итого по разделу 7		36	12	20	4		
	Всего в интерактивной форме						44	
	Итого:		396	84	134	28		150

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Экранная композиция			
1.1.	<p>Природа и сущность съёмочной (операторской) деятельности</p> <p>Съемка как главная операция в деятельности оператора фильма. Изобразительная (пластическая) выразительность кадров как природное качество фильма. «Художественность» кадров как главный мотив в творчестве оператора. Сущность операторской деятельности - создание пластически выразительного изображения.</p> <p>Понятие и степень авторства применительно к работе оператора над фильмами различных видов и жанров. Специфические требования</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p>	<p>практическое задание;</p> <p>Интегральная шкала оценивания.</p>

	<p>к личности оператора: физические, психологические, интеллектуальные. Роль и значение теории операторского творчества, ее современное состояние.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • знать целевую направленность творческой деятельности оператора, авторскую роль оператора в контексте создания фильма, требования к личности оператора (ПК-2); • уметь вычленять и оценивать творческий вклад оператора в создание экранного произведения (ПК-2). 	
1.2.	<p>Выразительные средства съёмочного (операторского) искусства</p> <p>Понятие изобразительно-выразительных средств (ИВС). Различные подходы к классификации ИВС в кино и телевидении.</p> <p>Технические ИВС: устройства фокусирования, изменения экспозиции и трансфокации, регулировки цветового баланса освещения и спецэффектов, оптические насадки, опоры и механизмы перемещения камеры, осветительные приборы.</p> <p>Композиционные ИВС: точка съемки, ракурс, масштаб изображения, расположение элементов в кадре, сочетание элементов, расположенных в соседних кадрах, организация внутрикадрового движения и ритма съёмочного объекта, организация движения камеры, использование оптических систем.</p> <p>Светоколеристические ИВС: дневное (натурное) освещение, искусственное освещение, смешанное освещение, окраска предметов, их фактура и объем, воздушная среда и ее состояние (дождь, снег, туман).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать различные виды классификации изобразительно-выразительных средств, состав технических, композиционных и светоколеристических ИВС (ПК-2); • уметь различать в фильме определенную совокупность ИВС (ПК-2). 	<p>устный опрос; интегральная шкала оценивания.</p>
1.3.	<p>Изобразительная композиция фильма</p> <p>Понятие изобразительной композиции. Изобразительная композиция кадра, монтажная изобразительная композиция (сцены, эпизода, фильма).</p> <p>Виды изобразительной композиции статичного кадра: симметричная, асимметричная, фронтальная, диагональная,</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания.</p>

	<p>плоская, глубинная, замкнутая, разомкнутая. устойчивая (уравновешенная) и неустойчивая (неуравновешенная) композиции.</p> <p>Типичные крупности плана в фильме: дальний, общий, средний, поколенный, средний поясной, крупный, деталь.</p> <p>Общие законы композиции. Задачи статичной композиции кадра: создание изобразительного акцента, равновесия, ритмической организации элементов, передача движения и пространства.</p> <p>Линии и точки «золотого сечения» кадра.</p> <p>Способы создания изобразительного акцента в кадре: при помощи масштаба, резкости, освещения, тональности, цвета.</p> <p>Ритм как чередование однотипных элементов в кадре. Сознательное нарушение равновесия в кадре, приводящее к внутреннему напряжению, внутренней динамике.</p> <p>Глубина пространства на плоском двухмерном экране. Виды перспектив. Линейная перспектива, оверлепинг, возможности съемочной оптики в передаче глубины пространства. Ракурс как изобразительный эпитет, как способ подчеркивания геометрических размеров объекта и пространственной ориентации.</p> <p>Оптическая деформация как композиционный прием.</p> <p>Координация монтажных кадров.</p> <p>Принципы композиционного единства. Изобразительный стиль фильма.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать типы изобразительной композиции фильма, виды изобразительной композиции статичного кадра, типичные крупности планов в фильме и задачи статичной композиции кадра (ПК-2); • уметь создавать в статичном кадре изобразительный акцент, глубину пространства, ритмику (ПК-2); • владеть средствами организации статичной композиции кадра в фильме и их монтажной преемственности (ПК-2). 	
1.4.	<p>Движение как специфический элемент экранной композиции</p> <p>Многообразие видов движений в фильме. Движение объекта перпендикулярно и параллельно оптической оси камеры при её статичности. Зависимость темпа движения объекта в кадре от дистанции съемки и фокусного расстояния, объектива.</p> <p>Движение объекта на камеру или от неё. Взаимосвязь, скорости движения объекта на экране и дистанции съемки, а также фокусного расстояния объектива</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	

	<p>съемочной камеры. Использование трансфокатора для усиления или ослабления темпа движения объекта.</p> <p>Виды панорамирования. Технологии выполнения стационарных панорам-обзора и панорам-сопровождения. Технологии выполнения динамических панорам-обзора и панорам-сопровождения. Наезд и отъезд трансфокатором и камерой: их композиционные различия.</p> <p>Функции творческого панорамирования. Субъективная камера и ее функции.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать зависимость темпа движения объекта в кадре от дистанции съемки и фокусного расстояния объективы, технологические нормы стационарного и динамического панорамирования, функции творческого панорамирования (ПК-2); • уметь придавать или ослаблять динамику движущегося в кадре объекта в процессе съемки, грамотно осуществлять съемку различных панорам, динамических приемов, наездов и отъездов камерой (ПК-2); • владеть технологией панорамирования и съемкой динамической камерой (ПК-2). 	
1.5.	<p>Особенности съемки на природе</p> <p>Периоды натурального освещения и их характеристика. Выбор места, времени съемки и необходимого эффекта освещения. Состояние природы как эмоциональное средство выражения драматургии фильма, характеристики персонажа, психологического состояния героя.</p> <p>Специфика съемки в пасмурную погоду, на снежной натуре, в неблагоприятных условиях (дождь, снег, туман). Применение светофильтров. Съемка днем «под ночь». Режимная съемка.</p> <p>Особенности освещения на природе: использование зеркал, отражательной подсветки из фольги, ткани, экранов, электрической подсветки.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать характеристику периодов натурального освещения, специфику съемки в неблагоприятных условиях, возможности дополнительного 	

		<p>освещения на натуре (ПК-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь выбирать время и состояние природы для съемки, применять дополнительные дополнительные средства освещения на натуре (ПК-2); • владеть методикой определения нужного эффекта натурального освещения и приемами его достижения на экране (ПК-2). 	
--	--	--	--

Раздел 2. Свет в фильме

<p>2.1.</p>	<p>Творческо-технологические возможности освещения Экспозиционный (грунтовый) свет. Выявление светом линейно-объемных форм и фактур объектов. Тональность изображения. Воздушная среда. Световой акцент. Световой рефлекс. Световой ключ. Световой баланс. Свет как характеристика места и времени действия. Драматургическая функция света. Естественный и эмоциональный световой эффект. Виды света по направлениям. Виды света по функциям («рисующий», «заполняющий», «контурный», «фоновый», «моделирующий»). Режим «ключевого» света, понятие «баланс освещенности». Рассеянное и направленное освещение. «Отраженный» свет. Динамическое освещение - основа живописного решения сцен и эпизодов в фильме</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать функциональное предназначение искусственного света при съемке, содержание основных понятий световой характеристики изображения, виды света по направлениям и функциям (ПК-2); • уметь моделировать с помощью осветительных приборов определенный световой рисунок на объекте (ПК-2); • владеть методикой освещения динамических объектов в кадре и установления баланса освещенности (ПК-2). 	<p>Коллоквиум Интегральная шкала оценивания</p>
-------------	---	--	--

2.2.	<p>Методика установки осветительных приборов при кино-, и видеосъемке</p> <p>Расстановка осветительных приборов при монтажном методе съемки. Новая крупность плана – новая схема освещения. Очередность установки различных видов света. Направленность рисующего и заполняющего света. Монтажная преемственность соседних кадров по направлению рисующего света, по яркости света (световой ключ), по контрастности света и тени на объекте (баланс освещенности).</p> <p>Расстановка осветительных приборов при использовании метода динамической камеры. Две разновидности съемочных объектов и два способа их освещения. Подходы к организации художественного освещения (копирование, психологическая условность).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать две различных методики установки света в зависимости от съемочного метода (ПК-2); • уметь освещать каждый отдельный кадр при монтажной съемке, освещать динамические объекты съемки и статичные объекты при движении камеры (ПК-2); • владеть различными способами освещения объектов при использовании монтажного и динамического методов съемки (ПК-2). 	устный опрос; интегральная шкала оценивания.
2.3.	<p>Особенности съемки в естественном интерьере</p> <p>Три вида естественных интерьеров. Основная съемочная задача при работе в закрытом интерьере. Сложности съемок в полуоткрытом интерьере. Смещение дневного и искусственного света. Действия оператора при съемке «на окна». Съемки в интерьере при боковом естественном освещении: использование осветительных приборов с компенсационными фильтрами, с «дневными» лампами накаливания, накамерными светофильтрами. Натурный режим съемок.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать три вида естественных интерьеров и особенности проведения съемок в них в 	

		<p>зависимости от преобладающего типа света (ПК-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь работать со светом в естественном интерьере, используя световые приборы и светофильтры (ПК-2); • владеть различными способами освещения объектов в интерьере в условиях смешения дневного и искусственного света (ПК-2) 	
2.4.	<p>Съемка портретных планов в условиях натурального и искусственного освещения Понятие «портретный план». Передача фактуры и объема в портретном плане. Создание светлой и темной тональности при съемке портретного плана. Факторы, влияющие на передачу цветности лица человека. Методика освещения глаз человека. Эффекты необычной направленности рисующего света при портретной съемке. Организация динамического освещения при съемке портрета. Работа над фоновым освещением.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать влияние световых факторов на создание портретного образа человека на экране (ПК-2); • уметь работать со светом при съемке портретных планов (ПК-2); • владеть различными способами освещения портретных планов для достижения необычных эффектов (ПК-2). 	
2.5.	<p>Создание световых эффектов в условиях павильона и естественного интерьера Характерные особенности «солнечного» освещения в помещении. Использование масок (каше) для придания формы основного светового пятна.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 	

	<p>Световые пятна на фигурах и лицах персонажей.</p> <p>Характер ночного эффекта освещения. Рекомендации по реализации ночного эффекта: снижение яркости фона, использование голубого светофильтра, уменьшение интенсивности заполняющего света, использование контрового освещения и дополнительных источников света при съемке крупных планов.</p> <p>Организация световых эффектов от искусственных источников света: ламп, свечи и т.д. Динамический эффект освещения. «Натура в павильоне.</p>	<p>особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать характерные особенности солнечного и ночного эффектов освещения и способы их реализации при съемке (ПК-2); • уметь создавать при съемке задуманные эффекты освещения в зависимости от творческой задачи (ПК-2); • владеть различными методами создания эффектов освещения для реализации авторского замысла (ПК-2) 	
2.6.	<p>Цветовое решение фильма</p> <p>Цвет и эмоции. Природа цвета в кино. Первые цветные фильмы. Количество цвета в кадре. Объединение цветом, цветовой контраст.</p> <p>Колорит в живописи и фильме. Использование законов живописного колорита в кинокадре. Законы цветового контраста при смене планов. Движение цвета в кадре: костюма, предмета, фона.</p> <p>Цвет и музыка.</p> <p>Цветомузыкальные композиции. С. Эйзенштейн о цвете в кино.</p> <p>Цветовой лейтмотив, линии движения цвета, переход цвета из одного в другой в кадре и т. д. Цвет как драматургический элемент создания образа в фильме.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать воздействие цвета на психику человека, закономерности цветового колорита и цветового контраста в экранном изображении, взаимосвязь музыкального и цветового решения фильма (ПК-2); • уметь создавать при съемке цветовые композиции кадра, сцены, эпизода и фильма в целом (ПК-2); 	

		<ul style="list-style-type: none"> • владеть методами создания цветового колорита и цветового контраста в фильме, способами динамизации цветного изображения (ПК-2) 	
Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики			
3.1.	<p>Общие особенности работы оператора-хроникера Информационные возможности съемки. Эффект соучастия. Достоверность кадра как средство эмоционального воздействия на зрителя. Специфика творческой и производственной деятельности оператора, ведущего прямую съемку действительности. Умение оператора самостоятельно, авторски снять сюжет. Документирование фактов, явлений, событий как специфический вид хроникальной съемки. Особая значимость звукооряда и непрерывность фиксаций происходящего. Методика подготовки и тактика проведения видеосъемки.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основное качество хроникального видеоматериала, нравственно-правовые, организационные и творческие аспекты работы оператора-хроникера (ПК-2); • уметь самостоятельно, авторски снять новостной видеосюжет (ПК-2); • владеть методикой подготовки и осуществления оперативных видеосъемок (ПК-2) 	
3.2.	<p>Репортаж как главный метод съемки документального материала Основные черты репортажа: отбор и фиксация результатов человеческой деятельности, быстрота и краткосрочность проведения съемок. Эффект присутствия и эффект наглядности. Подготовка к событийной съемке. Знание «сценария» предстоящего события. Предварительный выбор точек съемки. Съемка несколькими</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	

	<p>камерами. Умение вести монтажную съемку. Значение крупного плана, детали, перебивок. Досъемки.</p> <p>Эволюция кинематографической техники и ее влияние на развитие приемов репортажа.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать характерные черты репортажного метода съемок, особенности событийной съемки (ПК-2); • уметь вести репортажную видеосъемку событий и несобытийного материала (ПК-2); • владеть методикой подготовки и осуществления репортажной видеосъемки (ПК-2) 	
3.3.	<p>Творческо-технологические особенности съемки стендапа, интервью.</p> <p>Выбор места съемок, второго плана в кадре. Установка камеры и освещения. Цветовой баланс освещения. Настройка уровня записи звука. Взаимодействие журналиста и человека перед камерой (поза, место в кадре, положение микрофона и т. д.). Крупность плана человека, съемка в движении, вариативность крупностей плана и съемочных точек. Монологическое интервью (псевдоинтервью). Рассказ и показ: методика представления.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать технологические и творческие аспекты съемки человека в процессе проведения интервью и стендапа (ПК-2); • уметь находить съемочный фон, ставить свет, определять цветовой баланс и уровень звукозаписи при проведении стендапа и интервью (ПК-2); • владеть методикой подготовки и реализации интервью, стендапа (ПК-2) 	

3.4.	<p>Особенности съёмки событийного, информационного и сюжета-портрета.</p> <p>Адресные планы и синхрон участника или синхрон эксперта, stand-up на фоне места действия как основные элементы сюжета.</p> <p>Съёмка движущейся видеокамерой. Ручная съёмка. Субъективная камера.</p> <p>Ограниченность использования творческих приемов оператора: панорамирование, ракурс и др.</p> <p>Оператор как журналист.</p> <p>Проблема нахождения и отображения реальных жизненных ситуаций для героя сюжета-портрета. Деликатная камера.</p> <p>Визуально-пластическая характеристика героя сюжета.</p> <p>Совокупность элементов видеорепортажа и видеонаблюдения для представления личности героя.</p> <p>Умение снять выразительные характерные детали: глаза, руки, движения, интонации.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные подходы при съёмке информационного, событийного и сюжета-портрета (ПК-1); • уметь учитывать особенности съёмочного материала при воплощении разножанровых сюжетов (ПК-2); • владеть различными изобразительно-выразительными средствами создания видеосюжетов (ПК-2) 	
------	---	---	--

Раздел 4. Съёмка учебных и презентационных фильмов

4.1.	<p>Общие особенности работы оператора над учебными и презентационными фильмами</p> <p>Познавательные возможности кинокамеры. Научная идея и средства ее популяризации.</p> <p>Изучение материала и работа с научным консультантом.</p> <p>Изобразительное решение как ключ к наглядному объяснению научных и технических проблем.</p> <p>Умение проводить документальные, игровые и комбинированные съёмки.</p> <p>Необходимость тесного взаимодействия с художником комбинированных съёмок.</p> <p>Тщательная разработка методики и техники киносъёмки.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать этапы и формы работы оператора над учебными и научно-познавательными фильмами (ПК-2); 	<p>Ситуационная задача.</p> <p>Медиапрезентация.</p> <p>Аналитическая шкала оценивания.</p>
------	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • уметь строить свою работу в тесном взаимодействии с консультантом и художником фильма (ПК-2); • владеть методикой разработки сложных в съемочном отношении кадров (ПК-2) 	
4.2.	<p>Комбинированные кино- и видеосъемки</p> <p>Простейшие приемы комбинированной съемки: обратная съемка, прием «стоп-камера», эффекты при необычном положении актера, камеры и декорации. Применение оптически активных сред, зеркал и зеркально-призмных насадок.</p> <p>Множественное экспонирование кадра: на всю площадь кадра, по частям с неподвижной маской и контрмаской, с помощью «блуждающей» маски.</p> <p>Кашетирование кадра: техника выполнения и практика применения в фильме.</p> <p>Метод перспективного совмещения рисунков, макетов, отражений: техника выполнения и необходимое оборудование.</p> <p>Фронт-проекция и рирпроекция.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать виды и способы реализации простейших приемов комбинированной съемки, перспективного совмещения, рир- и фронт-проекции (ПК-2); • уметь осуществлять приемы комбинированной видеосъемки (ПК-2); • владеть методикой подготовки и реализации комбинированных видеосъемок (ПК-2) 	<p>Ситуационная задача. Медиапрезентация. Аналитическая шкала оценивания.</p>
4.3.	<p>Специальные кино- и видеосъемки</p> <p>Киносъемки, обеспечивающие возможность изменения масштаба времени: замедленная, покадровая (мультик), цейтраферная, ускоренная, скоростная, высокоскоростная. Техника выполнения и область применения в фильмах.</p> <p>Съемка объектов с широким диапазоном изменения масштаба изображения: макросъемка,</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	

	<p>микросъемка. Техника выполнения и область применения.</p> <p>Съемка в необычных условиях: подводная, воздушная, при очень низкой и очень высокой температурах.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать виды и способы реализации приемов специальной кино-видеосъемки (ПК-2); • уметь осуществлять приемы специальной видеосъемки (ПК-2); • владеть методикой подготовки и реализации специальных видеосъемок (ПК-2) 	
4.4.	<p>Специфика съемки презентационных фильмов</p> <p>Техническая подготовка к съемке: камера высокой четкости, осветительное оборудование, штативы, микрофоны и т.д. Использование всей линейки объективов (широкоугольных, длиннофокусных, макро и т.д.).</p> <p>Активность перемещения камеры в пространстве. Полиэкранность и современные возможности графики.</p> <p>Преобладание коротких монтажных кадров и их ритмическая организация.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать организационные, технические и творческие возможности съемки презентационных фильмов (ПК-2); • уметь проводить видеосъемку объективами различных фокусных расстояний с использованием динамических приемов (ПК-2); • владеть всею палитрой изобразительно-выразительных средств операторского искусства (ПК-2) 	
Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов			

5.1.	<p>Общая специфика творческо-производственной деятельности оператора в фильмах образной публицистики</p> <p>Документальное наблюдение как основной съемочный метод очерковых фильмов.</p> <p>Отличительные признаки документального видеонаблюдения: процессуальность, аналитичность, авторская активность.</p> <p>Организационно-съемочные условия и тактика поведения оператора при использовании метода привычной камеры.</p> <p>Ограниченность операторских средств выражения в процессе проведения съемок методом скрытой камеры. Управление камерой в ситуации непосредственной коммуникации оператора и героя фильма.</p> <p>Ограниченность и достоинства различных съемочных методов.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать отличительные признаки документального наблюдения, ограниченность и достоинства методов привычной и скрытой камеры (ПК-2); • уметь использовать различные съемочные методы в процессе создания очерковых фильмов (ПК-2); • владеть методикой осуществления приемов документального видеонаблюдения (ПК-2) 	
5.2.	<p>Работа оператора над историческими и историко-биографическими фильмами</p> <p>Виды съемочного материала: документы, фотографии, вещи, предметы, музейные интерьеры, исторические здания и сооружения, рассказы очевидцев</p> <p>Способы и приемы съемки документов, фотографий. Выбор оптики, светофильтров, характера освещения при съемке музейных экспонатов. Значение интерьерного освещения для передачи исторической атмосферы, необходимость использования дополнительного операторского оборудования: штатива, тележек, подручных средств.</p> <p>Роль детали при осуществлении архитектурной съемки. Средства съемочной стилизации</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать виды съемочного материала исторических фильмов и особенности съемки архитектуры, 	

	<p>современного документального материала.</p>	<p>музейных интерьеров и экспонатов (ПК-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь проводить видеосъемку документов, фотографий, музейных экспонатов (ПК-2); • владеть методикой освещения и реализации динамических приемов съемки при создании исторических фильмов (ПК-2) 	
5.3.	<p>Работа оператора над фильмом-портретом, документальной драмой и новеллой Проблема установления контакта с человеком перед камерой. Деликатная камера. Визуально-пластическая характеристика героев фильма. Совокупность съемочных методов репортажа и наблюдения для раскрытия личности героя. Сохранение стилевого единства при использовании различных съемочных методов. Достижение убедительности и достоверности происходящего в кадре действия. Умение снять выразительные детали: глаза, руки, движения героев. Использование длиннофокусной оптики для создания выразительного портрета человека.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать совокупность приемов и способов создания выразительных портретов при наблюдении за человеком (ПК-2); • уметь устанавливать контакт с человеком и снимать наиболее эмоциональные его состояния (ПК-2); • владеть методикой портретной съемки реальных людей и сохранения их убедительности в различных жизненных ситуациях (ПК-2) 	
5.4.	<p>Изобразительный замысел художественно-документального фильма Синтез постановочного и документального методов, их доминирование в зависимости от творческой задачи. Поиск визуальной образности, образных</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 	

	<p>деталей в процессе съемки. Использование необычных (комбинированных, специальных) приемов съемки. Тщательность проработки визуальных элементов кадра (светотени, фактуры, объема, цвета) для достижения художественности.</p> <p>Документальная съемка при использовании метода восстановления факта. Подчеркивание через съемку реальности окружающей среды. Репортажность отражения на экране специально организованных ситуаций. Использование многокамерного метода съемки.</p>	<p>особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать изобразительные факторы создания художественности при работе с документальным материалом (ПК-2); • уметь соединять при съемке постановочный и документальный метод (ПК-2); • владеть методикой съемки специально организованной ситуации (ПК-2) 	
--	--	--	--

Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства

<p>6.1.</p>	<p>Становление операторства как творческой профессии</p> <p>Создание кинематографом новой профессии. Трансформация представлений о роли оператора в создании фильма.</p> <p>«Репродуктивный» период в операторском творчестве. Внедрение в кино методов поточного производства. Диктат эстетических стандартов.</p> <p>Перенесение в фильм многократно выверенных художественных приемов.</p> <p>Живописные влияния. Рембрандтовское освещение. Импрессионистические и экспрессионистические тенденции в операторском искусстве. Теория фотогении, ее влияние на становление операторского искусства.</p> <p>Преодоление ремесленных стандартов лучшими операторами зарубежного кино: Г. Толонд, Дж. Уонг-Хоу, Дж. Ди-Венанцо, Г. Фигероа, Р. Кутар, К. Миякава, С. Нюквист, Ф. Янг. Техническое качество исходных материалов - конечная цель работы зарубежного оператора. Кинооператорское</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные тенденции становления операторского искусства, творческие достижения зарубежных и отечественных кинооператоров в дореволюционный период (ПК-2); • уметь выявлять и анализировать первые опыты творческой деятельности отечественных кинооператоров (ПК-2). 	
-------------	---	---	--

	<p>мастерство в русской дореволюционной кинематографии. Осознание творческой роли оператора. Поиски языка киноизображения. Первые операторы российского кино: А.А.Левицкий, Е.И.Славинский, Н.Ф.Козловский.</p>		
6.2.	<p>Советская операторская школа 20-30-х годов</p> <p>Первые советские художественно-игровые фильмы. Работы кинооператоров А. Левицкого, О. Желябужского, Ж. Форестье и др.</p> <p>Становление советской школы кинооператорского искусства. Творческий поиск кинооператора Э. Тиссэ: использование отражательных подсветок, зеркал, двухстороннее освещение, съемка с движения, многокамерный метод, съемка в туман и ночные съемки. Творческие достижения кинооператора А. Головни: использование четкого светового рисунка, световой акцент («рембрандовское» освещение), особая фактурность, подсветка глаз актеров. Новаторство кинооператора А. Москвина: живописность среды действия, световая обработка лиц актеров и предметов, использование диффузных светофильтров и задымления глубины кадра. Творчество мастера поэтического кино - кинооператора Д. Демуцкого: ночные пейзажи, музыкальность кадров.</p> <p>Поиски новых форм в период создания звукового кино. Значение работ кинооператоров А. Сигаева, Б. Волчека, Ю. Екельчика, М. Магидсона, М. Кириллова В. Раппорта и др.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творческие достижения кинооператоров Э. Тиссе, А. Головни, А. Москвина, Д. Демуцкого, а также творческий вклад кинооператоров 30-х годов (ПК-2); • уметь выявлять и анализировать новые формы работы кинооператоров Б. Волчека, Ю. Екельчика, М. Магидсона, М. Кириллова, В. Раппорта и др. (ПК-2). 	
6.3.	<p>Искусство операторов отечественного игрового кино в 60-80-е годы</p> <p>Освоение новых систем кинематографа. Творческие поиски операторов Л. Косматова, Е. Андриканиса, Ю. Ильенко, Ф. Проворова. Динамическая камера С.Урусевского.</p> <p>Подъем советского операторского искусства в 60-е гг. Творчество В.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 	

	<p>Юсова, Л. Пааташвили, И. Грицюса, Л. Калашникова.</p> <p>Молодое поколение операторов 70-х гг. Творчество П. Лебешева, Л. Ахвледиани, А. Долинина, В. Климова и других.</p> <p>Операторы 80-90-х гг.: Г. Рерберг, А. Антипенко, Ю. Клименко, В. Нахабцев, А. Родионов, В. Алисов, Д. Евстигнеев и т. д.</p>	<p>социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творческие достижения кинооператоров 70-х – 80 – х годов (ПК-2); • уметь выявлять и анализировать авторский вклад кинооператоров 60-х – 80-х годов (ПК-2). 	
6.4.	<p>Искусство операторов документального кино в 60-80-е годы</p> <p>Эстетические принципы «Группа 30-ти» (Франция) и их влияние на изобразительный строй фильмов. Поиски операторов английского «свободного кино». Операторская работа в фильмах «нового американского кино». «Синема верите» - метод съемок документальных фильмов, основанный на развернутых интервью и наблюдении за реальными или искусственно провоцируемыми ситуациями.</p> <p>Обзор достижений и находок операторов в фильмах: В. Лисаковича, Л. Махнача, В. Трошкина, И. Гелейна, Б. Рычкова, А. Бренча, Г. Франка, Б. Галантера, И.Гернштейна, Т. Золоева, С. Арановича, П. Когана, П. Мостового, М. Литвякова.</p> <p>Поиски специфического изобразительного языка в телевизионных фильмах И.Беляева, М.Голдовской, Ю.Белянкина, Д.Лунькова и др.</p> <p>Работа операторов в фильмах А. Пелешьяна: «Земля людей» (1966), «Начало» (1967), «Мы» (1969), «Обитатели» (1970), «Времена года» (1975), «Наш век» (1982).</p> <p>Визуальная метафористичность фильмов Г. Реджио: «Каянискаци» (1983), «Повакаци» (1988), «Накойкаци» (2002).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать творческие достижения кинооператоров документального кино 70-х – 80 –х годов (ПК-2); • уметь выявлять и анализировать авторский вклад кинооператоров документального кино 60-х – 80-х годов (ПК-2). 	
<p>Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами</p>			

7.1.	<p>Организационно-творческие функции оператора в подготовительный период</p> <p>Основные этапы производства фильма. Оператор-постановщик и сценарий; участие в разработке режиссерского сценария, постановочного проекта фильма и генеральной сметы. Создание операторской группы, подготовка технических средств. Выбор мест натуральных съемок, проведение актерских проб в подготовительном периоде.</p> <p>Понятие изобразительного решения фильма. Виды и жанры кино, их влияние на изобразительный стиль. Драматургическая и режиссерская трактовка - определяющие моменты в нахождении изобразительного решения. Операторская экспликация как будущий проект изобразительного решения в подготовительном периоде. Форма операторской экспликации и операторских карт (раскадровок).</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные функции оператора-постановщика игрового фильма в подготовительный период (ПК-2); • уметь определять набор технических средств для воплощения темы фильма, разрабатывать операторскую экспликацию (ПК-2); • владеть навыками создания изобразительной концепции будущего экранного произведения (ПК-2) 	
7.2.	<p>Художественно-творческая деятельность оператора в съемочный период</p> <p>Обязанности оператора в съемочно-производственном периоде: репетиции, освоение объекта, установка света и камеры, съемка, просмотр снятого материала. Продолжение поиска изобразительного решения отдельных сцен и эпизодов в съемочно-производственном периоде.</p> <p>Изобразительные задачи оператора при создании актерского образа персонажа: поиск грима, костюма, световых и цветовых решений. Индивидуальность актера и изобразительный стиль.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные функции оператора-постановщика 	

		<p>игрового фильма в съемочный период (ПК-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь увязывать идейно-драматургические задачи с поиском изобразительных средств выражения (ПК-2); • владеть навыками углубления и развития идейно-тематического содержания фильма через использование композиционных и свето-колористических приемов (ПК-2) 	
7.3.	<p>Задачи оператора в период постпродакшн Организация подготовки видеоматериала для рабочих просмотров. Изготовление титров, субтитров и других графических элементов фильма. Досъемка и пересъемка отдельных сцен (кадров) фильма. Монтаж и цветовая коррекция фильма.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные функции оператора-постановщика игрового фильма в период постпродакшн (ПК-2); • уметь делать титры и другие графические элементы фильма, стилистически объединять основной и пересъемочный материал (ПК-2); • владеть монтажом и цветокоррекцией фильма (ПК-2) 	

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Операторское мастерство» используются *традиционные* образовательные технологии такие как:

- лекции;

- семинары;
 - практические занятия, а также *интерактивные* технологии обучения:
 - метод проектов;
 - практико-ориентированная технология (творческие встречи с действующими операторами, участие в видеоконкурсах и фестивалях кино, просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы);
 - презентационные технологии (мультимедийные презентации, подбор фильмов по темам учебных занятий);
 - развивающие – проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита творческих заданий);
 - технология «Портфолио» (портфель творческих работ);
 - мультимедийные технологии;
 - консультативные практики;
 - работа в малых группах;
 - круглые столы;
 - case-study (обучение на практических примерах).
- Практические и индивидуальные формы занятий является преобладающими.

5.2. Информационно-коммуникативные технологии

В процессе изучения дисциплины «Операторское мастерство» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- проведение тестирования.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Экранная композиция

- 1.1. Художественно-творческий вклад (авторство) оператора в создание экранного произведения
- 1.2. Классификация изобразительно-выразительных средств операторского искусства в отечественной и зарубежной кинотеории
- 1.3. Видеосъемка в неблагоприятных погодных-световых условиях

Раздел 2. Свет в фильме

- 2.1. Световое оборудование для реализации творческих задач оператора
- 2.2. Создание динамических эффектов освещения
- 2.3. Единство свето-цветового решения фильма

Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики

- 3.1. Изобразительная культура операторов региональных телекомпаний
- 3.2. Разнообразие метода документирования в процессе видеорегистрации
- 3.3. Творческое пространство видеооператора новостных программ в условиях ограниченности использования изобразительно-выразительных приемов

Раздел 4. Съемка учебных и научно-познавательных фильмов

- 4.1. Организационные и технологические особенности работы оператора над учебными и научно-познавательными фильмами
- 4.2. Творческо-технологические возможности проведения съемок в фильмах о животных и птицах

Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов

- 5.1. Оператор и режиссер в фильмах образной публицистики
- 5.2. Современные исторические фильмы: подходы и тенденции
- 5.3. Творческие задачи операторов в художественно-документальных фильмах

Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства

6.1. Изобразительное решение отечественных игровых фильмов в дореволюционный период

6.2. Изобразительный строй фильмов «Группы 30-ти» (Франция); Изобразительная метафористичность фильмов Г. Реджио

Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами

7.1. Взаимоотношения оператора и художника фильма в подготовительный период

7.2. Оператор и актер в процессе съемки фильма

Тематика практических занятий

Раздел 1. Экранная композиция

1.1. Подбор и демонстрация фрагментов фильмов, отражающих различные группы выразительных средств

1.2. Съемка объекта (ов) монтажным методом и методом динамической камеры

1.3. Съемка стационарных панорам-обзора и панорам-сопровождения

1.4. Съемка динамических панорам-обзора и панорам-сопровождения

1.5. Съемка наездов и отъездов камерой

Раздел 2. Свет в фильме

2.1. Работа в съемочном павильоне с рисующим освещением

2.2. Работа в съемочном павильоне с рассеянным освещением

2.3. Съемка игровой ситуации в естественном интерьере при смешанном освещении

2.4. Съемка портретных планов персонажей при натурном и искусственном освещении

2.5. Съемка светового эффекта «под ночь»

2.6. Съемка светового эффекта «источник света в кадре»

Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики

3.1. Репортажная съемка несобытийного материала

3.2. Съемка стендапа на фоне места действия

3.3. Съемка экспресс-интервью

3.4. Съемка интервью в движении

3.5. Съемка автопортретов-сюжетов

Раздел 4. Съемка учебных и научно-познавательных фильмов

4.1. Съемка на перспективное совмещение

4.2. Съемка с использованием приема «стоп-камера»

4.3. Съемка с использованием фронт- и рирпроекции

4.4. Макросъемка

4.5. Съемка с применением оптически активных сред

Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов

5.1. Съемка иконографического материала (фотографий, документов, книг и т.д.)

5.2. Съемка действующего персонажа в процессе общения с оператором

5.3. Съемка образных деталей, подчеркивающих атмосферу и состояние среды, окружающей персонажа

5.4. Разработка изобразительного решения документального видеоочерка

Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства

6.1. Отбор и презентация фрагментов из игровых фильмов кинооператоров 20-30-х годов

6.2. Отбор и презентация фрагментов из игровых фильмов кинооператоров 60-80-х годов

Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами

7.1. Составление перечня необходимой техники, оборудования и материалов для съемки рекламного ролика

7.2. Написание операторской экспликации будущего рекламного ролика

7.3. Подбор и презентация игровых рекламных роликов с ярко выраженным визуально-пластическим эффектом

7.4. Создание титров в единстве с изобразительно-стилевым решением рекламного ролика

Учебно-программные ресурсы. Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы. Медынский С. Мастерство оператора-документалиста. Часть вторая. Прямая съемка действительности. - Москва: Изд-во 625, 2008. - 304 с. Гук А.А. Операторское мастерство. Курс лекций. (Основы видеосъемки). Лекция.

Учебно-практические ресурсы. Описание практических заданий.

Учебно-методические ресурсы. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Учебно-справочные ресурсы. Список (перечень) ключевых слов.

Учебно-наглядные ресурсы. Видеоролики по разделу "Свет в фильме" (1 курс, 2 семестр). Звук видео. Петличные микрофоны: GreenBean GB-VM02D, либо Voya VY-M1. Освещение и работа оператора со светом. Съемка при освещении в павильоне и интерьере. Гук А.А. Видеолекция на тему "Освещение и работа оператора со светом".

Учебно-библиографические ресурсы. Список литературы.

Фонд оценочных средств. Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в электронной образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2323>)

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Описание практических заданий.

Раздел 1. Экранная композиция

Тема 1.1. Подбор и демонстрация фрагментов фильмов, отражающих различные группы выразительных средств.

Цель задания: умение вычленять и оценивать творческий вклад оператора в создание экранного произведения.

Ход работы. Для выполнения данного задания обучающемуся необходимо отобрать и представить минимум 3 фрагмента из фильмов, в которых ярко и наглядно демонстрируются: а) активное движение съемочной камеры в пространстве (динамическое панорамирование, наезды, отъезды и т.д.); б) эффекты освещения (необычный световой рисунок, цвето-тональное решение, имитация источников света и т.д.); в) оптические и кинетические возможности камеры (съемка длиннофокусной и широкоугольной оптикой, макросъемка и съемка, ускоряющая или замедляющая движение съемочных объектов и т.д.).

Тема 1.2. Съемка объектов монтажным методом и методом динамической камеры.

Цель задания: развить и закрепить монтажное мышление оператора.

Ход работы. Для выполнения данного задания обучающийся должен выбрать статичный съемочный объект на натуре (сквер, парковую зону, двор и т.д.). Для видеосъемки монтажным методом студенту понадобится штатив. Монтажный метод может реализовываться двумя способами: 1) Съемка объекта начинается с общего (дальнего) плана, затем происходит укрупнение объекта на средние и крупные планы, а также деталь (прогрессивная монтажная фраза); 2) Съемка объекта начинается с крупного плана (детали) и продолжается на средних и общих планах (регрессивная монтажная фраза). Съемка методом динамической камеры производится с рук. Снимается тот же самый объект одним кадром (от включения видеозаписи до ее выключения). При этом оператор должен продемонстрировать смену крупностей плана в

процессе съемки.

Тема 1.3. Съемка стационарных панорам-обзора и панорам-сопровождения.

Цель задания: освоить технологию панорамирования статичных и динамичных объектов с неподвижной точки съемки.

Ход работы. Выполнение стационарных панорам означает вращение камеры вокруг своей оси и предполагает в обязательном порядке наличие при этом штатива. Для съемки панорамы-обзора обучающийся выбирает интересный в изобразительном отношении статичный объект, намечает угол панорамирования (например, 90 или 120 градусов), дистанцию съемки, подбирает объектив определенного фокусного расстояния. Начальный момент съемки панорамы-обзора представляет собой статичное изображение (не менее 3-5 сек.) и только после этого камера начинает обозревать съемочный объект. Заканчивается данная панорама также статичным изображением. Темп панорамы (движения камеры) определяется опытным путем, поэтому прежде чем включать запись, необходимо провести небольшой тренинг. Панорама-обзора должна быть плавной по движению, не быстрой и не медленной, то есть комфортной для зрительского восприятия.

Панорама-сопровождения предполагает наличие движущегося объекта (пешеход, машина, велосипедист и т.д.). Начинать съемку панорамы следует в момент, когда движущийся объект еще не появился в границах кадра. В таком случае начало панорамы также будет статичным, показывающим лишь пространственную среду. Только после появления объекта в границах кадра (на линии золотого сечения) начинается сопровождающее движение съемочной камеры. Заканчивается панорама-сопровождения остановкой движения камеры, которая при этом продолжает снимать. После выхода из кадра движущегося объекта камера выключается. Панорама-сопровождения также должна быть плавной (камера не должна отставать от объекта или опережать его).

Тема 1.4. Съемка динамических панорам-обзора и панорам сопровождения.

Цель задания: отработать технологию выполнения панорам в процессе движения камеры в пространстве.

Ход работы. Динамическое панорамирование – это активное движение камеры в пространстве. Оно обладает особым свойством: иллюзией повышенной реалистичности, достоверности. Для выполнения динамической панорамы-обзора обучающийся должен выбрать многоплановый в пространственном отношении объект (например, передний план – кустарник, средний план – скамейки, дальний план – здания). Когда камера перемещается вдоль такого съемочного объекта, возникает особое ощущение глубины пространства и стереоскопичности предметов. Естественно, что начало и конец панорамы должны иметь статичные моменты, а темп движения камеры комфортным. Наиболее сложной задачей для студента является обеспечение плавности движения камеры, которая должна возникнуть благодаря использованию подручных средств перемещения (тележка, коньки, лыжи, велосипед и т.д.).

Тема 1.5. Съемка наездов и отъездов камерой.

Цель задания: освоить приемы движения камеры по направлению к объекту и наоборот.

Ход работы. Данное задание по своей технологии во многом аналогично съемки динамических панорам. Однако движение камеры в данном случае осуществляется не перпендикулярно центральной оптической оси объектива, а параллельно ей. При этом наезд камерой (или отъезд) существенно отличается от наезда (отъезда) трансфокатором на съемочный объект по своему изобразительному результату. В первом случае пространственный эффект гораздо выше, чем во втором. Дело в том, что при движении камеры на объект (многоплановый) первоплановые детали вырастают в масштабе быстрее, чем второплановые, что приводит к возникновению динамической перспективы. Обучающемуся, для осуществления наезда (отъезда) камерой на объект, приходится решать проблему плавности движения также за счет использования подручных средств перемещения и применения широкоугольной оптики.

Раздел 2. Свет в фильме.

Тема 2.1. Работа в съемочном павильоне с рисующим освещением.

Цель задания: отработать методику работы с рисующим светом в условиях павильона.

Ход работы. Рисующим считается свет на объекте, который создает основную светотень (световой рисунок). Форма светового рисунка зависит, прежде всего, от угла, под которым освещает объект источник направленного света. При этом имеют значения не только горизонтальные, но и вертикальные углы, а также интенсивность (дистанция) света. Обучающийся должен продемонстрировать на манекене умение ставить различные виды рисующего света, которые возникают: а) при передне-диагональном освещении; б) боковом освещении; г) заднее-диагональном освещении; д) нижнем освещении; ж) верхнем освещении. Каждый вид освещения необходимо зафиксировать на фотоизображении.

Тема 2.2. Работа в съемочном павильоне с рассеянным освещением.

Цель задания: отработать методику работы с рассеянным освещением в условиях павильона.

Ход работы. Если в предыдущем задании обучающийся использовал только один источник рисующего света, то теперь он должен применить светильники рассеянного света для корректировки светового баланса (контраста) на съемочном объекте (манекене). Это, так называемый, заполняющий свет. Обучающийся должен продемонстрировать и зафиксировать три степени светового баланса – глубокий, средний и низкий. Кроме этого он должен с помощью только одного рассеянного света поставить портретный план в светлой тональности и темной тональности.

Тема 2.3. Съемка игровой ситуации в естественном интерьере при смешанном освещении.

Цель задания: отработать приемы работы со светом в естественном интерьере (полуоткрытом) при смешанном освещении.

Ход работы. Для реализации данного задания необходимо придумать простую жизненную ситуацию, которая происходила бы в полуоткрытом интерьере (с проникновением дневного света). Далее нужно составить план съемки отдельных кадров экранного действия и наметить схемы их освещения. Для этого понадобятся искусственные приборы освещения (накамерный свет, автономные светильники), а также различные отражатели. При этом следует иметь в виду главную проблему съемок в таких условиях – необходимость согласовывать цветовую температуру дневного и искусственного света. Решаются подобные проблемы чаще всего при помощи компенсационных фильтров.

Тема 2.4. Съемка портретных планов персонажей при натурном и искусственном освещении.

Цель задания: освоить технологические аспекты наиболее типичного случая кино-, видеосъемок – портретных планов.

Ход работы. Чтобы выполнить задание, нужна «модель», роль которой может исполнить один из обучающихся. В процессе работы нужно продемонстрировать монтажную съемку модели в диапазоне от среднего поясного до сверхкрупного плана. Особое внимание следует уделить фоновому освещению, степени его размытости, а также подсветке глаз. Монтажная съемка портрета должна быть реализована в двух вариантах: 1) в условиях естественного интерьера (либо павильона) с использованием искусственной подсветки; 2) в условиях природы с использованием отражателей (либо накамерного света).

Тема 2.5. Съемка светового эффекта «под ночь».

Цель задания: освоить технологию такого приема, как «съемка под ночь» в условиях светового дня или естественного интерьера (павильона).

Ход работы. Необходимо создать данный эффект не в одном кадре, а в монтажной фразе (минимум 3 кадра). В первом случае это нужно сделать в естественном интерьере (павильоне), воссоздав в нем простые физические действия актера. Во втором случае съемка должна проводиться в условиях природы. При этом нужно помнить, что создание «ночного эффекта» сопровождается общим снижением яркости фона, наличием в нем световых бликов, выделением отдельных деталей объекта и фрагментов актерского действия с помощью контрового и моделирующего света. Общая тональность экранного изображения снижена, а его доминирующий цветовой оттенок – синий (можно получить с помощью ручной установки светового баланса на

камере).

Тема 2.6. Съёмка светового эффекта «источник света в кадре».

Цель задания: освоить технологию создания светового эффекта «источник света в кадре».

Ход работы. Для выполнения задания обучающиеся должны придумать короткое игровое действие, которое в обязательном порядке должно включать в себя сцену с видимым в кадре источником света (свеча, фонарик, настольная лампа, абажур и т.д.). Эту сцену нужно снять кадрами различной крупности (монтажная фраза), уделив особое внимание освещению средних планов с видимым источником света. Для усиления светового эффекта от источника света необходимо использовать дополнительные световые приборы, которые обеспечат направленный световой поток, как на фон, так и на расположенные рядом объекты.

Раздел 3. Работа оператора новостной тележурналистики.

Тема 3.1. Репортажная съёмка несобытийного материала.

Цель задания: подготовить обучающихся к съёмке информационных сюжетов.

Ход работы: Для выполнения задания, обучающиеся используют реальный жизненный материал, отбирая в нем факты, детали, людей в соответствии с избранной темой (она может носить характер достижения, критики, сатиры и т.д.). Разработав примерный сценарный план, студенты приступают к съёмке материала, имея в виду следующие моменты: а) нужно не забыть снять, так называемый, «адресный план», то есть среду (пространство), в котором существует нечто, представляющее интерес для зрителей; б) монтажное чередование планов должно носить плавный характер (прогрессивная, регрессивная монтажные фразы) и резкий характер, когда неожиданно меняется повествование (синкопическая монтажная фраза); в) при съёмке нужно обязательно использовать штатив и приборы искусственного света (в определенных случаях); г) стиль съёмки оператора не должен включать в себя использование панорам, резких ракурсов, искажений изображения, то есть всего того, что разрушает документальность происходящего.

Тема 3.2. Съёмка стендапа на фоне места действия.

Цель задания: подготовить обучающихся к съёмке новостных сюжетов.

Ход работы. Стендап – это съёмка говорящего (иногда и действующего) журналиста, представляющего какое-либо событие, явление, человека. Так как стендап представляет собой достаточно длинный кадр (равный по времени продолжительности звучащей речи), то каждый его изобразительный элемент должен находиться в гармонии с фигурой журналиста и не быть случайным. Роль журналиста в данном задании должен взять на себя один из обучающихся. Составив краткий комментарий происходящего, обучающийся с микрофоном занимает свое место в кадре так, чтобы фон как бы продолжал (подчеркивал) содержание звучащей речи. При этом оператору нужно помнить, что фон не должен быть слишком пестрым, отвлекающим внимание зрителя, а также слишком светлым, потому что лицо журналиста в этом случае, без дополнительной подсветки, становится темным. Необходимо следить также за тем, чтобы на фоне не появлялись и не двигались резкие человеческие фигуры. Исключение может составлять кадр-стендап, снятый с движения и при движении самого журналиста.

Тема 3.3. Съёмка экспресс-интервью.

Цель задания: подготовить обучающихся к съёмке новостных сюжетов.

Ход работы. Экспресс-интервью – это съёмка говорящих людей, реально вовлеченных в какое-либо действие, событие. Требования, предъявляемые к выполнению этого задания во многом аналогичны требованиям, изложенным при съёмке стендапа. Однако здесь есть и свои особенности. Во-первых, довольно часто в кадре присутствует не только реальный персонаж, но и журналист с микрофоном, берущий интервью. В этом случае, нужно следить в какой руке у него микрофон, как он его держит перед человеком. С учетом этих моментов, оператор должен занимать наиболее выгодную точку съёмки, при которой основное внимание концентрируется не на журналисте, а на его собеседнике. Во вторых, такого рода интервью снимается, как правило, с рук, поэтому оператор для нивелирования колебаний съёмочной камеры должен использовать широкоугольный объектив.

Тема 3.4. Съёмка интервью в движении.

Цель задания: подготовить обучающихся к съемке новостных сюжетов.

Ход работы. Интервью в движении (чаще всего персонажа и камеры) наиболее эффективный и способ привлечь внимание зрителя к происходящему и одновременно к его комментарию со стороны участника. Наиболее сложным для оператора в этом случае является его синхронное перемещение вместе с говорящим персонажем. Очень часто композиционное положение персонажа в кадре нарушается. Еще одним сложным моментом для оператора становится обеспечение плавного перемещения камеры в пространстве. Достичь его можно двумя путями: использованием «стедикам» при съемке с рук (либо транспортных средств) и применением широкоугольной оптики. Обучающийся должен выполнить это задание в двух вариантах: камера движется рядом с говорящим персонажем; камера движется перед говорящим персонажем.

Тема 3.5. Съемка автопортретов-сюжетов.

Цель задания: подготовить обучающегося к съемке новостных сюжетов.

Ход работы. В данном задании обучающимися демонстрируется упрощенный подход к съемке сюжета-портрета. Они должны в ограниченные рамки аудиторных занятий время представить на экране друг друга. Для этого необходимо найти (организовать) наиболее органичную для данного человека жизненную ситуацию. Съёмочный процесс состоит в том, чтобы показать эту ситуацию через монтажную совокупность отдельных кадров (не менее *десяти*). Включение в сюжет интервью не является обязательным. Сюжет должен строиться на закадровом рассказе о герое от имени автора. Показывается сюжет смонтированным и озвученным.

Раздел 4. Съемка учебных и презентационных фильмов.

Тема 4.1. Съемка на перспективное совмещение

Цель задания: освоить один из приемов комбинированных съемок для подготовки обучающегося к созданию учебных и презентационных фильмов.

Ход работы. Перспективное совмещение – один из простейших приемов комбинированных съемок. Главное в его использовании – найти неожиданное (иногда парадоксальное) совмещение первоплановых и второплановых объектов. С технологической точки зрения, важное значение для реализации данного приема имеет точность совмещения контуров объектов, расположенных в разной пространственной ориентации, а также соразмерность их масштабов. Для удобства при съемке используется штатив.

Тема 4.2. Съемка с использованием приема «стоп-камера».

Цель задания: освоить один из приемов комбинированных съемок для подготовки обучающегося к созданию учебных и презентационных фильмов

Ход работы. Выполнение данного приема в принципе невозможно без полной стабилизации камеры, поэтому наличие штативной опоры обязательно. Этот прием довольно часто путают с приемом «стоп-кадр», который являет собой создание неподвижного изображения (чаще всего при монтаже). Суть приема «стоп-камера» состоит в том, что в процессе съемки происходит остановка работы съёмочной камеры. Разворачивающееся в кадре действие (если оно есть) замирает, после чего в кадр вносятся (выносятся) определенные визуальные элементы либо изменяется характер и содержание действия, а затем съемка вновь продолжается. Обучающийся должен снять не менее вариантов использования данного приема.

Тема 4.3. Съемка с использованием фронт- и рирпроекции.

Цель задания: освоить один из приемов комбинированных съемок для подготовки студента к созданию учебных и презентационных фильмов

Ход работы. Довольно часто в учебном и презентационном фильме возникает необходимость снять основных персонажей на каком-либо натурном или интерьерном фоне. Эту задачу помогает решить фронт- и рирпроекция – один из простейших приемов комбинированных съемок. Фронт-проекция – проецирование статичного или динамичного изображения на отражающий экран под небольшим углом (чтобы не было геометрических искажений). Рир-проекция – это также проецирование изображения, но только на полупрозрачный экран с обратной стороны. В обоих случаях при съемке первоплановых объектов, нужно избегать попадания света на экран от осветительных приборов, потому что фоновое изображение при этом «разбеливается», становится малоконтрастным и блеклым в цветовом отношении. Для осуществления съемок

обучающемуся понадобится видеопроектор (либо слайд-проектор).

Тема 4.4. Макросъемка.

Цель задания: освоить один из приемов специальных съемок для подготовки обучающегося к созданию учебных и презентационных фильмов

Ход работы. Макросъемка – это съемка мелких предметов в крупном масштабе. Оптическая система (объектив) съемочной камеры должна позволять проводить съемку с близкой дистанции, либо удаленно, но в крупном масштабе (функция «макро»). Помимо соответствующей оптики необходимо использовать штатив, особенно в случае применения панорамной съемки, а также использовать осветительные приборы для подсветки мелких деталей и фактур. Уместным будет и применение наездов и отъездов трансфокатором или камерой. Следует отобрать и отснять не менее пяти макрообъектов.

Тема 4.5. Съемка с применением оптически активных сред.

Цель задания: освоить один из приемов специальных съемок для подготовки обучающегося к созданию учебных и презентационных фильмов.

Ход работы. Применение в процессе съемки оптически активных сред приводит к получению деформированного (искаженного) изображения на экране. В качестве активной среды обучающийся может использовать: потоки теплого воздуха; вазелин, кремы, нанесенные на ультрафиолетовый фильтр; газовые ленты, полупрозрачный материал; обычное стекло разной толщины и цветности, отражающие поверхности различной кривизны и т.д. При выполнении этого задания, студент должен использовать несколько различных видов оптически активных сред.

Раздел 5. Работа оператора образно-документальных фильмов.

Тема 5.1. Съемка иконографического материала (фотографий, документов, книг).

Цель задания: подготовить обучающегося к съемке плоскостного изобразительного материала.

Ход работы. С точки зрения зрительской психологии длинный статичный план в фильме, содержащий множество мелких деталей, воспринимается плохо. Отсюда возникают особенности визуальной подачи такого рода материала. Наиболее часто оператор вынужден делать акцент на сюжетно важной детали фотографии, документа, текста книги с помощью светового луча (световой акцент). Остальная площадь иконографического материала находится как бы в тени. Другим способом акцентировки зрительского внимания является использование динамики камеры. Достаточно эффективным приемом является панорамирование, которое позволяет в нужной последовательности воспринимать новую информацию. Не менее интересным является использование приема наезда либо отъезда трансфокатором (камерой). Это также дает возможность «расставлять акценты» в визуальном восприятии статичного иконографического материала. Обучающийся в данном задании должен продемонстрировать умение работать и со светом и с динамикой камеры.

Тема 5.2. Съемка действующего персонажа в процессе общения с оператором.

Цель задания: подготовить обучающегося к диалоговой съемке со снимаемым персонажем.

Ход работы. Данный вид съемки расширяет творческий горизонт оператора, усиливая его авторский статус (автор-оператор). В этом случае оператора заботит не только выразительная в изобразительном отношении съемка, но и необходимость поддерживать (задавать вопросы, реагировать на ответы) разговор с действующим персонажем фильма. Наиболее удобным для оператора способом будет контроль за съемочным объектом по жидкокристаллическому дисплею видеокамеры. Чаще всего подобного рода съемка ведется оператором с рук, поэтому использование широкоугольной оптики поможет в некоторой степени сгладить нестабильность съемочной камеры. При этом следует помнить о возможностях дополнительной подсветки и необходимости поддерживать оптимальный уровень звукозаписи.

Тема 5.3. Съемка образных деталей, подчеркивающих атмосферу и состояние среды, окружающей персонажа.

Цель задания: научить обучающегося переключать внимание с основного объекта на образные детали для усиления эмоционально-смыслового воздействия.

Ход работы. При съемке образно-документальных фильмов важно видение деталей, которые дополняя основное повествование, также формируют целостность их образной системы. Суть задания состоит в том, чтобы в простой жизненной ситуации, развивающейся, например, в читальном зале библиотеки, в столовой, на улице города и т.д., увидеть и отснять 2-3 изобразительных детали, акцентировав зрительское внимание на них с помощью соответствующей крупности плана, ракурса, «динамического жеста» камеры, светового рисунка и т.п. Увиденные оператором детали, должны аккумулировать в себе эмоциональное и смысловое содержание представленной ситуации.

Тема 5.4. Разработка изобразительного решения документального видеоочерка.

Цель задания: сформировать у обучающегося представление об изобразительном решении документального видеоочерка.

Ход работы. Так как работа над очерком требует образных решений, то обучающийся должен еще до начала проведения съемок определиться с основными творческими решениями в процессе создания визуально-пластического ряда фильма. Свое практическое воплощение изобразительное решение документального видеоочерка находит в разработке операторской экспликации. На основе сценария (сценарного плана) очерка студент должен определить доминирующий стиль съемки (экспрессивный – спокойный; яркий – приглушенный; документальный – живописный и т.д.), отдельные приемы и способы подачи визуального материала. Весь этот анализ проводится относительно отдельных сцен и эпизодов фильма, а также отдельных кадров. Запись придуманных решений осуществляется в свободной литературной форме.

Раздел 6. Становление и развитие операторского искусства

Тема 6.1. Отбор и презентация фрагментов из игровых фильмов кинооператоров 20-30-х годов.

Цель задания: познакомить обучающихся с творчеством классиков отечественного операторского искусства 20-30-х годов.

Ход работы. Каждый обучающийся получает конкретное задание – подготовить небольшой текстовый доклад о творчестве одного из отечественных кинооператоров того времени. Это может быть А. Левицкий, Э. Тиссе, А. Головня, А. Москвин, Д. Демуцкий, Ю. Екельчик, А. Гальперин, Л. Косматов, С. Урусевский и т.д. Помимо текстовой информации, студент должен просмотреть и отобрать фрагменты из фильмов «своего» кинооператора, в которых наиболее ярко проявляются его творческие находки и достижения. Лучше всего текстовую информацию и видеоряд поместить в презентационную программу для наиболее яркого и эффективного показа.

Тема 6.2. Отбор и презентация фрагментов из игровых фильмов кинооператоров 60-80-х годов.

Цель задания: познакомить обучающихся с творчеством современных отечественных кинооператоров 60-80-х годов.

Ход работы. Выполнение данного задания по своему алгоритму практически идентичному предыдущему. Различие состоит лишь в том, что данную работу обучающийся осуществляет на материале фильмов, снятых отечественными кинооператорами в 60-80-е годы. Нужно учесть также, что в отличие от предыдущего исторического периода, творческий вклад современных кинооператоров не носит столь очевидного характера. Он проявляется порой в «мелочах», олицетворяя в основном индивидуальную манеру того или иного кинооператора.

Раздел 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами.

Тема 7.1. Составление перечня необходимой техники, оборудования и материалов для съемки рекламного ролика.

Цель задания: сформировать у обучающегося представление о материально-технической подготовке к съемкам постановочно-игровых произведений.

Ход работы. Основой подготовительной работы для оператора служит сценарий рекламного ролика. Из сценария необходимо вычленить: количество натуральных сцен, павильонных

сцен, сцен, которые будут сниматься в естественном павильоне. От этого зависит количество и виды осветительного оборудования. Кроме этого необходимо определиться со съемочными камерами, каждая из которых обладает своим функционалом, начиная от качества изображения и кончая габарито-массовыми характеристиками. Особое значение для будущей съемки имеет выбор дополнительного съемочного оборудования. Это, прежде всего, опоры (штативы) и технические средства для перемещения камеры в пространстве (тележки, краны и т.д.). Не менее важным является подбор объективов с различным фокусным расстоянием и всевозможные насадки для него (компендиум, фильтры и т.д.).

Тема 7.2. Написание операторской экспликации будущего рекламного ролика.

Цель задания: сформировать у обучающегося представление о возможной визуальной выразительности будущего рекламного ролика.

Ход работы. Операторская экспликация – это обоснование и характеристика изобразительного решения будущего экранного произведения. Рекламный ролик представляет собой очень короткую экранную форму, поэтому у оператора есть возможность проработать буквально каждый его кадр. Прежде всего, нужно определиться с общей изобразительной стилистикой рекламного ролика. Здесь нет каких-либо правил, все зависит от содержательно-драматургических задач, заложенных в сценарии. Тем не менее, каждый кадр рекламного ролика решает свою микрозадачу в общей изобразительной конструкции рекламного ролика и к ее воплощению необходимо быть готовым.

Тема 7.3. Подбор и презентация игровых рекламных роликов с ярко выраженным визуально-пластическим эффектом.

Цель задания: обогатить опыт обучающихся в плане создания визуальной выразительности рекламных роликов.

Ход работы. Каждый обучающийся должен подобрать в сети Интернет и скачать для своей презентации не менее 3-х рекламных видеороликов, в которых демонстрируются те или иные визуально-пластические эффекты. Это могут быть: эффекты освещения; необычные перемещения камеры в пространстве; тонально-цветовые эффекты, различные деформации экранного изображения, острые ракурсы и т.д. При этом необходимо проследить взаимосвязь между представленным эффектом и сюжетно-смысловой задачей, стоящей перед режиссером рекламного ролика.

Тема 7.4. Создание титров в единстве с изобразительно-стилевым решением рекламного ролика.

Цель задания: обратить внимание обучающегося на необходимость осуществления завершающих оформительских действий по отношению к будущему экранному произведению.

Ход работы. Для выполнения данного задания обучающийся должен подобрать фрагмент видеоматериала (либо собственного, либо из проф. фильма) и разработать к нему изобразительный стиль начального титра, обозначающего название видеофрагмента. Кроме этого студент должен создать субтитр для данного видеофрагмента, вписав его органично в контекст изобразительной композиции кадра. Это может быть, к примеру, рекламный слоган.

Критерии оценки вышеперечисленных заданий носят целостный характер и соответствуют интегральной шкале оценки, представленной выше.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Съемка натурального этюда является самостоятельной итоговой работой 1-го семестра по курсу «Съемочное мастерство». Выполняя данную экранную работу, обучающийся должен иметь в виду следующие обстоятельства. Во-первых, выбор съемочного материала определяется, прежде всего, натурными объектами. В качестве таковых могут выступать природные ландшафты вне города, а также городские объекты – улицы, площади, парки, скверы, промышленные зоны и т.д. Именно они должны быть главными объектами внимания оператора, а не люди их населяющие. Если в кадр попадают люди или животные, то все равно доминирующим съемочным материалом является окружающая их среда. Во-вторых, съемка натурального этюда с точки зрения съемочной методологии должна проводиться при активном использовании динамических приемов съемки. К ним относятся – включение в кадр движущихся съемочных объектов, применение стационарных

и динамических панорам, наезды и отъезды камерой и трансфокатором, прием «переброс камерой», свободное перемещение камеры в пространстве и т.д. Данные приемы, выполненные грамотно, гарантируют активизацию зрительского внимания и уведут изобразительный ряд этюда от так называемой «фотографичности». В-третьих, съемку лучше всего проводить не одномоментно, а на протяжении длительного периода, когда съемочный объект подвергается определенным изменениям. Именно эти изменения могут стать сюжетной канвой натурального этюда, которая придаст ему цельность и осмысленность.

Съемка этюда по свету является самостоятельной итоговой работой 2 семестра. Для ее реализации обучающийся должен выбрать соответствующий съемочный материал. Это может быть игровое действие, поставленное либо в условиях съемочного павильона, либо в условиях естественного интерьера. Это может быть и реальное действие человека (людей) в обычных обстоятельствах. Главная задача, которая стоит при этом перед оператором, заключается в том, чтобы использовать в съемочном процессе искусственные источники света. Отображение на экране того или иного действия естественным образом диктует принцип монтажных фраз, то есть смену крупностей плана. Обучающемуся следует помнить, что смена точки съемки требует корректировки освещения в кадре. При этом необходимо сохранять преемственность соседних кадров по направлению света и интенсивности ключевого света. Если используется динамический метод съемки, то оператор должен предусмотреть возможные изменения освещенности по всей траектории движения камеры и съемочного объекта.

В третьем семестре обучающийся самостоятельно занимается съемкой видеожурнала, состоящего из трех сюжетов – информационного, событийного, портретного. Это задание требует от обучающегося не только определенного мастерства в плане съемок, но и определенной гражданской позиции. Дело в том, что ему предстоит отобрать для съемок действительно актуальный жизненный материал. В одном случае это будет важное событие, в другом – злободневное жизненное явление, в третьем – интересная личность. С точки зрения съемочного мастерства, задачи обучающегося существенно усложняются. Дело в том, что съемка реального жизненного материала осуществляется в режиме цейтнота (дефицита времени), при котором практически не остается времени на обдумывание чисто профессиональных вопросов съемки (композиции, освещения и т.д.). Важно при съемке события отобразить все его основные моменты, то есть начало, середину и финал. Снимая сюжет-портрет, обучающийся должен сосредоточить свое внимание не только на изобразительной стороне интервью и стендапа, но и на построении монтажных фраз при съемке той или иной жизненной ситуации.

Самостоятельная съемка учебного или презентационного фильма в четвертом семестре должна продемонстрировать в определенной степени накопленную к этому времени изобразительную культуру обучающегося. Дело в том, что и учебный, и презентационный фильм представляют собой идеализированный подход в подаче информации и трактовке материала. Данное обстоятельство естественным образом сказывается на построении композиции кадра, на характере его освещения и на других элементах визуального содержания кадра. Здесь не приветствуются операторские «изыски», выражающиеся в острых ракурсах, динамике света, усложненных композициях кадра и т.д. И наоборот, поощряются приемы, связанные с использованием специальных и комбинированных съемок, которые делают такие фильмы весьма зрелищными и эффектными. Обучающемуся нужно помнить, что применение интенсивного рассеянного освещения при съемке дает наиболее информативный эффект, а также позволяет выявить в наибольшей степени цветность снимаемых объектов.

В пятом семестре обучающиеся приступают к самостоятельной работе над документальным видеоочерком. Это съемочное задание может быть реализовано как фильм-портрет, то есть как экранный рассказ о человеке или группы людей (коллективный портрет). Это может быть тематический очерк, посвященный какому-либо жизненному явлению, проблеме. Общим для очерка с точки зрения творческой методологии является полноценная реализация метода длительного наблюдения, дающего возможность представить процесс развертывания жизненного потока во всем его многообразии. Художественная образность возникает в этом случае как пульсирующее образование в результате придания особой значимости тем или иным жизненным проявлениям. Возникая, эта образность как бы растворяется в обыденном течении жизни. С организационно-психологической точки зрения для обучающегося очень важно найти простой человеческий контакт с героями своего очерка. Именно в таких случаях взаимного доверия происходит многогранное раскрытие личности человека. Автор очерка должен

воспользоваться этим обстоятельством, превратившись в наблюдающего, слышащего и анализирующего свидетеля происходящего. В этом заключается залог успеха будущего фильма-очерка.

Шестой семестр посвящен изучению истории отечественной операторской школы. Соответственно обучающийся должен самостоятельно подготовить сообщение (доклад) о творчестве одного из советских кинооператоров. Эта работа носит в большей степени аналитический характер. Чтобы реализовать это задание, обучающийся должен найти в Интернете фильмы одного из отечественных кинооператоров. Затем он должен просмотреть каждый из них, делая аналитические заметки, касающиеся стиля и манеры операторской работы. При анализе данных фильмов определенную помощь может оказать сборник «Десять операторский биографий», где представлено творчество наиболее выдающихся мастеров советского кинематографа. Помимо теоретического анализа, обучающийся должен отобрать фрагменты из фильмов того или иного кинооператора, которые наглядно иллюстрируют представленные выводы.

Самостоятельная работа обучающихся заканчивается в седьмом семестре съемкой рекламных видеороликов. В количественном отношении их должно быть не менее трех. При этом допускается коллективная работа над рекламными роликами в составе не превышающем трех обучающихся. Главным требованием, предъявляемым к рекламным роликам, является наличие и развертывание в них актерской игры. Это должны быть игровые рекламные ролики, протяженностью не менее одной минуты экранного времени. Содержание рекламных роликов может быть любым, в том числе социального содержания. При этом обязательным элементом рекламного ролика должен стать рекламный слоган, либо произнесенный, либо обозначенный в титре, либо то и другое вместе.

В результате выполнения самостоятельных экранных произведений у обучающегося формируется его творческое портфолио, которое включает в себя еще и результаты текущих съёмочных заданий и упражнений. Наиболее наглядно содержание соответствующей самостоятельной работы обучающегося представлено в следующей таблице:

Темы для самостоятельной работы обучающегося	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы	Для заочной формы	
Раздел 1.			
1.5. Особенности съемки на натуре.	24	26	Съемка натурального этюда (этюда по композиции).
2.5. Создание световых эффектов в условиях павильона и естественного интерьера.	24	26	Съемка этюда по свету.
3.4. Особенности съёмки событийного, информационного и сюжета-портрета.	26	28	Съемка 3 сюжетов видеожурнала.
4.4. Специфика съемки учебных и презентационных фильмов.	28	32	Съемка учебного или презентационного фильма.
5.3. Работа оператора	28	30	Съемка документального

над фильмом-портретом, документальной драмой и новеллой.			видеоочерка.
6.4. Искусство операторов документального кино в 60-80-е годы.	22	24	Подготовка видеопрезентаций по истории операторского искусства.
7.2. Художественно-творческая деятельность оператора в съемочный период.	26	28	Съемка рекламных видеороликов.

7. Фонд оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	<i>Экранная композиция</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания.
2	<i>Свет в фильме</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	<i>Работа оператора новостной тележурналистики</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
4	<i>Съемка учебных и презентационных фильмов</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
5	<i>Работа оператора образно-документальных фильмов</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
6	<i>Становление и развитие операторского искусства</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
7	<i>Творческо-производственная работа оператора над постановочно-игровыми рекламными роликами</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для устного опроса, собеседования, коллоквиума:

К разделу 1. Экранная композиция

1. Какая операция (деятельность) является главной для оператора?
2. Какова главная цель и сущность творческой деятельности оператора?
3. Как применимо понятие «авторства» к деятельности оператора?
4. Каковы основные требования к личности оператора?
5. Какое значение для сферы операторского творчества имеют его теория и история?

6. Что входит в группу технических, композиционных и цветоколористических изобразительно-выразительных средств операторского искусства?
7. Какую структуру имеет изобразительная композиция фильма?
8. Как зависит темп движения объекта на экране от дистанции съемки и фокусного расстояния объектива?
9. Перечислите основные технологические требования по выполнению панорам-обзора и панорам-сопровождения?
10. Чем отличается наезд камерой от наезда трансфокатором?
11. Какие периоды освещения существуют при натурной съемке?
12. Как проводить съемку на природе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман)?

К разделу 2. Свет в фильме

1. Что означают такие понятия, как «экспозиционный (грунтовый) свет», «яркость объекта», «световой баланс (контраст)», «световой акцент», «световой рефлекс», «световой ключ»?
2. Как свет может характеризовать место и время действия?
3. Как проявляется драматургическая функция условного освещения?
4. Какие виды света по направлениям и по функциям можно выделить?
5. Как создается динамика освещения на уровне отдельного кадра и на уровне сцены, эпизода?
6. Как осуществляется расстановка осветительных приборов при монтажном методе съемки и как учитывается монтажная преемственность кадров по свету?
7. Какова методика использования осветительных приборов при динамической камере?
8. С какими сложностями сталкивается оператор при съемке в полуоткрытом интерьере?
9. Какая крупность плана подразумевается при использовании понятия «портрет человека»?
10. Какие факторы влияют на передачу тональности и цветности лица человека?
11. Каковы способы подсветки глаз человека?
12. Какой эффект производит необычное положение рисующего света и его динамика при съемке портретного плана?
13. Как создается эффект солнечного и ночного освещения при съемке в павильоне?
14. Как имитировать эффект от искусственных источников света?
15. Как воздействует цвет на психику человека?
16. Что должен учитывать монтаж по цвету?
17. Что говорил о цвете в фильме С. Эйзенштейн?

К разделу 3. Работа оператора новостной тележурналистики

1. В чем состоят особенности документирования как метода съемки?
2. Каковы основные черты репортажной съемки?
3. Как нужно готовиться к событийной съемке?
4. Что нужно учитывать при съемке стендапа и интервью?
5. Какова специфика съемки информационного и сюжета-портрета?

К разделу 4. Съемка учебных и презентационных фильмов

1. Каковы общие особенности работы оператора над учебными и презентационными фильмами?
2. Какие приемы простейших комбинированных съемок являются сегодня актуальными?
3. Какова технология осуществления методов фронт- и рирпроекции, а также метода перспективного совмещения?
4. В чем заключаются технологические задачи при макросъемке?
5. Что относится к съемкам в необычных условиях?
6. Как обеспечивается изобразительная выразительность презентационных фильмов?

К разделу 5. Работа оператора образно-документальных фильмов

1. В чем заключаются отличительные признаки документального наблюдения?
2. Каковы достоинства и ограничения методов привычной и скрытой камеры?
3. Какие виды съемочного материала используются при создании исторических и историко-биографических фильмов?
4. Что такое стилизация документального материала?
5. Каковы способы установления контакта с человеком перед камерой?
6. Какие съемочные методы применяются для раскрытия личности героя, его психологии?
7. Как реализуется синтез постановочного и документального методов в процессе воплощения художественно-документальных фильмов?

8. Какие задачи решает оператор, реализующий метод восстановления факта?

К разделу 6. Становление и развитие операторского искусства

1. Как воспринималась роль оператора фильма в начальный период развития кинематографа?
2. В чем выражалось живописное влияние на творчество кинооператора?
3. Каков творческий вклад первых русских кинооператоров?
4. В чем заключались творческие поиски советских кинооператоров Э. Тиссе и А. Головни?
5. Как проявлялось новаторство кинооператоров А. Москвина и Д. Демуцкого в их фильмах?
6. Что нового внесли отечественные кинооператоры игрового кино в 60-80-е годы?
7. Как влияли эстетические принципы зарубежных кинодокументалистов в 60-80-е годы на работу кинооператоров?
8. Каковы достижения отечественных кинооператоров-документалистов в 60-80-е годы?

К разделу 7. Творческо-производственная работа оператора над постановочными рекламными видеороликами

1. В чем заключаются производственные задачи оператора в подготовительный период при создании игрового фильма?
2. Что представляет собой операторская экспликация фильма?
3. Каковы творческо-производственные обязанности оператора в съемочный период?
4. Как соотносятся между собой индивидуальность актера и изобразительный стиль работы оператора?
5. В чем состоят задачи оператора в период постпродакшн?

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к экзаменам:

3 семестр:

1. Операторское творчество как профессия
2. Классификация изобразительно-выразительных средств оператора
3. Передача темпа движения объекта в кадре при неподвижной камере
4. Технология выполнения стационарных панорам-обзора и панорам-сопровождения
5. Особенности съемки динамических панорам-обзора и панорам-сопровождения
6. Съемка на натуре: выбор периода освещения, состояния погоды, дополнительных источников света
7. Основные понятия операторского освещения, виды света по направлению и по функциям
8. Съемка в естественном интерьере: особенность проведения
9. Съемка портретных планов в фильме: выбор крупности и световых схем
10. Приемы создания световых эффектов в кадре и сцене
11. Репортаж и документирование как основные методы экранной информационной документалистики
12. Творческо-технологические задачи съемки стендапа и интервью
13. Особенности съемки событийного, информационного и сюжета-портрета

5 семестр:

1. Общие особенности работы оператора над учебными и презентационными фильмами

2. Простейшие приемы комбинированных съемок
3. Метод перспективного совмещения; фронт- и рирпроекция
4. Макросъемка: техника и технология выполнения
5. Характеристика документального наблюдения как основного метода съемки очерковых фильмов
6. Метод привычной камеры и метод скрытой камеры: преимущества и недостатки
7. Работа оператора над историческими и историко-биографическими фильмами
8. Работа оператора над фильмом-портретом
9. Работа оператора над художественно-документальным фильмом

Примерная форма оценки ответа обучающегося экзаменатором

Критерии оценки	Отлично	Хорошо	Удовлет.	Не удов.
Уровень усвоения материала, предусмотренный программой				
Умение выполнять задания, предусмотренные программой				
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой				
Уровень знакомства с дополнительной литературой				
Уровень раскрытия причинно-следственных связей				
Уровень раскрытия междисциплинарных связей				
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию)				
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)				
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса				
Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность				
Общая оценка				

Требования к зачету

4 семестр.

На зачет выносятся результаты пяти практических заданий, которые реализовывались обучающимися в течение всего семестра. Среди них: 1) съемка на перспективное совмещение; 2) съемка с использованием приема «стоп-камера»; 3) съемка с использованием фронт- и рирпроекции; 4) макросъемка; 5) съемка с применением оптически активных сред. При этом оценивается, прежде всего, качественный уровень представленных видеоматериалов, их вариативность и форма подачи.

Критерии оценки практических заданий (интегрированные)

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

6 семестр.

Зачетными для данного семестра являются две видеопрезентации, одна из которых посвящена творчеству отечественных кинооператоров 20-30-х годов, а вторая – творчеству также отечественных кинооператоров 60-80-х годов.

Шкала оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный; достойный подражания ответ	Оценка
Раскрытие задания	Задание не раскрыто. Отсутствуют выводы.	Задание раскрыто не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Задание раскрыто. Проведен анализ задания. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.	Задание раскрыто полностью. Проведен анализ задания. Выводы обоснованы.	
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина.	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений.	

7 семестр.

Зачет обучающиеся получают по итогам выполнения четырех практических заданий: составления перечня необходимой техники, оборудования и материалов для съемки рекламного ролика; написания операторской экспликации будущего рекламного ролика; подбора и презентации игровых рекламных роликов с ярко выраженным визуально-пластическим эффектом; создания титров в единстве с изобразительно-стилевым решением рекламного ролика.

Интегрированные критерии оценки выполнения данных практических заданий те же, что обозначены в 4 семестре.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс «Операторское мастерство» является сквозным, то есть основополагающим в формировании профессиональной квалификации выпускника. Чтобы в полной мере овладеть искусством оператора обучающемуся необходимо изучить все аспекты и виды съёмочной деятельности. Первые два семестра осваиваются вопросы композиции и освещения. Их изучение строится на знаниях, полученных в курсе «Фотомастерство». Там композиция и освещение кадра рассматриваются в статичном плане. Серьёзной проблемой для преподавателя является переориентация мышления обучающихся из статичного состояния в динамическое. Дело в том, что большинство обучающихся-первокурсников приходят учиться на кафедру, имея доминирующий интерес к фотографии, в основе которой лежит именно статический тип мышления. Преодоление этой творческой задачи позволяет обучающемуся в будущем успешно реализовывать полноценные экранные произведения.

На втором курсе обучающийся приобщается к конкретным жанрово-видовым разновидностям экранного творчества. В третьем семестре он изучает особенности съёмки информационно-новостных жанров теледокументалистики, для него становятся понятными различия в подготовке и съёмке событий, явлений современности и личности человека. В следующем семестре усилия обучающихся направляются на освоение творческо-технологических аспектов съёмки учебного или презентационного фильмов. Палитра знаний студента обогащается совокупностью таких приемов, как специальные и комбинированные съёмки.

На третьем курсе происходит возврат обучающихся к сфере документалистики, но теперь уже в художественно-образном ее варианте. В пятом семестре они должны проникнуться новой творческой методологией при создании очерковых фильмов (проблемно-тематических, портретных и т.д.). Очень важно при этом внедрить в сознание обучающихся понимание того, что образность, жизненная атмосферность в очерке проявляется в процессе длительного наблюдения за живой реальностью. В шестом семестре актуальной задачей для обучающихся становится изучение исторического творческого опыта выдающихся отечественных и зарубежных кинооператоров.

Заключает теоретическую часть курса освоение обучающимися вопросов художественно-игрового, постановочного кино. Этот раздел призван завершить всестороннюю подготовку студентов в сфере экранного творчества, воспитать в них культуру коллективной работы над экранным произведением.

Для формирования определенной системы знаний по данной дисциплине используются различные образовательные технологии и формы занятий. Они включают в себя как традиционные лекции и семинары, так и их современные разновидности: лекции-дискуссии, лекции-беседы, кейс-технологии, творческие задания и т.д. Данные формы занятий призваны активизировать учебно-познавательную деятельность студентов, сформировать умения самостоятельно добывать нужную информацию и представлять ее аудитории.

Важное значение при этом имеют практические аудиторные занятия, которые проводятся как в мелко-групповой, так и индивидуальной форме. Совокупность практических заданий и упражнений тесным образом увязана с темами лекционных и семинарских занятий. Практическая часть курса закрепляет полученную на теоретических занятиях информацию и позволяет на ее базе развить и сформировать конкретные профессионально-деятельностные компетенции обучающегося.

Особое место в подготовке будущих специалистов (бакалавров) занимают самостоятельные творческие работы, выполняемые во внеучебное время в течение всего семестра. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы, для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что съёмочные задания постоянно усложняются с целью формирования у обучающегося потребности к постоянному творческому поиску.

Семестровые творческие работы обучающихся, выполняемые самостоятельно, включают в себя:

- 1 семестр – этюд по композиции (натурный этюд);
- 2 семестр – этюд по свету (видеозарисовка);
- 3 семестр - видеожурнал (3 видеосюжета);
- 4 семестр - учебный или презентационный фильм;
- 5 семестр – документальный видеоочерк;

6 семестр - анимационный фильм;

7 семестр – рекламный видеоролик (3 ролика, один из которых посвящен вузу).

Особенностью данной дисциплины является индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Он должен знать, что среди типичных недостатков, которые отвлекают внимание зрителя и мешают восприятию фильма, чаще всего встречаются следующие:

- нестабильность изображения (дрожание камеры);
- частое использование панорамирования;
- слишком быстрая панорама;
- «заваленный горизонт»
- злоупотребление зумом (трансфокатором);
- неправильное композиционное построение;
- плохое освещение;
- перегруженный, отвлекающий фон;
- немонтажная съёмка;
- неверный выбор объектива и т.д.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Головня, А. Д. Мастерство кинооператора / А. Д. Головня. - Москва: Книга по Требованию, 2012. - 237 с. – Текст: непосредственный.
2. Волынец, М. М. Профессия- оператор: учебное издание / М. М. Волынец. - Москва: Аспект Пресс, 2011. - 160 с. - Текст: непосредственный.
3. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр: учебное пособие для вузов / С. М. Медынский. – Москва: Аспект Пресс, 2012. – 111 с. - Текст: непосредственный.
4. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности: учебное пособие / С. Е. Медынский. - Москва: Издательство 625, 2014. - 304 с. - Текст: непосредственный.
5. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция: учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 271 с. - Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Бутовский, Я. Л. Андрей Москвин, кинооператор / Я. Л. Бутовский. - Москва: Эйзенштейн-центр, 2012. - 320 с. - Текст: непосредственный.
2. Джунипер, А., Ньютон, Д. Съёмка видеофильмов цифровой зеркальной фотокамерой. 101 урок для желающих наладить собственное кинопроизводство / А. Джунипер, Д. Ньютон. - Москва: Добрая книга, 2012. - 176 с. - Текст: непосредственный.
3. Короткий, В. М. Операторы и режиссёры русского игрового кино 1897-1921: учебное издание / В. М. Короткий. - Москва: НИИ киноискусства, 2009. - 432 с. - Текст: непосредственный.
4. Михайлов, В. П., Фомин В. И. Цена кадра. Советская фронтовая кинохроника, 1941-1945 гг: документы и свидетельства / В. П. Михайлов, В. И. Фомин. – Москва: Канон, 2010. - 1047 с. - Текст: непосредственный.
5. Пааташвили, Л. Г. Полвека у стены Леонардо. Из опыта операторской профессии / Л. Г. Пааташвили. - Москва: «Издательство 625», 2006. – 272 с. - Текст: непосредственный.
6. Светлаков, Ю. Я. Автор-оператор: очерки по курсу «Операторское мастерство» / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово: ООО «АРФ», 2008. - 168 с. - Текст: непосредственный.
7. Сперанза, О. Съёмка видеофильмов цифровой фотокамерой. Практическое руководство / О. Сперанза. - Москва: Добрая книга, 2013. - 192 с. - Текст: непосредственный.
8. Десять операторских биографий: сборник / сост. М. Е. Голдовская. – Москва: Искусство, 1978. - 207 с. - Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Волынец, М. М. Профессия- оператор: учебное издание / М. М. Волынец. - Москва: Аспект Пресс, 2011.- 160 с.: Текст: электронный. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104559&razdel=151->

2. Короткий, В. М. Операторы и режиссёры русского игрового кино 1897-1921: учебное издание / В. М. Короткий .- Москва: НИИ киноискусства, 2005. - 432 с. – Текст: электронный. - URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php>
3. Косматов, Л. В. Операторское мастерство / Л. В. Косматов. - Москва: Искусство, 1962 г.- 168 с. - Текст: электронный.
4. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста: Часть 1. Изобразительная емкость кадра / С. Е. Медынский. - Москва: Издательство б25, 2004. - 142 с. – Текст: электронный. - URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php>
5. Михайлов, В. П., Фомин, В. И. Цена кадра: учебное издание / В. П. Михайлов; В. И. Фомин. - Москва: Канон+РООИ «Реабилитация», 2011. - 1048 с. –Текст: электронный. - URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php>
6. Пиранделло, Л. Записки кинооператора Серафино Губбьо: учебное издание / Л. Пиранделло. - Москва: Текст, 2011. - 286 с. Текст: электронный. - URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php>
7. Уорд, П. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства: учебное издание / П. Уорд. - Москва: Мир, 2001. - 301 с. – Текст: электронный. - URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса в рамках данного учебного курса необходимы: компьютер, презентационная программа Power Point, монтажная программа «Adobe Premiere.

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Баланс освещения
2. Виды изобразительной композиции
3. Виды света
4. Выразительность изобразительная
5. Законы изобразительной композиции
6. Изобразительно-выразительные средства композиционные
7. Изобразительно-выразительные средства свето-колористические

8. Изобразительно-выразительные средства технические
9. Изобразительный акцент
10. Изобразительный ритм
11. Изобразительный стиль
12. Камера деликатная
13. Камера динамическая
14. Камера скрытая
15. Камера субъективная
16. Карты операторские
17. Киносъемка покадровая
18. Киносъемки специальные
19. Ключевой свет
20. Колористическое решение
21. Контраст цветовой
22. Метод документирования
23. Метод наблюдения
24. Метод репортажный
25. Наезд (отъезд) камерой
26. Освещение динамическое
27. Освещение искусственное
28. Освещение натурное
29. Освещение смешанное
30. Панорамирование динамическое
31. Панорамирование стационарное
32. Перспектива линейная
33. Перспектива тональная
34. Свет экспозиционный
35. Светотональное решение
36. Световой контраст
37. Световой рефлекс
38. Светотень
39. Совмещение перспективное
40. Съемка натурная
41. Съемка павильонная
42. Съемка ракурсная
43. Съемка режимная
44. Тональность изображения
45. Трансфокация
46. Фактура объекта
47. Формы линейно-объемные
48. Экспликация операторская

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет визуальных искусств

Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.ДВ.03.01
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ФИЛЬМОВ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.03.2015 г., протокол № 9.

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Гук А.А. Рецензирование фильмов: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Гук. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. - 15 с. – Текст: электронный.

Автор:
профессор кафедры фотовидеотворчества,
доктор философских наук
А.А. Гук

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- Сформировать культуру ценностных оценок произведений экранного искусства;
- Познакомить с фильмами выдающихся режиссеров прошлого и настоящего;
- Развить навыки искусствоведческого анализа фильмов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Рецензирование фильмов» входит в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 51.03.02 - Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «Рецензирование фильмов» необходимы знания, полученные в результате изучения обучающимися таких дисциплин, как: «История и теория аудиовизуальных искусств», «Сценарное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения».

В результате освоения дисциплины «Рецензирование фильмов» формируются базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного изучения дисциплин профессионального цикла: «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», «Организация кино-, фото -, видеопроцесса», «Методика преподавания спецдисциплин».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	совокупность факторов, определяющих ценность экранного произведения в определенный исторический период, творческие школы, оставившие значимый след в киноискусстве, критерии искусствоведческого анализа структуры фильма	определить ценность экранного произведения, его вклад в современный кинопроцесс в определенном аспекте	навыками искусства искусствоведческого анализа произведений экранного искусства

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа). Из них: 72 часа - аудиторные занятия, 72 часа - самостоятельная работа обучающихся. Дисциплина «Рецензирование фильма» изучается в 7 семестре на очной и заочной формах обучения. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)					СР
			Всего	Лекци и*	Семинарск ие/ Практичес кие занятия	Индиви дуальн ые занятия	В т.ч. в интерактивн ой форме**	
1.1.	Принципы и формы рецензирования экранных произведений				4		4 Эвристическая беседа	10
1.2.	Идейно-тематический анализ фильмов				14		4 Творческие задания	14
1.3.	Жанровый анализ фильмов				16		4 Творческие задания	14
1.4.	Рецензирование внежанровых фильмов				16		4 Творческие задания	16
1.5.	Аспектно-структурный анализ фильмов				22		4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме						20	
	Итого:		144		72			72

Структура дисциплины (заочная форма)

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)					СР
			Всего	Лекци и*	Семинарск ие/ Практичес кие занятия	Индиви дуальн ые занятия	В т.ч. в интерактивн ой форме**	
1.1.	Принципы и формы рецензирования экранных произведений				4		4 Эвристическая беседа	10
1.2.	Идейно-тематический анализ фильмов				14		4 Творческие задания	14
1.3.	Жанровый анализ фильмов				16		4	14

							Творческие задания	
1.4.	Рецензирование внежанровых фильмов				16		4 Творческие задания	16
1.5.	Аспектно-структурный анализ фильмов				22		4 Творческие задания	18
	Всего в интерактивной форме						20	
	Итого:		144		72			72

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
1.1.	<p>Принципы и формы рецензирования экранных произведений</p> <p>Понятие рецензии фильма. Кинокритик как профессия. Институты кинокритики и киноведения.</p> <p>Оценочные суждения о фильме (ах): объективные и субъективные. Рецензия на фильм как авторское эссе. Искусствоведческий анализ фильмов как выявление определенных тенденций.</p> <p>Суждение о фильме как произведении своего времени. Неразрывная связь исторической эпохи и ценностных ориентаций авторов фильма. Фильм о прошлых временах как актуализация проблем настоящего времени. Экранизации литературных произведений как исторических памятников.</p> <p>Рецензия на фильм(ы) в газете, журнале. Искусствоведческий анализ фильма (ов) в специализированных научно-периодических изданиях. Рецензия-постер, рецензия развернутая.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные понятия сферы кинокритики, формы оценочных суждений, принцип историзма и связи с эпохой, виды рецензий и пространство их бытования (ПК-1); • уметь оценивать различные рецензии с позиции их авторов и сферы функционирования (ПК-8). 	<p>устный опрос;</p> <p>Интегральная шкала оценивания.</p>
1.2.	<p>Идейно-тематический анализ фильмов</p> <p>Место фильма в контексте других экранных произведений режиссера. Время и причины его</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью 	<p>устный опрос;</p> <p>интегральная шкала оценивания.</p>

	<p>появления. Материал фильма и пристрастия режиссера. Актуальность, значимость темы фильма, ее новизна, как для общества, так и для режиссера. Формулировка идейной основы фильма как авторского высказывания.</p> <p>Характеристика фабульной структуры фильма как состава событий. Характеристика сюжетного развития фильма как смыслового движения авторской идеи.</p> <p>Выбор актерского состава фильма. Умение актеров «схватить» сущностные черты своих персонажей. Типологические и специфические проявления актерских образов, их вписанность в эмоционально-смысловую канву фильма.</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать значение идейно-тематической основы фильма, необходимость его фабульно-сюжетной характеристики, а описания актерских образов (ПК-2); • уметь проводить анализ фильма с точки зрения его идейно-тематического содержания (ПК-2). 	
1.3.	<p>Жанровый анализ фильмов</p> <p>Понятие жанра как системы условных договоренностей со зрителем. Понятие жанра как устойчивой повествовательной структуры, обеспечивающей сюжетно-стилевое развитие фильма.</p> <p>Драматическая группа жанров и ее функционально-эстетическая направленность. Жанровые разновидности этой группы: драма, мелодрама, комедия и т.д.</p> <p>Повествовательная группа жанров и их функционально-эстетическая направленность. Жанровые разновидности: эпопея, повесть, вестерн и т.д.</p> <p>Лирическая группа жанров и их функционально-эстетическая направленность. Жанровые разновидности: эссе, притча, поэма и т.д.</p> <p>Современные жанровые структуры как синтезированные формы повествования в кино.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать понятия «жанр» вообще и применительно к кино, различные группы жанров и их функции (ПК-2). • уметь осуществлять анализ фильмов, определенной жанровой природы (ПК-2); 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания.</p>
1.4.	<p>Рецензирование внежанровых фильмов</p> <p>Специфичность поэтики внежанровых фильмов. Внежанровый фильм как открытая повествовательная структура. Сюжетная спонтанность,</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания.</p>

	<p>непредсказуемость внежанровых фильмов. Экзистенциальная сущность экранного повествования.</p> <p>Внежанровое кино как авторское кино. Внежанровое кино как самовыражение. Треш как разновидность внежанрового кино. Категория правды как центральная категория искусствоведческого анализа внежанровых фильмов.</p> <p>Рецензирование внежанровых фильмов как эссеистская форма.</p>	<p>творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать специфичность анализа внежанровых фильмов, их характерные черты (ПК-1); • уметь осуществлять рецензирование внежанровых фильмов (ПК-2); 	
1.5.	<p>Аспектно-структурный анализ фильмов</p> <p>Фильм как синтетическая структура. Коллективность экранного творчества.</p> <p>Анализ визуального ряда фильма. Работа художника, декоратора, костюмера и т.д. Киноживописное искусство оператора.</p> <p>Анализ звукового ряда фильма. Диалог, монолог, закадровый комментарий как выразительные элементы драматургического повествования. Работа звукооператора и звукорежиссера над созданием звукозрительных образов в фильме.</p> <p>Анализ графических элементов фильма. Использование титров и субтитров. Анимация и 3D моделирование в образной структуре фильма.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать совокупность всех элементов, образующих структуру фильма и их взаимосвязи (ПК-2); • уметь осуществлять рецензирование фильмов с точки зрения различных аспектов его создания и функционирования (ПК-2); 	<p>собеседование; аналитическая шкала оценивания - экзамен</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Рецензирование фильма» используются *только* практические занятия, включающие *интерактивные* технологии обучения:

- практико-ориентированная технология (творческие встречи со звукорежиссерами, звукооператорами, просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы);
- развивающие – проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита творческих заданий);
- case-study (обучение на практических примерах).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Рецензирование фильмов» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- проведение тестирования.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы. Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-практические ресурсы. Описание практических заданий.

Учебно-методические ресурсы. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Учебно-справочные ресурсы. Список (перечень) ключевых слов.

Учебно-библиографические ресурсы. Список литературы.

Фонд оценочных средств. Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в электронной образовательной среде КемГИК по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2509¬ifyeditingon=1>

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Описание практических заданий

Тема 1. Написание рецензии на фильм, в котором анализируется его идейно-тематическое содержание

Цель задания: сформировать умение рецензировать идейно-тематическое содержание фильмов.

Ход работы. Это задание необходимо выполнить на материале зарубежных фильмов 60-80-х годов. В качестве знаковых произведений можно выбрать фильмы таких режиссеров, как И. Бергман, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годар, Б. Бертолуччи и др. Анализируя содержание фильма одного из этих режиссеров, необходимо продемонстрировать умение осуществлять синхронный и диахронный анализ. Синхронный анализ предполагает выявление современных проблем, присущих буржуазному обществу того времени и их отражение в фильме. Диахронный анализ должен продемонстрировать исторический взгляд на причину появления данного фильма, его эстетические, этические, социально-политические предпосылки. Для этого рецензенту необходимо в целом познакомиться с творчеством режиссера. Объем рецензии на фильм должен составлять не более 2-х страниц машинописного текста форматом А4.

Тема 2. Написание рецензии на фильм определенного жанрового направления

Цель задания: сформировать умения рецензировать жанровые фильмы.

Ход работы. Для выполнения данного задания обучающийся должен выбрать отечественный фильм периода 60-80-х годов, ставший в определенной степени классическим для нас. Таковым произведением может быть фильм одного из отечественных режиссеров: С. Герасимова, М. Калатозова, М. Ромма, А. Тарковского, В. Шукшина и др. Важно, чтобы выбранный фильм обладал ярко выраженными жанровыми признаками, то есть принадлежал,

например, к драме, комедии, детективу, приключению и т.д. При этом необходимо обозначить принадлежность фильма к определенной жанровой группе: драматической, повествовательной, лирической. Это дает возможность по-разному трактовать представленный жизненный материал. В одном случае, это будет, главным образом, личностные взаимоотношения героев; в другом случае – это будет эпический рассказ о жизни людей на «фоне» (природном, социальном, историческом); в третьем – «внутренняя картина мира» персонажа (ей). Объем рецензии – не более 2-х страниц машинописного текста формата А4.

Тема 3. Написание рецензии на фильм внежанровой направленности

Цель задания: сформировать умения рецензировать внежанровые фильмы.

Ход работы. Основой для рецензирования фильмов внежанровой направленности должны стать современные произведения зарубежных кинорежиссеров, например, представителей такого художественно-стилевого течения, как «Догма-95». Такого рода фильмы называют артхаусными, постмодернистскими, потому что они утверждают не традиционные эстетические принципы творчества, а отсутствие каких-либо принципов вообще. Во внежанровых фильмах отсутствуют определенные языковые нормы, в связи с этим зритель вынужден сам конструировать этот язык коммуникации и вступать с ним в некие смысловые отношения. Естественно, что это требует от зрителя художественно-эстетической подготовки, интеллектуального потенциала. Соответственно, рецензент тоже должен иметь представление о различных направлениях в современном искусстве, владеть методологией научно-теоретического мышления. Формальные требования к рецензии – те же, что и в предыдущих заданиях.

Тема 4. Написание рецензии на один из аспектов фильма

Цель задания: сформировать умения рецензировать отдельные аспекты фильма.

Ход работы. Рецензирование должно опираться на современные отечественные фильмы. Для их анализа может быть выбран любой творческий аспект: операторская работа в фильме, его музыкально-шумовое решение, актерская игра и т.д. Все они существуют в фильме не изолированно, а теснейшим образом связаны, прежде всего, на уровне режиссерско-драматургического замысла. Осуществляя рецензирование, обучающийся должен уяснить и представить ту функционально-содержательную роль, которую выполняет отдельный элемент в общей композиции фильма. При этом важно провести сравнительный анализ такой творческой работы в других фильмах этого режиссера. Естественно, что анализируемый аспект того или иного фильма должен выделяться и восприниматься как безусловное творческое достижение. Объем рецензии – 1 страница машинописного текста форматом А4.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Курс «Рецензирование фильма» имеет главным образом практическую направленность. Это означает, что каждая тема имеет короткую вводную часть теоретического характера, где излагаются принципы, формы, способы, подходы, специфика рецензирования фильмов того или иного типа. Далее студенты имеют возможность знакомиться (смотреть) эти фильмы на большом экране. Затем они получают задания проанализировать самостоятельно просмотренные фильмы, написав на них рецензию. На очередном занятии студенты в дискуссионном режиме защищают основные тезисы своей работы. Аналогичный подход используется при изучении и всех тем учебного курса.

Первая тема данного курса посвящена общим вопросам рецензирования фильмов. Здесь важно понимать, что фильм как произведение искусства является продуктом своего времени. Его создавали люди (режиссер, в первую очередь), которые впитали в себя ценности своей эпохи, своего народа, своей страны. И это не может не отражаться на содержательных и формотворческих аспектах фильма. Поэтому при его анализе необходимо стараться вскрыть эти взаимосвязи, так как значимость экранного произведения в таком случае только возрастет. Таким образом, одним из критериев оценки фильма будет степень соответствия духу времени, его породившему. Еще один важный принцип анализа фильма заключается в том, что любое явление имеет свою историю. Очень важно для рецензента показать историческое место, которое занимает тот или иной фильм в творческой биографии режиссера или эстетического направления. Реализуя этот принцип историзма применительно к анализу фильма, студент вскроет причины его появления, творческие тенденции автора.

Следующая тема ставит в центр аналитического внимания обучающихся идейно-тематическое содержание фильма. Актуальность темы при этом является важнейшим элементом рецензии на фильм. Ее обоснованию нужно уделить самое серьезное внимание. Нужно попытаться доказать, что режиссер фильма подошел к этой теме, следуя, с одной стороны, своим внутренним побуждениям, а с другой, как бы отвечая на запросы того времени, в котором он живет. Не менее значимым элементом рецензии является формулировка идеи фильма, которую нужно воспринимать как авторское высказывание режиссера, обладающее определенной новизной взгляда.

Жанровый анализ фильма предполагает его позиционирование как устоявшейся структуры, повторяемой как авторами фильма, так и зрителями в процессе восприятия. В каждом жанре есть свои каноны не только формотворческого характера, но и содержательного плана. Они работают с определенным эффектом всегда, приводя зрителей в нужное состояние. Именно поэтому при анализе жанрового фильма оценивается, прежде всего, его действенность, эффективность как алгоритмической структуры. Если данная эффективность высока, то, следовательно, авторы достигли своей задачи, используя жанровую форму как средство. При этом нужно иметь в виду, что «чистые» жанры встречаются довольно редко.

Внежанровые фильмы свободны от какой-либо заданности. Это сугубо авторский взгляд на реальную действительности либо умозрительное представление о ней. В процессе анализа такого рода фильмов важно обозначить такие стороны и смыслы реальности, которые еще не попадали в зону внимания других режиссеров. То есть отметить новизну материала либо оригинальность авторской концепции. При этом рецензенту фильма нужно самому быть вдумчивым аналитиком, чтобы оценить и наблюдательность авторов, и глубину их мышления. Центральным ориентиром в процессе анализа внежанровых фильмов является категория художественной правды, опираясь на которую можно говорить об убедительности и обоснованности экранных феноменов. Рецензии на фильм внежанровой направленности больше соответствует свободная эссеистская форма.

В последней теме раскрываются особенности рецензирования фильмов не как целостных произведений, а как отдельных элементов, составляющих ту или иную их сторону (изобразительную, звуковую, актерскую и т.д.). Такого рода рецензии актуальны, прежде всего, узким специалистам экранного творчества: операторам, художникам, звукорежиссерам, актерам и т.д. Поэтому эти рецензии не встречаются в популярных изданиях о кино. Их место в специализированных журналах, тематических брошюрах и интернет-порталах. Рецензент, в свою очередь, также должен глубоко разбираться в заявленной творческой проблеме.

7. Фонд оценочных средств

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (Темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Принципы и формы рецензирования экранных произведений	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания.
2	Идейно-тематический анализ фильмов	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	Жанровый анализ фильмов	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
4	Рецензирование внежанровых фильмов	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
5	Аспектно-структурный анализ фильмов	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Вопросы для устного опроса, собеседования, коллоквиума:

1. Что такое искусствоведческий анализ фильмов?
2. В чем выражается принцип связи времени и фильма, в котором он был создан?
3. Что такое принцип историзма применительно к анализу фильмов?
4. Каковы основные характеристики идейно-тематического анализа фильмов?
5. Что такое жанр в кино?
6. Как называются основные группы жанров в кино и каковы их разновидности?
7. Что такое внежанровый фильм и чем он характеризуется?
8. Какие аспекты фильма могут быть предметом анализа рецензента?

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Требования к экзамену

На экзамен выносятся результаты четырех практических заданий, которые реализовывались обучающимися в течение семестра. Среди них: 1) Написание рецензии на фильм, в котором анализируется его идейно-тематическое содержание; 2) Написание рецензии на фильм определенного жанрового направления; 3) Написание рецензии на фильм внежанровой направленности; 4) Написание рецензии на один из аспектов фильма.

При этом оценивается, прежде всего, полнота и качественный уровень выполненных работ.

Критерии оценки практических заданий (интегрированные)

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Отлично).
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены (Хорошо).
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены (Удовлетворительно).
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены (Не удовлетворительно).
1	Демонстрирует непонимание вопроса (Не допускается к экзамену).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Рецензирование фильмов» теснейшим образом связана прежде всего с такими предметами, как «История и теория аудиовизуальных искусств», «История любительского кино-, фото- и видеотворчества». Именно в рамках этих учебных курсов изучается исторический процесс создания экранных произведений, дается оценка их идейно-художественного вклада в отечественное и мировое киноискусство. Принципиальным отличием дисциплины «Рецензирование фильмов» является тот факт, что оценка фильмов в ней исходит не столько из исторического контекста, сколько из совокупности внутренних субъективно-творческих моментов и аспектов. Отсюда в рамках «Рецензирования фильмов» рефлексия обучающихся распространяется на анализ структуры фильмов жанровой и внежанровой направленности, а также

на узкий аспектный анализ, связанный с операторской, актерской, звукорежиссерской и т.д. работой в фильме.

Деятельность обучающегося в курсе «Рецензирование фильмов» предполагает активизацию его комплексного мышления, базирующегося на использование знаний, полученных в процессе изучения основных творческих дисциплин – «Сценарного мастерства», «Режиссуры аудиовизуальных произведений», «Съемочного мастерства». Полноценный анализ фильма не может состояться без опоры на основные понятия и творческие принципы указанных выше дисциплин. Связь дисциплины «Рецензирование фильмов» просматривается и с таким учебным курсом, как «Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества», где руководителю коллектива приходится достаточно часто оценивать любительские фильмы. Опыт, полученный в результате освоения данной дисциплины, помогает вполне успешно справиться с этим видом деятельности.

Главной задачей дисциплины «Рецензирование фильмов» является обретение обучающимися навыков, ориентированных на анализ и оценку конкретных экранных произведений. Однако это не значит, что в процессе обучения используется только одна единственная форма занятий. Не менее важной формой обучения являются публичные защиты написанных рецензий на фильмы. В этом случае оценку рецензии дает не только преподаватель данной дисциплины, но и все обучающиеся. При таком подходе возникает больше объективности, требующей привлечения самой разнообразной аргументации для доказательства авторских суждений. Кроме этого в курсе «Рецензирование фильмов» используются устные обсуждения только что просмотренных фильмов, призванных обозначить, прежде всего, их эмоционально-смысловую наполненность.

Большое значение в курсе «Рецензирование фильмов» имеет самостоятельная работа обучающихся. Она занимает практически половину всего учебного времени. Самостоятельная работа предполагает максимальное погружение обучающегося в ткань экранного произведения. Для этого он должен не один раз просмотреть рецензируемый фильм и его фрагменты. Кроме этого обучающийся должен собрать максимум информации об авторах фильма (режиссере, операторе, композиторе, актерах и т.д.), ознакомиться с отзывами о нем широкой публики и экспертного сообщества. Написание текста рецензии должно носить оригинальный характер и основываться на собственных выводах и умозаключениях. В рецензии должна просматриваться своя авторская концепция, осязаемая во всех элементах ее композиционной структуры.

Формами текущего контроля в курсе «Рецензирование фильмов» являются устные беседы после просмотра очередного фильма, периодические защиты письменных рецензий обучающихся. Формой промежуточного контроля является экзамен. Он не предполагает теоретической части, связанной с ответами по билетам. Но это не значит, что обучающийся лишен возможности продемонстрировать свою эрудицию и интеллектуальные возможности. Именно эти качества он в полной мере демонстрирует в четырех итоговых рецензиях на фильмы, качество которых и оценивает преподаватель курса.

Основная сложность в освоении дисциплины «Рецензирование фильма» заключена в его системном характере, требующем знаний в смежных дисциплинах. Кроме этого при написании рецензий обучающийся должен проявить незаурядные интеллектуальные качества, помогающие ему выразить собственную точку зрения на экранное произведение.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре / М. Ромм. – Москва: Академический проспект, 2016. – 480 с. – Текст: непосредственный.
2. Соколов, В. Киноведение как наука / В. Соколов. – Москва: НИИ киноискусства, 2008. – 328 с. – Текст: непосредственный.
3. Дмитриев, А. И. Рецензирование фильма: Уч. пособие / А. И. Дмитриев. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 11 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Журнал «Искусство кино».
2. Периодический научный сборник «Киноведческие записки».

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Лотман, Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном / Ю. Лотман, Ю. Цивьян. – Таллин: Александра, 1994. – 215 с. Текст: электронный. – URL: http://kinofication.ru/b/Lotman_Tsivyan_Dialog_s_ekranom.pdf
Режиссерская энциклопедия. Кино Европы. – Москва: НИИ киноискусства, 2014. – 511 с. Текст: электронный. – URL: <http://www.rulit.me/books/rezhisserskaya-enciklopediya-kino-evropy-read-268672-1.html>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса в рамках данного учебного курса необходима операционная система Windows, браузер «Opera».

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Анализ внежанровых фильмов
2. Аспектно-структурный анализ
3. Жанровый анализ
4. Идейно-тематический анализ
5. Искусствоведческий анализ
6. Киноведение
7. Кинокритика
8. Оценочные суждения
9. Рецензия газетно-журнальная
10. Рецензия искусствоведческая
11. Рецензия на фильм

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б.1.О.17
ВИДЕОТЕХНИКА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178.

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2022 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Колмогоров, В.А. Видеотехника: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.А. Колмогоров – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 14 с. – Текст : электронный.

Автор-сост.:
старший преподаватель
кафедры фотовидеотворчества
В.А. Колмогоров.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

дать целостное представление об устройстве и функциях съёмочной аппаратуры, о видах носителей визуальной информации; ознакомить с основными принципами работы видеотехники; помочь освоить приёмы и методы практического использования видеотехники

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Учебная дисциплина «Видеотехника» входит в базовую часть основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр.

Она базируется и тесно связана с учебными курсами «Съёмочная техника и технологии», «Операторское мастерство», «Компьютерные фото и видеотехнологии», «Кино-, видеомонтаж». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	форматы видеозаписи, основные блоки видеомагнитофона, назначение и особенности оптических дисковых систем; функциональные возможности	выбирать видеокассеты с нужным форматом, работать с различными видеопроекторами; производить необходимые регулировки видеопроекторов;	методами и способами видеозаписи; принципами работы основных блоков видеомагнитофона; процессом изготовления записи различных дисков;
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных	видеокамер; основы цифровой записи, принципы работы цифровых видеомагнитофонов	работать с видеопроигрывателем в различных режимах, выбирать необходимые оптические диски; записывать и воспроизводить записи подготовить видеокамеру для	работой с видеокамерой; работой с цифровым видеомагнитофоном

этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2		работы; работать с видеочамерой; работать с цифровыми видеоманитофонами	
--	--	---	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на курсе (1 семестр) и состоит из 3 разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа, и 36 часов - СРС. Формой итогового контроля является зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы 72 часа.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка включает в себя также отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.1. Структура дисциплины (очная форма).

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)				
					лекции	практические занятия	индивидуальные	СРО	Экзамен, зачёт
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИДЕОТЕХНИКИ									
1.1.	Физические основы магнитной записи электрических сигналов.	1		10	2	2		6	2 ч. Практическое задание с использованием интернет – ресурсов
1.2.	Функциональная схема цифрового видеоманитофона. Назначение отдельных блоков.			12	4	2*		6	
Итого по 1 разделу				22	6	4		12	
РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОПРОЕКТОРЫ									
2.1.	Светоклапанные и лазерные видеопроекторы.	1		12	2	4		6	4 ч. Консультативная практика Работа в малых группах.
2.2.	Основы оптической записи и считывания телевизионных сигналов.			14	2	4*	1	6	

	Итого по 2 разделу			26	4	8	1	12		
РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ И МАГНИТОФОНЫ										
3.1.	Принцип преобразования изображения в видеокамере.	2		10	2	2		6	4 ч. Лекция - визуализация Консультативная практика.	
3.2.	Особенности работы цифрового магнитофона.			14	2	4*	1	6		2
	Итого по 3 разделу			24	4	6	2	12		
	Всего			72	14	20	2	36		2

Структура дисциплины (заочная форма)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					в т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме	
					лекции	практические занятия	индивидуальные	СРО	Экзамен, зачёт		
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИДЕОТЕХНИКИ											
1.1.	Физические основы магнитной записи электрических сигналов.	1				2		10		4 ч. практическое задание с использованием интернет – ресурсов	
1.2.	Функциональная схема цифрового видеоманитофона. Назначение отдельных блоков.					2/2*		10			
РАЗДЕЛ 2. ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ И МАГНИТОФОНЫ											
2.1.	Принцип преобразования изображения в видеокамере	1				2/2*		20		4 ч. практическое задание с использованием интернет – ресурсов	
2.2.	Особенности работы цифрового магнитофона			2			4/2*		20		
	Всего					72		10			62

4.2. Содержание дисциплины (очная и заочная формы обучения).

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИДЕОТЕХНИКИ			

1.	<p>Физические основы магнитной записи электрических сигналов Запись сигналов на магнитную ленту. Ферромагнитные материалы и их характеристики. Магнитная головка и носитель записи. Принцип магнитной записи сигналов. Основные режимы записи сигналов на магнитный носитель. Щелевые, контактные, слойные и зеркальные потери. Шумы и помехи при записи-воспроизведении. Временные искажения, выпадения сигнала и перекрёстные помехи. Магнитная запись телевизионных сигналов. Полоса записи телевизионного сигнала. Принципы магнитной видеозаписи. Поперечно-строчная запись. Наклонно-строчная запись. Форматы магнитной записи видеосигналов. Что называется форматом видеозаписи. Классификация форматов записи. Принципы обработки записываемых видеосигналов. Вещательные форматы: Q, B, C. Профессиональные форматы: U-matic, Betacam. Бытовые форматы: VHS и S-VHS, Video-2000, Video-8 и Hi-8. Особенности форматов бытовой видеозаписи. Обозначение форматов видеозаписи.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате изучения раздела обучающийся должен: знать форматы видеозаписи уметь выбирать видеокассеты с нужным форматом владеть методами и способами видеозаписи</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
1.2.	<p>Функциональная схема цифрового видеоманитфона. Назначение отдельных блоков. Общая структурная схема видеоманитфона. Основные части видеоманитфона. Принцип действия манитфона. Различные типы видеоманитфонов. Основные блоки и субблоки видеоманитфонов. Функциональные схемы отдельных блоков. Особенности видеоманитфонов формата VHS. Внешние органы управления видеоманитфоном. Работа с видеоманитфонами различных марок. Согласованность видеоманитфона с видеоконтрольными устройствами. Структурная схема видеоманитфона формата VHS .Основные блоки видеоманитфона: приёмно-передающее устройство; блок видео и</p>		

	звуча; блок управления; канал цветности; канал яркости; канал звукового сопровождения; блок видеоголовок; система автотрекинга; лентопротяжный механизм. Функциональные схемы основных блоков. Принцип работы основных блоков видеоманитофона.		
РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОПРОЕКТОРЫ И ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛИ			
2.1.	Светоклапанные и лазерные видеопроекторы. Структурно-оптическая схема светоклапанного видеопроектора. Назначение отдельных элементов. Принцип работы видеопроектора. Лазерные видеопроекторы Структурно-оптическая схема лазерного видеопроектора. Типы лазерных видеопроекторов. Особенности лазерных проекторов. Принцип работы и назначение отдельных элементов видеопроектора. Видеопроекторы и видеосистемы на ЖК-матрицах и плазменных ячейках. Структурно-оптическая схема видеопроектора на ЖК-матрицах. Устройство ЖК-матрицы. Принцип работы и назначение отдельных элементов видеопроектора. Особенности видеопроекторов на плазменных ячейках. матрицы.	Формируемые компетенции: ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать основные блоки видеоманитофона уметь работать с различными видеопроекторами; производить необходимые регулировки видеопроекторов владеть принципами работы основных блоков видеоманитофона	Анализ практических заданий; интегральная шкала оценивания, устный опрос.
2.2.	Основы оптической записи и считывания телевизионных сигналов Лазерная запись сигналов. Процесс записи сигналов лазерным лучом. Воспроизведение записи. Регистрация сигнала на лазерном диске. Системы лазерной записи. Этапы развития лазерной записи на диск. Современные оптические диски для записи и воспроизведения видеосигналов. Форматы видеодисков. Процесс изготовления различных дисков. Магнитооптические лазерные видеодиски. Назначение и конструктивные особенности лазерной головки. Назначение элементов и принцип работы лазерной головки. Функциональная схема лазерного видеопроеигрывателя. Принцип работы видеопроеигрывателя. Структурная схема видеопроеигрывателя. Назначение		

	отдельных блоков видеопроигрывателя. Работа видеопроигрывателя в различных режимах.		
РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ И МАГНИТОФОНЫ			
3.1.	<p>Принцип преобразования изображения в видеокамере. Прибор с зарядовой связью. Устройство ПЗС. Преобразование изображения с помощью ПЗС. Применение ПЗС в видеокамерах. Матрица ПЗС. Принцип преобразования изображения в цветной видеокамере. Общая структурная схема видеокамеры. Структурная схема цветной видеокамеры. Основные блоки видеокамеры и их назначение. Принцип работы цветной камеры. Обработка сигналов в видеокамере. Функциональные возможности видеокамер: съемка, фокус, баланс белого, просмотр конечного участка, эффекты, использование знакового генератора, функция даты и года, трансфокация.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	Анализ практических заданий; интегральная шкала оценивания; зачёт
3.2.	<p>Особенности работы цифрового магнитофона Основы цифрового преобразования сигналов. Дискретизация сигнала. Порядок выполнения. Условие восстановления дискретизированного сигнала. Квантование сигнала. Порядок выполнения. Шумы квантования. Кодирование сигнала. Порядок выполнения. Выходной сигнал и его представление. Цифровое представление звуковых сигналов и видеосигналов Кодирование компонентного и композитного видеосигналов. Кодирование звукового сигнала. Задача кодирования в цифровой видеозаписи. Этапы выполнения кодирования при записи и передаче видеоданных. Обнаружение и исправление ошибок. Принципы компрессии и её стандарты. Форматы цифровой видеозаписи. Структурная схема цифрового видеомагнитофона. Типы цифровых видеомагнитофонов. Основные блоки видеомагнитофона. Назначение основных блоков. Принципы работы</p>	<p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать основы цифровой записи, принципы работы цифровых видеомагнитофонов, назначение и особенности оптических дисковых систем, функциональные возможности видеокамер уметь выбирать необходимые оптические диски, записывать и воспроизводить записи; подготовить видеокамеру для работы; работать с видеокамерой</p>	

	цифрового видеоманитофона. Особенности цифрового видеоманитофона. Телевидение высокой четкости. Совершенствование цифровых форм видеозаписи. Развитие дисковой оптической записи. Создание твёрдотельных видеоманитонов на сверхбольших интегральных микросхемах.	владеть процессом изготовления записи различных дисков работой с видеокамерой перспективы развития видеотехники уметь работать с цифровыми видеоманитофонами владеть работой с цифровым видеоманитофоном	
--	---	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёты о выполнении практических работ, зачёт. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронно-образовательной среде КемГУКИ. В процессе изучения дисциплины "Видеотехника" используются следующие информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование интернет-ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Видеотехника» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Видеотехника» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Видеотехника»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся	
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения		
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИДЕОТЕХНИКИ				
1.1. Физические основы магнитной записи электрических сигналов	6	30	выполнение практических заданий	
1.2. Функциональная схема цифрового видеомэгнитофона. Назначение отдельных блоков	6	30		
РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОПРОЕКТОРЫ				
2.1. Светоклапанные и лазерные видеопроекторы	6	30		
2.2. Основы оптической записи и считывания телевизионных сигналов	6	30		
РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ И МАГНИТОФОНЫ				
	6	30		

3.1. Принцип преобразования изображения в видеокамере	6	30	
3.2. Особенности работы цифрового магнитофона	6	30	

Описание практических заданий

Раздел 1.

- Изучение обозначения и конструкции видеокассет различных форматов
- Изучение конструкции видеомангнитофона формата VHS
- Изучение лентопротяжного механизма видеомангнитофона формата VHS
- Изучение конструкции блока вращающихся видеоголовок
- Исследование канала яркости видеомангнитофона в режиме «запись» и «воспроизведение».
- Исследование канала цветности видеомангнитофона в режиме «запись» и «воспроизведение».

Раздел 2.

- Исследование канала звука видеомангнитофона
- Изучение режимов работы видеомангнитофона формата VHS
- Изучение принципа построения и конструкции кинескопных видеопроектора
- Изучение принципа работы кинескопного видеопроектора.

Раздел 3.

- Изучение принципа построения и работы видеопроеигрывателя
- Изучение принципа построения и работы видеокамеры

Тематика семинарских занятий

Раздел 1.

- Характеристика профессиональных видеомангнитофонов по категориям: студийный, монтажный, компактный.
- Архивирование телевизионных программ и видеоматериалов: организационные, экономические и технические проблемы.
- Современное звуковое оборудование для телевидеопроизводства и демонстрации видеофильмов

Раздел 2.

- Основные функциональные возможности видеомангнитофонов Микрофоны: типы, сферы применения, основные технические характеристики.
- Устройства отображения и контроля видеоизображения: видеомониторы и телевизоры
- Оборудование для линейного видеомонтажа, достоинства и недостатки линейных систем.
- Устройства отображения и контроля видеоизображения: жидкокристаллические мониторы, плазменные мониторы, панели, телевизоры.

Раздел 3

- Большеэкранные системы видеопроекции: проекционный телевизор, LCD- проекторы, DLP-проекторы.
- Основные характеристики видеопроекторов, их функциональные возможности и интерфейсы

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Видеотехника » используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачёт)

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении:

- 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);
- 2) просмотр учебно-практических работ

Вопросы к зачёту

1. Физические основы магнитной записи электрических сигналов
2. Магнитная запись телевизионных сигналов
3. Форматы магнитной записи видеосигналов
4. Принцип работы видеомэгнитофона
5. Назначение отдельных блоков видеомэгнитофона и их функциональные схемы
6. Структурная схема видеомэгнитофона формата VHS
7. Кинескопные видеопроекторы
8. Светоклапанные видеопроекторы
9. Лазерные видеопроекторы
10. Видеопроекторы и видеосистемы на ЖК-матрицах и плазменных ячейках
11. Основы оптической записи и считывания телевизионных сигналов
12. Современные оптические видеодиски
13. Оптическая схема лазерных головок
14. Функциональная схема лазерного видеопроеигрывателя
15. Принцип преобразования изображения в видеокамере
16. Функциональная схема цветной видеокамеры. Назначение основных блоков
17. Функциональные возможности видеокамер
18. Основы цифровой записи сигналов
19. Цифровое представление звуковых сигналов и видеосигналов
20. Функциональная схема цифрового видеомэгнитофона.
21. Назначение отдельных блоков.
22. Перспективы развития видеотехники

Дополнительные вопросы для зачёта

Раздел 1

- Перечислите основные форматы хранения данных.
- Каковы основные форматы сжатия аудиовизуальных данных? Каковы основные характеристики форматов сжатия данных?
- В чем разница между протоколом и интерфейсом передачи данных? Проведите классификацию носителей цифровой информации.
- Перечислите форматы хранения аудиовизуальных данных
- Какие способы и системы защиты используются в носителях цифровой информации?
- Какие существуют преимущества цифрового телевидения и радиовещания перед аналоговым?
- Какие системы кодирования и форматы передачи используются в цифровом радиовещании?
- Перечислите современные системы цифрового телевидения и радиовещания.

Раздел 2

- Какие системы кодирования и форматы передачи используются в цифровом телевидении?
- Какие средства безопасности применяются для защиты содержимого в цифровом

телевидении и радиовещании?

- Перечислите основные типы устройств отображения визуальной информации.
- Дайте характеристику основных устройств отображения.
- Какие параметры определяют качество отображения визуальной информации?
- Какие цифровые интерфейсы передачи используются в устройствах отображения?
- Каковы направления развития средств отображения визуальной информации?

Раздел 3

- Опишите современные системы многоканальной звукопередачи. Перечислите основные системы многоканальной звукопередачи.
- Какие системы многоканального звуковоспроизведения используются в системе «Домашний кинотеатр».
- Какие характеристики определяют качество звуковоспроизведения? Объясните назначение AV-ресивера.
- В каких направлениях происходит развитие аудио- видеотехники?
- Какие требования предъявляются к разрабатываемой цифровой технике?
- С чем связано улучшение характеристик и потребительских свойств аудио- видеотехники?

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Видеотехника» даёт возможность обучающимся освоить основы видеотехники. В процессе изучения дисциплины «Видеотехника» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая программа дисциплины направлена на изучение практики съёмки и демонстрации фильма и включает выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Быков, Р. Е. Основы телевидения и видеотехники : учебник для вузов по специальности «Радиотехника» направления «Радиотехника» / Р. Е. Быков . – Москва: Горячая Линия-Телеком, 2006 . – 399 с. –Текст непосредственный
2. Василевский, Ю. А. Техника аудио- и видеозаписи : толковый словарь / Ю. А. Василевский. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. - 303 с. - (Телевидение и радиовещание) –Текст непосредственный
3. Эблан Дэн. Цифровая съёмка и режиссура [Текст]:/Дэн Эблан.-Москва: Вильямс 2003.-24 с.) – Текст непосредственный

8.2.Дополнительная литература:

1. Уорд О. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства/ О. Уорд–Москва.: Мир. Серия. Мультимедия для профи, 2001.- 238 с. –Текст непосредственный
2. Утилова, Н.И. Монтаж: учебное пособие для студентов вузов / Н.И. Утилова .-Москва: Аспект Пресс, 2004.-167 с.:ил.табл.- (телевизионный мастер-класс) –Текст непосредственный
3. [Волынец, М. М.](#) Профессия - оператор : учебное пособие для студентов вузов / Волынец М. М. - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 160 с. - (Телевизионный мастер-класс) –Текст непосредственный

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека — <http://www.rsl.ru/>

2 Областная научная библиотека им. В. Д. Федорова – <http://www.kemrsl/>
3 ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Лань»; Электронная библиотека – <http://www.elibrary.ru/>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;
- антивирусные программные средства;
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная программа по дисциплине;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания.

При выполнении заданий для всех групп с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения предложенных индивидуальных заданий. Консультации по дисциплине и оценка результатов ее освоения с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся в оснащенных для них аудиториях, расположенных на первом этаже учебного корпуса. Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ.

Практические задания, которые необходимо предоставлять в визуальной форме, обучающиеся предоставляют исключительно в визуальной форме.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Вариообъектив
2. Видеоархивирование
3. Видеоголовка
4. Видеозаписи плотность
5. Видеозаписи формат
6. Видеозапись аналоговая
7. Видеозапись наклонно-строчная

8. Видеозапись цветная
9. Видеозапись цифровая
10. Видеокамера бытовая
11. Видеокамера профессиональная
12. Видеокамеры блоки
13. Видеокамеры возможности
14. Видеокассета
15. Видеолента магнитная
16. Видеомагнитофон аналоговый
17. Видеомагнитофон цифровой
18. Видеомагнитофона блоки
19. Видеумагнитофона функции
20. Видеомикшер
21. Видеомонитор
22. Видеопроектор
23. Видеосервер
24. Генератор титров
25. Дека монтажная
26. Диск лазерный (CD, DVD)
27. Карта памяти
28. Кодирование цифровое
29. Контролёр монтажный
30. Кран операторский
31. Лампа галогенная
32. Линз группы
33. Метод видеозаписи композитный
34. Микрофон
35. Монитор жидкокристаллический
36. Прибор зарядовой связи (ПЗС)
37. Прибор осветительный
38. Прожектор
39. Пульт микшерский
40. Разрешение горизонтальное
41. Ресивер
42. Светофильтр
43. Эквалайзер

Министерство культуры Российской Федерации
ФГОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б.1.О.12

РЕЖИССУРА ФИЛЬМА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г. протокол №1

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2022 г., протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Светлакова, Е.Ю. Режиссура фильма: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /Е.Ю. Светлакова- Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. 45 с.– Текст : электронный.

Автор-сост.:
доцент, канд. филос. наук
Е.Ю. Светлакова

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины.

формирование представления о творческой работе режиссёра в различных видах и жанрах экранного творчества, этапах создания фильма от замысла до воплощения; освоение практических умений и технологических навыков режиссёра фильма, как носителя концепции фильма; формирование художественно-образного мышления режиссёра фильма.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

Учебная дисциплина «Режиссура фильма» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связана с учебными курсами "Операторское мастерство", "Сценарное мастерство", "История и теория аудиовизуальных искусств", "Компьютерная видеотехнология", "Кино-, видеомонтаж", "Звуковое решение фильма".

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	этапы развития истории кинорежиссуры, режиссёрские средства выразительности, специфику работы кинорежиссёра; теорию формы и композиции, жанры и стили кино, основные монтажные понятия; историю и основные техники анимации; творческие методы и основные творческие школы выдающихся кинорежиссёров	составлять режиссёрскую заявку, экспликацию, режиссёрский сценарий; снимать игровые, документальные, учебные, информационно-обзорные и анимационные фильмы, видеосоюжеты; делать документальное наблюдение, отбирать видеоматериал по изобразительно-	режиссёрским материалом, принципами организации киноизображения и построения мизансцен; различными способами мышления в аудиовизуальном творчестве, методами создания фильмов различных жанров; методикой кинопортретирования и приёмами восстановления факта; принципами создания фильма, методами анализа кино; понятийным аппаратом и профессиональной терминологией
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных			

этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2		стилистическому принципу	
--	--	--------------------------	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Общая трудоемкость дисциплины «Режиссура фильма» составляет 14 зачетных единиц-504 академических часа для очной формы обучения 264 часа аудиторных занятий, 132 часа отводится на СР обучающихся.

98 часов лекций, т. е. 40 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

* 76 часов занятий проводится в интерактивной форме, т. е. 45 % аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					
					лекции	практические занятия	индивидуальные	Самостоятельная работа обучающихся (СРО)	экзамены/зачёты	Занятия в интерактивной форме
РАЗДЕЛ 1 ПРОФЕССИЯ КИНОРЕЖИССЁРА										
1.1.	Природа творчества и сущность кинематографа.	1	0,6	6	2	2				6** Лекция-диалог; Консультивная практика;
1.2.	Становление и развитие режиссуры как профессии.	1		6	2	2				
1.3.	Основные функции режиссёра.	1		8	2	2		8	2 к	
1.4.	Производственно-творческая работа режиссёра.	1		10	2	2	2		2 к	
Итого по 1 разделу		1		30	8	8	2	8	4 к	
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ФИЛЬМА										
2.1.	Киноизображение	1	0,4	12	2	2	2		4 к	6** Семинар-дискуссия; Круглый
2.2.	Рамка кадра и пространство фильма.	1		10	2	2			4 к	
2.3.	Кадр и план.	1		10	2	2		4	4 к	

2.4.	Время в кино	1		10	2	2		4	4 к	стол: просмотр и анализ практических упражнений
Итого по 1 разделу		1		42	8	8	2	8	16 к	
Итого за 1 семестр		1	1	72	16	16	4	16	20 к	

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА РЕЖИССЁРА НАД ИГРОВЫМ КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМОМ

3.1.	Виды сюжетов	2	0,6	6	2	2				6** Консультатив ная практика; Метод проектов; Семинар- визуализация
3.2.	Образный строй фильма	2		6	2	2				
3.3.	Мизансцена	2		14	2	2	2	4	6 к	
3.4.	Жанр и стиль фильма	2		6	2	2		4		
Итого по 3 разделу		2		32	8	8	2	8	6 к	

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ

4.1.	Монтажная структура фильма	2	0,4	6	2	2				6** Консультатив н
4.2.	Принципы и виды монтажа	2		12	4	4	2	6		
4.3.	Динамика фильма	2		12	2	2			6 к	ая практика; Тестовый контроль
Итого по 4 разделу		2		30	8	8	2	6	6 к	
Итого за 2 семестр		2	1	62	16	16	4	14	12 к	

РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ

5.1.	Создание видеозаметки одного из предложенных видов хронометражем до 1 минуты (съёмка, написание закадрового текста, монтаж).	3	1	8	2	2				Устный опрос; Анализ практических работ; Просмотр и обсуждение фильмов
5.2.	Разработка и съёмка видеообращения.	3		6	2	2		6		
5.3.	Разработка и съёмка st/up(a).	3		8	2	2	2	6		
5.4.	Разработка и проведение интервью.	3		8	2	2	2	6		
5.5.	Синхрон – элемент сюжета	3		6	2	2		6		
5.6.	Анализ видеосюжетов из архивных материалов кафедры фотовидеотворчества.			6	2	4		6		
5.7.	Написание режиссёрского сценария сюжета информационного жанра (событийный, информационный, сюжет – портрет).			6	2	4		6		
Итого по разделу и за 3 семестр		3	1	72	14	18	4	36		

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ И ОБЗОРНЫЙ ФИЛЬМ

6.1.	Создание видеоинструкции к применению прибора.	4	1	12	2	4		6		Творческие задания. Просмотр и анализ фильмов; Практическая
6.2.	Создание ролика с демонстрацией научного опыта или факта.	4		12	2	4		6		
6.3.	Создание ролика-презентации какого-либо предмета личного пользования.	4		12	2	4		6		

6.4.	Рецензия на учебный фильм. Просмотр и анализ учебных фильмов из архива кафедры.	4		12	2	2		6		работа в малых группах
6.5.	Написание режиссёрского сценария учебного фильма.	4		14	2	4	2	6		
6.6.	Информационно -обзорный фильмкак разновидность популяризации.	4		12	4		2	6		
	Итого по 6 разделу и за 4 семестр	4	1	72	14	18	4	36		
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ										
7.1.	Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике	5		4	2		2			Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений работа в малых группах; обсуждение творческих работ; мультимедийные технологии
7.2.	Поэтические особенности художественно-документальных фильмов	5		8	2	4	4	2		
7.3.	Кинематографическое творчествоА. Пелешяна и его теория дистанционного монтажа	5		6	2		2	2		
	Итого по 7 разделу	5		22	6	4	8	4		
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ										
8.1.	Эволюция портретного жанра в отечественном документальном кино	5	1	8	2	2	4			Лекция с проблемными вопросами; Консультативн
8.2.	Историко-биографический фильм-портрет	5		14	2	2	4		6 к	
8.3.	Портретирование современников: различные подходы воплощения героев	5		10	2	2	2	4	4 к.р.	ая практика; Метод проектов;
8.4.	Псевдодокументальное кино	5		12	2	2	4		4 з	Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
	Итого по 8 разделу	5	1	44	8	8	14		14	
	Итого за 5 семестр	5	1	66	14	12	22	4	14	
РАЗДЕЛ 9. АНИМАЦИЯ										
9.1.	Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества	6	1,5	14	4	4	4	2		Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
9.2.	Режиссёрское решениеанимационного фильма	6		24	4	4	4	2	10 к	
9.3.	Режиссёрские методы выдающихся мультипликаторов	6		18	4	4	4	2	4 э	
	Итого по 9 разделу и за 6 семестр	6	1,5	56	12	12	12	6	14	

1.	Раздел 1. Профессия кинорежиссёра Раздел 2. Создание аудиовизуального пространства фильма Раздел 3. Работа режиссёра над игровым Раздел 4. Монтаж короткометражного фильма	1	2	72	6	4		62		6** Семинар-дискуссия
	Итого за 1 курс	1	2	72	6	4		62		
2.	Раздел 5. Хроника и новости Раздел 6. Учебный, научно- популярный фильм и обзорный фильм	2	3	108	6	4	4	58	36	э Практическая работа в малых группах; Семинар-дискуссия
	Итого за 2 курс	2	3	108	6	4	4	58	36	
3.	Раздел 7. Художественно-документальные фильмы Раздел 8. Жанр портрета в документалистике	3	3	108	6	4	4	58	36	э Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
	Итого за 3 курс	3	3	108	6	4	4	58	36	
4.	Раздел 9. Анимация Раздел 10. Становление и развитие документального кино	4	3	108	8	2	2	94	36	э Консультативная практика; Тестовый контроль
	Итого за 4 курс	4	3	108	8	2	2	94	36	
	Всего		12	432	26	14	12	276	108	

Содержание дисциплины (очная и заочная формы обучения).

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. виды оценочных средств
РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЁРА			
1.1.	Природа творчества и сущность кинематографа. Общие законы творчества. Искусство и творчество. Этапы творческого процесса. Антиэнтропийная сущность творчества. Наука и искусство. Значение формы в искусстве. Сущность кинематографа, его синтетическая природа. Движение как основной эстетический признак кинематографа. Три вида выразительного кинематографического движения по З. Кракауэру: танец, погоня и возникающее движение. Типичные визуальные модели: линии, геометрические фигуры, буквы.	Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений.

	<p>Виды движения в кинематографе: по горизонтали, по вертикали, наезд, отъезд-наезд. Гипнотическая природа кинематографа. Природа творчества, его антиэнтропийная сущность. Кинорежиссура как область творчества.</p>	<p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен</p> <p>знать: историю кинорежиссуры, режиссёрские средства выразительности, основные функции работы режиссёра</p> <p>уметь: составлять сценарную заявку, режиссёрский сценарий, снимать видеонаблюдение; уметь использовать полученные теоретические знания в практической деятельности</p> <p>владеть: основными технологическим и процессами создания фильма; режиссёрским материалом</p>	
--	---	--	--

1.3.	<p>Основные функции режиссёра</p> <p>Режиссёр как автор фильма, как интерпретатор художественного текста.</p> <p>Технология моделирования в режиссерско-постановочной деятельности. Понятие «сверхзадачи» и концепции. Режиссёрское прочтение и толкование материала- путь оттекста к визуализации. Художественное мышление режиссёра. Художественная и нравственная позиция режиссёра, его культура.</p> <p>Принципы отбора материала: драматургический, изобразительный, динамический. «Дифференцирование»реального явления (В.Пудовкин).</p> <p>Режиссёрские средства выразительности. Режиссёрское решение по С.Эйзенштейну: раскадровка, мизансцена, мизанкадр. Понятие эпизода, сцены, кадра как драматических единиц фильма. Выразительные средстварежиссера - атмосфера, темпо-ритм, мизансцена, композиция. Атмосферафильма</p>		
1.4.	<p>Производственно-творческая работарежиссёра</p> <p>Сущность режиссерского замысла. Режиссерский рассказ и режиссерское видениедействительности, отраженной в фильме.</p> <p>Замысел и форма. Этапы формирования замысла. Создание целостного образа фильма - конечнаяцель режиссерского замысла.</p> <p>Постановочный план как основа дляреализации режиссерского замысла.</p> <p>Замысел - начало творческого процесса.</p> <p>Оформление замысла в письменном виде.</p> <p>Выбор сценарного материала. Анализ сценария: событие, конфликт, тема, идея, проблема, сверхзадача, сквозное действие,предлагаемые обстоятельства.</p> <p>Работа над режиссёрской заявкой. Оформление заявки: основная мысль,сюжет, характеры героев, их взаимоотношения, жанр. Драматург и режиссёр.</p> <p>Режиссёрское изучение материала. Определение сверхзадачи и сквозного действия. Общая композицияфильма и её элементы.</p> <p>Полная и сокращённая формы режиссёрского сценария. Требования, предъявляемые к режиссёрскому сценарию. Организация</p>		

	съемок. Особенности съемки на натуре и в естественных интерьерах. Просмотр отснятого материала по ходу съемки. Монтаж как творческий процесс. Основные технические процессы. монтажа. Озвучивание фильма. Драматургия звукооряда		
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ФИЛЬМА			
2.1.	Киноизображение. Аудиовизуальная природа киноизображения как основа работы режиссера. Элементы создания киноизображения: кадр, план, композиция, ракурс, свет-тень, цвет, мизансцена. Геометрия пространства. Теория формы в работе режиссера. Схватывание общностей как постижение структуры. Первичность простой формы. Универсальные конструкции. Роль орнамента в построении кадра. Контраст как привлечение внимания. Положения гештальттеории о фигуре, фоне, передаче пространства. Выразительный жест как первооснова всех языков, как смысловосущая линия. Жестовая культура театра. «Выразительное движение» С. Эйзенштейна.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.
2.2.	Рамка кадра и пространство фильма. Основа кинематографического действия - кадр, как изображение, ограниченное рамками экрана. Масштаб изображения. Рамка кадра и закадровое пространство. Фотографическое качество кадра (фактура). Кадр в фотографическом смысле: композиция кадра, его цветовой и светотональный решение. Симметричные и асимметричные композиции. Ракурс как интерпретация пространства. Виды перспектив. Отбор материала по изобразительно-стилистическому принципу. Принципы организации изображения		

2.3.	<p>Кадр и план.</p> <p>Кадр - особый вид получения и хранения информации. Качество и энергетика кадра. Две функции кадра - пространственная и пространственно-временная. Основные, сюжетные и перебивочные кадры. Выбор масштаба изображения кадра. Крупномонтажного плана по Л. Кулешову.</p> <p>Роль крупного плана детали. Д.Гриффит и психологический крупный план. Деталь как выразительная подробность в произведении.</p> <p>Драматургические функции детали: показ целого через его часть;</p> <p>фабульная функция; смысловая деталь;</p> <p>психологическая деталь; деталь – метафора;</p> <p>аллегорическая деталь; деталь — символ;</p> <p>многофункциональная деталь</p>	<p>должен</p> <p>уметь: использовать полученные теоретические знания практической деятельности; отбирать видеоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать натурный этюд; монтировать фотофильм</p> <p>владеть: принципами организации кино изображения драматургические функции детали</p>	
2.4	<p>Время в фильме</p> <p>Эстетический принцип кинематографа как матрицы времени. Статья Андрея Тарковского «Запечатлённое время». Структура времени в искусстве. Объективное (реальное) и субъективное течение времени в фильме.</p> <p>Временные конструкции в кино: хронологическое построение; чёткое выделение временного отрезка; временная инверсия; фрагментарное построение.</p> <p>Ускоренная, замедленная, покадровая, обратная съёмка, стоп-кадр. Глубинная мизансцена.</p> <p>«Метафорическое время». Эллиптический и дистанционный монтаж в передаче времени.</p>		
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА РЕЖИССЁРА НАД ИГРОВЫМ КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМОМ			
3.1.	<p>Виды сюжетов.</p> <p>Фундаментальные драматические ситуации. Архетипы Карла Густава Юнга. Функции Владимира Проппа. Составные элементы сюжета.</p> <p>Понятие, законы и правила кинематографической игры. Действия, мотивы, перипетии фильма, его узловые моменты.</p> <p>Элементы сюжетной композиции - экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал.</p> <p>Мотивировка сюжета.</p> <p>Перипетия - неожиданный поворот в сюжете.</p> <p>Событие как основное понятие драмы. Фабула.</p> <p>Конфликт. Саспенс. Лейтмотив. Сюжет с превращениями – метаморфоза Жоржа Мельеса.</p> <p>Теория «взрывов» Сергея Эйзенштейна. Три основных драматических акта: экспозиция, поворотный пункт, катастрофа. Американская теория сюжетной композиции. Семиотика кино.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного</p>	<p>проверка теоретических знаний;</p> <p>устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений;</p> <p>обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.</p>

	Грамматика «киноязыка». Исследователи законов языка кино (Л.Кулешов, Д. Вертов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, В. Шкловский).	художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	
3.2.	<p>Образный строй фильма.</p> <p>Логическое и образное мышление. Образ в театре, музыке, живописи. Знак и образ.</p> <p>Художественный образ как динамическая целостность, преобразованная действительность средствами определенного вида искусства. Законы воздействия образов.</p> <p>Традиционные символы. Два принципа художественного выражения: прозаический и поэтический. Киногенез образов- настроение кадра, его атмосфера. Многозначность кадра. Ассоциации и восприятие зрительных образов.</p> <p>Обобщение и деталь. Формула «отражённого луча» (Никита Михалков). Тропы - метафоры, сравнения, синекдохи. Образность, целостность, индивидуальный характер фильма - основные принципы режиссуры.</p>	<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <p>Законы воздействия образов; принципы художественного выражения; различные ассоциации</p> <p>уметь:</p> <p>Обобщать, выделять детали, строить мизансцену</p> <p>владеть:</p> <p>принципами построения мизансцен</p>	
3.3	<p>Мизансцена.</p> <p>Понятие мизансцены как суммы движения актёров на сцене. Взаимное расположение двух или нескольких персонажей. Общие и отличительные черты мизансцены в театре и кино.</p> <p>К. Станиславский о функциях мизансцены.</p> <p>Значение темпа и ритма сцены в построении мизансцены. Аспекты мизансцены: сценография, освещение, костюмы, поведение персонажей, ракурс и крупность плана. Виды мизансцен.</p> <p>Построение мизансцены и мизанкадра (термин С. Эйзенштейна).</p> <p>Пластический контраст. Глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж. Комбинированная принципов построения мизансцены Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Алексея Германа, Александра Сокурова.</p>		
3.4	<p>Жанр и стиль фильма.</p> <p>Виды кино. Истоки чистых жанров. Взгляд на киноматериал через жанр. Жанр как матрица построения образа, как определённая трактовка темы, как часть пластического решения фильма. Эпос, трагедия и драма в кино. Жанры игрового кинематографа: мелодрама, комедия, фильм-притча, фильм-баллада, триллер, хорор, фильм-лубок,</p>		

	<p>детектив, вестерн, исторический фильм, фантастика, фильм-катастрофа; мюзикл, детский фильм, экранизация.</p> <p>Артхаус и мейнстрим. Стиль как критерий художественности, как единство отличительных средств режиссёра. Компоненты, определяющие стиль: монтаж, ракурс, свет. Основные стилевые направления в режиссуре кино. Авторский стиль. Наслоение стилей. Связь стиля с методом. Подражание кино живописным и музыкальным стилям.</p>		
--	---	--	--

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ

4.1.	<p>Монтажная структура фильма.</p> <p>Монтаж как структурная композиция фильма на уровне кадров, как средство зрительного восприятия. Монтаж и мышление.</p> <p>уровне кадров, как средство зрительного восприятия, как язык экранного произведения.</p> <p>Монтаж и мышление. Свойства монтажа на уровне кадра: дискретность кадров в фильме;</p> <p>последовательность монтажа;</p> <p>непрерывность монтажа. Монтаж как технико-творческий процесс сборки. Субъективное начало в монтаже</p> <p>как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия. «Инженерский подход» и концепция «научного» монтажа. «Русский монтаж» как монтаж мыслей. Основные монтажные понятия. Виды кадров. Построение монтажной фразы, монтажного ритма. Ритмическая непрерывность. Сцена - часть фильма, состоящая из группы кадров и отмеченная единством места, времени и действия. Свойства киносцены: многоточечность (Сергей Эйзенштейн). Виды сцен: развёрнутая, фрагментарная, проходная, перебивка, флэш-вспышка (быстрый монтаж коротких сцен</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать: свойства монтажа, основные монтажные понятия; виды кадров; основные монтажные школы и стили</p> <p>уметь: монтировать эпизоды, сцены, делать монтажные фразы</p> <p>владеть: принципами монтажа, видами движения в кино</p>
------	--	---

	<p>прошлого и будущего). Функции сцены: экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная. Эпизод - большая часть фильма, состоящая из ряда сцен, внутренне драматургически завершённая и развивающая сюжет и идею фильма в целом.</p> <p>Виды эпизодов: пролог и эпилог; экспозиционный эпизод, эпизоды развития, финальный эпизод. Эволюция монтажных форм стилей. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили.</p>	
4.2.	<p>Принципы и виды монтажа.</p> <p>Аналогичность принципов мышления и монтажа. Принципы монтажа моносцен: профессиональная терминология. Монтажно- композиционные пропорции. Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный, интеллектуальный, метафорический, обертоновый, вертикальный, дистанционный монтаж. Прёмы монтажа- контрапункт, контраст, рефрен. Монтаж по аналогии и контрасту. Типичные ошибки монтажного построения в кино. Монтаж клипов и рекламных роликов.</p>	

4.3	<p>Динамика фильма. Виды движения в кино: внутрикадровое; движение камеры; движение пленки в камере; движение времени; движение пространства; движение сюжета. Движение времени (реальное и экранное) и пространства (горизонтальное и вертикальное) в фильме. Сочетание движений времени и пространства Понятие «хронотопа». «Прерывистая непрерывность» кинематографического движения как основное свойство ритма фильма. Ритм как организующее начало монтажа, как чередование кадров. Значение ритма в живописи и музыке. Визуальный ритм и темп. Акцент как основной элемент ритмической организации. Темп монтажных элементов как предопределение ритма монтажа. Темп и понятие плана. Ритмико-темповые возможности фильма. Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся режиссёров. Первые съёмки движения. Панорамирование. Отъезды и наезды. Съёмки «шатающейся камерой». Тревелинг. Динамическое единство визуальной и звуковой сфер фильма и закономерности .</p>	
-----	---	--

РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭКРАНЕ

5.1.	<p>Создание видеозаметки одного из предложенных видов хронометражем до 1 минуты (съёмка, написание закадрового текста, монтаж). Информационно-хроникальный экран как видеолетопись времени, истории страны, региона. Специфика, функции, задачи информационного новостного экрана. Основные виды информационной периодики: новости, журнал, альманах, криминальная хроника, репортаж, информационно-хроникальный фильм. Видеосюжет - основной жанр новостей. Разновидности жанра: событийный, информационный, сюжет-портрет, очерковый, критический, исторический, рекламный, их характерные особенности. Этапы работы при подготовке видеосюжета. Требования к закадровому тексту видеоматериала. Стендапы как</p>	<p>Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного</p>	<p>проверка теоретических знаний; устный опрос; просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений; тестовый опрос; обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей. технология «Портфолио»</p>
------	---	---	---

	<p>визуальная часть сообщения. Репортаж как природное свойство телевидения и стержневой жанр тележурналистики.</p> <p>Разновидности жанра: событийный, тематический, проблемный, обзорный, постановочный репортаж; прямой и фиксированный; синхронный и немой, их специфические черты.</p> <p>Особенности специального и многосерийного репортажей.</p> <p>Новые технологии в телерепортаже: эффект присутствия как основная цель прямых включений и репортаже в режиме on-line.</p>	<p>художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен</p> <p>знать: специфику работы режиссёра-документалиста</p> <p>уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности и; снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты</p> <p>владеть: методикой работы над новостными сюжетами</p>	
5.2.	<p>Разработка и съёмка видеообращения.</p> <p>Публицистика как направление телевизионной журналистики, её общественные функции, цель, жанровые признаки, разновидности.</p> <p>Жанровое многообразие аналитической публицистики: комментарий, обзор, расследование. Жанровая специфика комментария: открытая авторская позиция, анализ как основа жанра. Закадровый и иллюстрированный комментарий.</p> <p>Рассмотрение фактов в их причинно-следственной связи, в определённом контексте: политическом, экономическом, социальном. Стилистика комментария.</p> <p>Профессиональные требования к комментатору: эрудиция и компетентность специалиста, мышление аналитика, умение общаться с аудиторией, чувство</p>		

	<p>«камеры».</p> <p>Обозрение (обзор) - традиционный жанр аналитической телепередачи.</p> <p>Особенности жанра, его цели и задачи.</p> <p>Современные разновидности жанра: обозрение-монолог, обозрение-диалог, общие, иллюстрированные, тематические (музыкальные, театральные, спортивные и т.д.). Стилистика обозрения: вскрытие причинно-следственных связей между отдельными фактами, широта исследования современного и архивного материала; ограничение обозрения хронологическими рамками; обобщённый вывод. Роль авторской концепции в отборе, освещении, анализе фактов и явлений жизни.</p> <p>Обзорные передачи на современном телевидении. Специфика аналитического расследования: активная гражданская авторская позиция, раскрытие темы через острый конфликт; неопровержимые аргументы, логика, конкретные документальные кадры; активные методы исследования; альтернативные точки зрения, открытая и закрытая постановка проблемы. Анализ проблемы через поступки людей. Варианты развития сюжета: сравнительный, верный, зигзагообразный, ступенчатый, пространственный.</p>		
5.3.	<p>Разработка и съёмка st/up(a).</p> <p>Универсальность творческой работы режиссера-документалиста. Съёмочный материал режиссёра игрового и документального фильма. Художественный и информационный подход к реализации творческих задач режиссёра.</p> <p>Технологические особенности творческой деятельности режиссёра-документалиста.</p> <p>Иллюстративность изобразительного ряда в информационном сюжете и ведущая роль слова в нём. Всестороннее, объективное представление фактов, явлений жизни, их новизна. Целостное отражение события в событийном сюжете (начало-развитие-финал).</p> <p>Роль интершумов и синхронно записанного слова в создании образа-события на экране. Сюжетное портретирование как форма знакомства со зрителями. Жизненная ситуация как средство представления человека в действии. Экранное слово героя.</p>		

5.4.	<p>Разработка и проведение интервью. Человек на экране с точки зрения режиссуры.Интервью с героем как психологическая остановка в развитии экранного действия. Типы синхрон. Подготовка вопросов. Схемাপостроения сюжета-портрета. Скрытая камера.Виды сюжетов-портретов: портрет-ситуация, портрет-представление (знакомство),портрет-оценка (восприятие), творческий портрет. Выявление характерных особенностейличности. Роль фона и детали. Настроение героя, его мимика, глаза, руки. Темпо-ритм монтажной фразы сюжета - портрета и темп его комментирования. Значение принципов технологического монтажа при компоновке сюжета. Характер построения речевых фраз в тексте. Компоновка (вёрстка) видеосюжетовв новостийных программах. Стендап.Лайф.</p>		
5.5.	<p>Синхрон – элемент сюжета. Три формы звучащей речи в кинематографе: внутрикадровая речь; внекадровая речь; закадровая речь. Виды звучащей речи: диалог имонолог (монолог-сообщение, монолог - размышление). Виды закадровой речи: голос автора; голос одного или нескольких персонажей; внутренний монолог (или диалог)персонажей; дикторский текст; стихи и песни. Законы необходимости, дополняемости и сочетаемости диалога в кино. Съёмки диалогакак способ раскрытия характера и психологииличности. Дикторский текст и авторский комментарий. Разновидности речи героев в фильме. Определение темы монолога и форма его представления на экране. Спонтанные и подготовленные интервью. Характер вопросы и поведение интервьюера. Способы раскрепощения людей перед камерой. характеристика. Примеры авторских расследовательских программ.</p>		
РАЗДЕЛ 6. НАУЧНЫЙ ЭКРАН			
6.1.	<p>Создание видеоинструкции к применению прибора. Научно-просветительские фильмы дореволюционног периода. Агитпропфильмы икультурфильмы в 20-е</p>	<p>Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять</p>	<p>устный опрос; текущийпросмотр и анализ упражнений; проверка результатов практическихумений;</p>

	<p>годы. Учебно-технические и технико-пропагандистские фильмы 1-й половины 30-х годов. Возникновение научно-популярных фильмов во 2-й половине 30-х годов, их тематические направления. Военно-тактические и учебные фильмы в годы войны. Послевоенные просветительские фильмы. Жанрово-видовое разнообразие современных научно-популярных фильмов.</p>	<p>функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: специфику работы режиссера-документалиста</p> <p>уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты</p> <p>владеть: методикой работы над новостными сюжетами курса обучающийся должен знать: специфику работы</p>	<p>технология «Портфолио»</p> <p>Обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей. тестовый контроль экзамен</p>
--	---	---	---

		<p>режиссёра-документалиста</p> <p>уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;</p> <p>снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты</p> <p>владеть: методикой работы над новостными сюжетами</p>	
6.2.	<p>Создание ролика с демонстрацией научного опыта или факта. Научное кино - область кинематографии, развивающаяся в четырёх самостоятельных видах: 1) научно-производственное кино. 2) научно-исследовательское кино; 3) учебное кино, 3), научно-популярное кино. Научно-производственное кино и фильмы прикладного значения, пропагандирующие новую технику и прогрессивные методы труда в народном хозяйстве. Ориентация на специализированную аудиторию — работников отдельных отраслей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства. Научно-исследовательское кино как один из видов научного кино, включающий различные методы применения кинотехники в науке, промышленности и сельском хозяйстве для получения кинодокументации и проведения киноисследований. Использование специальных съёмочных аппаратов, различных технических средств и, позволяющих запечатлеть в фильме объекты, явления и процессы, недоступные для человеческого глаза. Кинематографическая технология как инструмент научного исследования и получения научного материала. Функции научно-исследовательских фильмов и их кинематографическая форма. Специальные методы и способы получения уникальных</p>		

	кинокадров. Обособившиеся сферы научно-исследовательских киносъёмок.		
6.3.	<p>Создание ролика-презентации какого-либо предмета личного пользования.</p> <p>Учебное кино как один из видов научного кино, как вспомогательное средство в учебном процессе. Классификация учебных фильмов в зависимости от предмета учебной дисциплины и её частной методики, возраста учащихся, степени научной подготовленности и дидактического назначения. Жанровое разнообразие учебных фильмов. Первые устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений и работ; проверка результатов практических умений; тестовый контроль учебные фильмы Томаса Эдисона. С 40-х гг. создание учебных фильмов по всем курсам средней и высшей школы. 8-мм киноленты для кассетного кино.</p> <p>Педагогическая функция учебных фильмов. Учебный фильм как наглядное визуальное пособие. Выразительные средства учебного фильма. Виды учебных фильмов по количественному признаку: кинокольцовки, кинофрагменты, целостные фильмы. Виды учебных фильмов по методическому принципу: вводные, предметные, заключительные. Виды учебных фильмов по дидактическому принципу: инструктивные, лекционные, обзорные, сюжетные.</p>		<p>устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений; технология «Портфолио»</p>
6. 4	<p>Особенности режиссуры учебных фильмов.</p> <p>Влияние отдельных факторов на режиссёрско- драматургический замысел учебного фильма: особенность учебной дисциплины, возраст учебной аудитории, уровень знаний зрителей, место фильма в процессе обучения, дидактическая направленность. Специфика создания вступительных, заключительных и инструктивных фильмов. Основные требования к лекционному учебному материалу- достоверность, системность, логичность, этапность. Приёмы активизации зрительского внимания. Типичные недостатки учебных фильмов.</p>		

6.5.	<p>Функции научно-популярных фильмов. Определение научно-популярного фильма, принятого на конгрессе МАНК (1959 г.) Технико-пропагандистские фильмы как самостоятельное направление научно-популярных фильмов. Просветительская и популяризаторская функция научно-популярных фильмов. Особенность научно-популярных фильмов о природе, спорте, искусстве. Роль изобразительно-выразительных средств в научно-популярных фильмах и их основные жанры. Трансформация традиционной кинолекции в 50-60-е годы. Научный кинорепортаж середины 70-х годов. Возникновение новых киножанров: научно-популярный киноочерк, фильм-размышление, фильм-дискуссия, фильм-исследование. Достижения современных режиссёров научно-популярного кино.</p>		
6.6.	<p>Информационно-обзорный фильм как разновидность популяризации. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Предприятие, учреждение как объект популяризации. Элементы рекламы в информационно-обзорном фильме. Значение сценарного хода. Роль музыки и шумов в информационно- обзорном фильме. Эстетическая выразительность информационно-обзорных фильмов. Принцип сочетания игрового и документального начал. Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании информационно- обзорного фильма.</p>		
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ			
7.1.	<p>Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике Документальный фильм: эстетическая модель реальности. Достоверность, правдивость как природное качество документалистики. Термин «экранный документ» (А. Дробашенко) . От хроники к кинопублицистике. Полифонизм смыслов документального изображения. Способы мышления в документальном творчестве. Предмет документального фильма. Типы образности в документальном фильме. Роль слова в</p>	<p>Формируемые компетенции способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p>	<p>проверка теоретических знаний; устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений; технология «Портфолио</p>

	<p>трактовке содержания документальных кадров. Документальное наблюдение как основа образно-публицистических фильмов. Проблемы специфики отражения действительности в документальных кинопроизведениях. Работы теоретиков и практиков, посвящённые неигровому кино: С. Дробашенко, Л. Рошала, Ю. Мартыненко, В. Листова, Г. Джулай, Л. Мальковой, Н. Абрамова. И. Беляева, М. Голдовской, М. Меркель, С. Муратова, В. Огнева, Г. Франка.</p>	<p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК- 2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: этапы развития научного кинематографа, виды учебных и научно-популярных фильмов уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; снимать и монтировать учебные и информационно-обзорные фильмы владеть: методами и создания учебного фильма</p>	
--	--	---	--

7.2.	<p>Поэтические особенности художественно-документальных фильмов. Художественная образность как жанровообразующая сила. Отсутствие понятийного, логического развёртывания аргументации авторов. Большая эстетическая сложность кадра, отсутствие репортажной подвижности. Ориентация монтажной последовательности кадров и эпизодов на фабульную логику. Элементы художественного и документального истории мирового кинематографа. Поэтические особенности художественных документальных фильмов. Документальное в постановочно-игровом кино. Документальная точность материалов фильмах Л. Кулешова, С.Эйзенштейна, Ю. Германа. Постановочное в документальном кино. Человек и природа в фильмах Р.Флаэрти. «Актёры», играющие себя. Эффект длительных наблюдений. Фильмы А.Видугириса. Принцип драматургически организованных ситуаций как синтез постановочного и документального. Формула Г. Франка «факт - образ».</p>		<p>просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений тестовый опрос</p> <p>технология «Портфолио»</p> <p>обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.</p>
7.3.	<p>Кинематографическое наследие А. Пелешяна и его теория дистанционного монтажа. Особенности фильмов А. Пелешяна: «Горный патруль» (1964 г.), «Землялюдей» (1966 г.), «Начало» (1967 г.), «Мы» (1968 г.), «Обитатели» (1970 г.) Синтез реальных фактов и постановочных сцен. Фильм как живой организм. Создание дистанции между опорными кадрами. Функции повтора, возвращения первоначального настроения, обретение качественно иного смысла. Монтаж контекстов. Крупность плана в системе дистанционных связей. Программирование взаимодействия монтажных элементов. Дискретный монтаж и целостная фонограмма. Жан Люк Годар, Годфри Реджио – последователи творчества А.Пелешяна. «Монтажный стык» С. Эйзенштейна, «интервал» Д. Вертова, «дистанция» А. Пелешяна. Повторение одного и того же кадра для создания смыслового ритма.</p>		

	«След» кадра в памяти зрителя в соотношении с резкостью контрастного контекста. Полифония фильмов А. Пелешяна.		
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ			
8.1	<p>Эволюция портретного жанра в отечественном документальном кино.</p> <p>Поэтически обобщённые образы советского человека в коллективных портретах 20-х годов. Человек-тип в социальных портретах 30-х годов. Принцип выбора героя в фильмах-портретах 60-70-х годов.</p> <p>Экранные портреты документалистов 60-х годов. «Там, за горами, горизонт» (И. Герштейн и Б. Галантер), «Рыбачка» (Ф. Фартусов), «Вечное движение» (М. Меркель), «Лучшие дни нашей жизни» (Б. Галантер), «Николай Амосов» (Т. Золотов), «Катюша» (В. Лисакович). Ленинградская школа документалистики.</p> <p>Новосибирская, Свердловская студии документального кино. Образ-характер современника в последние десятилетия 20 века.</p> <p>Диалог и монолог- принципы отражения действительности на документальном экране. Вещи, предметы, интерьеры, экстерьеры как объекты, косвенно характеризующие героя и его эпоху.</p> <p>Воспоминания очевидцев о герое фильма, отзывы современников. Способы воссоздания фактов и событий жизни героя. Фильмы С. Арановича и О. Добродеева.</p> <p>Хроникальный кадр. Документ и контекст. Творческий метод Э.Шуб. «Длительность» кадров и подчинённость их основной теме.</p>	<p>Формируемые компетенции</p> <p>способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен знать: этапы развития научного кинематографа, виды учебных и научно-популярных фильмов</p> <p>уметь: использовать</p>	<p>проверка теоретических знаний;</p> <p>устный опрос</p> <p>текущий просмотр и анализ практических работ</p>

		полученные теоретические знания в практической деятельности; снимать и монтировать учебные и информационно-обзорные фильмы владеть: методами и создания учебного фильма	
8.2	<p>Портретирование современников: различные подходы воплощения героев.</p> <p>Фильм-портрет как совокупность фактов, констатирующих прошлой и настоящее жизни героя. Организация типичных ситуаций. Заданность и прогнозируемость поведения героев. Ведущая роль закадрового текста в повествовании. Идеализации героя как творческий принцип. Фильм-портрет как исследование характера и психологии героя.</p> <p>Проблемные ситуации и этичность их представления на экране. Ведущая роль изобразительного ряда фильма. Процессуальность наблюдения. Реалистичность оценок и суждений авторов фильма. Внешний и внутренний конфликт героя как источник сюжетного развития. Видимая (относительная) объективность позиции авторов. Значение кульминационных, конфликтных моментов развития ситуации.</p> <p>Система авторских акцентов, образных деталей, характеризующих поведение героя и его окружения.</p>		
РАЗДЕЛ 9. РЕЖИССУРА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА			
9.1	<p>Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества.</p> <p>Возможность воплощения на экране с</p>	<p>Формируемые компетенции</p> <p>способность выполнять функции</p>	

	<p>помощью анимации любого замысла, доступного человеческой фантазии. Мультипликация как тиражирование, анимация как одушевление. Условность и гиперболизация анимационного образа. Подчёркивание характерных черт и особенностей движения персонажа. Схожесть анимации с искусством карикатуры. Творческие методы работы режиссера и диапазон средств выразительности анимации. Активное творческое мышление зрительными образами. Знаковая система комикса. Технологическая цепочка создания анимационного фильма. Работа режиссера с автором сценария, художником- постановщиком, композитором, аниматором, монтажером, оператором, звукооператором. Выражение режиссёрской концепции анимационного фильма через сюжет. Источники сюжета. Конфликт и его эмоциональная оценка. Драматургическое решение и моделирование пространства. Ритм и время в анимации. Фантазия и трансформация. Сказочная анимация. Законы движения в анимационном кинематографе. Анатомия и пластика движения персонажа в рисованном и кукольном фильме. Схемы и пластика движения животных, птиц, насекомых.</p>	<p>художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать: этапы развития научного кинематографа, виды</p>	
9.2.	<p>Режиссёрское решение анимационного фильма</p> <p>Режиссёрский анализ литературного произведения. Разновидности сценария. Режиссёрское решение сцен, эпизодов и монтажных фраз. Разработка собственной анимационной идеи (от сценария до аниматика) . Работа над синопсисом и хронометражом раскадровки анимационного фильма. Форма записи режиссёрского сценария: № кадра; план; время; содержание кадра; реплика, диалог или дикторский текст; звуковое оформление.</p>		

	<p>Пластическое решение героев анимационного фильма. Персонаж-носитель режиссёрской идеи. Разработка персонажа, поиск индивидуальности, уникальных качеств.</p> <p>Стремление к простым конструкциям. Понятие о массе, форме, характере и пропорциях анимационного персонажа.</p> <p>Светотень как фактор выражения объемно-пространственных качеств природы. Эскизы персонажей.</p> <p>Конструкция механики. Карта эмоций. Артикуляция. Характерные позы и жесты. Упражнения по овладению рисунком без природы по памяти и представлению. Сравнительная таблица персонажей.</p> <p>Рисованная мультипликация — технология основанная на покадровой съёмке отличающихся двумерных рисунков.</p> <p>Кукольная анимация — метод объёмной мультипликации. Объёмные, полубъёмные, барельефные и плоские куклы.</p> <p>Ротоскопирование. Перспективное построение кадра. Композиционное построение фигуры человека в интерьере и экстерьере.</p> <p>Пластическая организация мизансцены. Цветовая схема. Схема светотеней.</p> <p>Покадровая мультипликация «One turn, one picture». Тайминг. – фиксация фаз движения объектов.</p> <p>Траектория движения и фиксация объектов ключевых положениях. Применение эклерного метода в рисованной мультипликации (ротоскопирование).</p> <p>Выполнение анимационных заданий и ознакомление с программным обеспечением Flash, After Effects, Premiere.</p> <p>Расшифровка музыкальной фонограммы и исполнение музыкальных анимационных заданий.</p> <p>Речевая фонограмма и упражнения с артикуляцией анимационных персонажей.</p> <p>Захлёсты, остаточное движение, баллистика.</p>		
--	---	--	--

9.3.	<p>Режиссёрские методы работы выдающихся мультипликаторов</p> <p>Авангардная анимация 20-х годов. Эмиль Коль- создатель первых графических фильмов. Метод «готовых вещей» дадаистов. Абстракционистские анимационные фильмы Вальтера Рутмана «Игра света», «Опус». Абстрактные фильмы Ганса Рихтера «Ритм 21» и «Механический балет» Фернана Леже. Норман Макларен - техника «бескамерной анимации» и применение фонограммы. Кэролайн Лиф - техника чёрного порошка и «ожившей живописи». Силуэтная анимация Лотты Райнигер. Принципы анимации Уолта Диснея: точное подражание движениям человека или животного; театральность; асинхронные движения тел; логическое завершение каждого действия; гиперболизация событий; акцент на центральную часть действия; гиперболизация основных характерных черт персонажа; привлекательность и обаятельность персонажей. Диснеевская «округлая линия» и стиль «каучуковый шланг». Техника перекладки Юрия Норштейна. Мультфильм «Сказка сказок» признанный киноведами «лучшим мультфильмом всех времен и народов». Роберт Земекис Польская и чешская анимационные школы как одна из наиболее ярких в истории кинематографа. «Лабиринт» Яна Леницы. Экранизации произведений Ж.Верна в фильмах Карела Земана. Техника гравюры. Особенности творчества чешского режиссёра Иржи Трнки. Фильм «Рука». Сюрреанимация Яна Шванкмаера. Фильм «Возможности диалога». Реалистичное направление в польской анимации. Социально-философская притча Мирослава Кийовича «Клетки». Техника «ожившей живописи» в работах режиссёра Петра Шпаковича (Польша). Уникальная манера резьбы по гипсу в фильме Петра Думалы – «Кроткая» по Ф.Достоевскому. Формальный эксперимент Збигнева Рыбчиньского «Танго». «Пальцевая живопись на стекле» Александра Петрова.</p>		
------	---	--	--

	<p>Р. Бакши- пионер мультипликации фильмов для взрослых в жанре фэнтези. Стремительный штрих, «дышащее изображение» режиссёров студии «Пилот». Сюрреалистическая притча Игоря Ковалёва «Его жена курица». Комедийность фильмов Александра Татарского.</p> <p>Антропоморфные персонажи и фантастические существа в авторских фильмах Ивана Максимова. А. Левицкий, Э. Тисе, Г. Гибер, Ю. Желябужский, Е. Бауэр, Л.</p>		
РАЗДЕЛ 10. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО			
10.1.	<p>Зарубежная и отечественная кинохроника до революции 1917 года.</p> <p>Первые кинохроникёры и киножурналисты: братья Патэ и Люмьер (Франция); Эдисон (США); Брайтонская школа (США). Русская хроника А. А. Ханжонкова и А. О. Дранкова (киножурналы «Пегас» и «Обозрение России»). «Разумный кинематограф» - научно-просветительские ленты. Хроникально-этнографический фильм «Переселение за Урал». А. Дранкова и А.Куторгина. Первые русские кинооператоры: П. Новицкий, П. Ермолов, Форестье Экспедиционное кино (Г.Понтинг, Скотт). Хроникальные сюжеты русского дореволюционного кино. Кинохроника в годы Первой мировой войны.</p>	<p>Формируемые компетенции</p> <p>способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен знать:</p>	<p>проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений тестовый опрос</p>
10.2.	<p>Развитие отечественной кинохроники и творчество Д.Вертова в 20-е годы</p> <p>Национализация кинематографа в 1917 г. Фильмы агитпоездов. Еженедельный киножурнал Дзиги Вертова «Киноправда». Кинохроника в период гражданской войны. Кинокомитеты и агитпоезда ВЦИК. Первый отечественный киножурнал «Кинонеделя». Тематический киножурнал «Киноправда» (1922-1925). Стилистая палитра кинохроники 20-х годов.</p>		

	<p>Оппозиция «Вертов - Шуб». Историческая публицистика Э.Шуб и рождение монтажного фильма. Роль Д. Вертова в освоении новой экранной формы - документального фильма.</p> <p>Монтажные эксперименты Д. Вертова в фильмах «Киноглаз», «Человек с киноаппаратом», «Одиннадцатый». Разработка Д. Вертовым теории документального фильма.</p>	<p>хроникальные фильмы, фильмы агитпоездов, кинохронику 20-го годов</p> <p>владеть: теорией документального кино</p>	
10.3	<p>Творческие поиски кинодокументалистов в 20-е годы</p> <p>Эстетическая модель документального фильма В.Ерофеева. «Турксиб» (1926 г.) – этапный фильм В.Турина. Авангардные течения на Западе: Французские авангардисты - А.Кавальканти, Л.Бунюэль. Немецкие экспрессионисты - В.Руттман, Г.Рихтер. Поэтическое наблюдение и публицистическая образность в творчестве Р.Флаэрти. Фильм И. Ивенса «Мост»- описание большого предмета через детали. Новаторство Ж.Виго.</p>		
10.4.	<p>Развитие документального кино в 30-40-е годы</p> <p>Характерные признаки отечественной хроники 30-40-х годов: хроникерская хватка, оперативность, стремительность передвижения по свету, четкость операторского запечатления и монтажная внятность подачи события.</p> <p>«Медведкино» и его принципы. Первые интервью в фильмах «КШЭ» (Э. Шуб), «Три песни Ленине (Д. Вертов). Образный строй фильмов «Испания» (Э.Шуб), «Авиамарш»(М. Кауфман) Английская школа документального кино. Фильм «Рыбачьи суда» (Д. Грирсон) - наблюдение за повседневным трудом людей.</p>		

5.Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины широко используются художественно- творческие технологии, поскольку обучающиеся решают нестандартные художественно-творческие задачи при выполнении упражнений и творческих работ, которые предполагается в дальнейшем использовать для участия в профессиональных международных, всероссийских и региональных художественных конкурсах видео, кинофестивалях, фотовыставках.

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

традиционные: лекция, практическое занятие, индивидуальное занятие

интерактивные: лекция с проблемными вопросами; лекция-диалог; консультивная практика; работа в малых группах; обсуждение творческих работ; мультимедийные технологии

проблемно-поисковые : разработка, обсуждение и защита творческих заданий, технология

«Портфолио» (портфель творческих работ), круглые столы, обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёт о выполнении практических работ, просмотр и обсуждение со студентами фильмов, съёмочных заданий; проверка

самостоятельно снятых и смонтированных видеоработ, опрос на семинарских занятиях, экзамен, зачёт, защита курсовой работы. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде КемГУКИ (Moodle).

информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» используются следующие информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование тестовых заданий, выполнения упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов, монтажа фильмов, в программах.

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Видеотехника» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств

Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно- образовательной среде КемГИК»(web- адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Режиссура АВП» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы студентов: просмотры фильмов, чтение и анализ режиссёрских сценариев, самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации;подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнениепрактических заданий; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фильмов; создание режиссёрских сценариев творческих работ практических и творческих заданий; оформление выполненных работ в авторское Портфолио студента.

Основное содержание самостоятельной работы студентов связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных упражнений и творческих работ, художественным оформлением Портфолио по дисциплине «Режиссура АВП». Дисциплина «Режиссура аудиовизуального произведения» предполагает знание выразительных средств режиссёра, истории кинорежиссуры, основ работы режиссёра. Обучающийся, освоивший курс должен уметь писать режиссёрскую заявку и режиссёрский сценарий, создавать экспликацию фильма, монтировать отснятый материал, работать с типажом и актёром, анализировать режиссёрскую работу и многое другое. Задача курса - дать студенту знания, умения и практические навыки для овладения профессиональной мастерством режиссёра аудиовизуального произведения, усвоить различные творческие методы режиссёра.

В процессе изучения дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического и индивидуального занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что задания постоянно усложняются с целью формирования у обучающегося потребности к постоянному творческому поиску.

Итоговые работы (проекты):

семестр - натурный этюд

семестр - игровой этюд,клип,экранизация3 семестр- видеожурнал

4 семестр - учебный, презентационный или рекламный фильм
5 семестр - видеоочерк
6 семестр - анимационный фильм
7 семестр – бакалаврская работа

Результат обучения - портфолио обучающегося, включающее в себя итоговые семестровые работы (съёмочные проекты) и результаты текущих заданий, которые продемонстрируют умение обучающегося воплотить на экране выразительные режиссёрские средства.

Самостоятельная работа по курсу «Режиссура аудиовизуального произведения» включает в себя два основных вида деятельности обучающихся- это подготовка к традиционным семинарским и практическим занятиям и самостоятельный просмотр фильмов.

Темы для самостоятельной работы обучающихся	для очной формы обучения	для заочной формы	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИЯ КИНОРЕЖИССЁРА.			
Тема 3.3. Мизансцена.	4	4	просмотры фильмов, чтение и анализ режиссёрских сценариев, чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов;
Тема 3.4. Жанр и стиль фильма.	4	4	
РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ФИЛЬМА			
Тема 4.2. Принципы и виды монтажа.	6	6	поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации;
РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭКРАНЕ.			
Тема 6.1. Жанры информационных телевизионных программ.	2	2	подготовительная работа к выполнению практических заданий;
Тема 6.2. Жанры аналитической публицистики	2	2	
Тема 6.3. Специфика работы режиссёра-документалиста в кино и на ТВ.	2	2	самостоятельный просмотр фильмов;
Тема 6.4. Сюжет-портрет.	2	2	
Тема 6.5. Речь героев на экране.	2	2	подготовка с семинарским занятиям;
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ И ОБЗОРНЫЙ ФИЛЬМ.			
Тема 6.2. Научно-исследовательское кино и его специфика.	2	2	самостоятельное выполнение практических заданий;
Тема 6.3. Отличительные признаки и классификация учебных фильмов.	2	2	
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ.			
Тема 7.1. Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике.	2	2	поиск материала по темам практических занятий;
Тема 7.2. Поэтические особенности художественно-документальных фильмов.	2	2	
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ.			
Тема 8.3. Портретирование современников: различные подходы воплощения героев.	4	4	письменный анализ фильмов; создание режиссёрских сценариев творческих работ
РАЗДЕЛ 9 АНИМАЦИЯ.			
			выполнение практических и творческих заданий; оформление выполненных работ авторское Портфолио

Тема 9.1. Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества	2	2
Тема 9.2. Режиссёрское решение анимационного фильма	4	4

Описание практических заданий Раздел 1. Профессия кинорежиссёра

Тема 1.3. Основные функции режиссёра.

Цель занятия: знакомство с основными режиссёрскими навыками

Разработка заявки на фильм.

Разработка режиссёрского сценария.

Съёмка однокадрового фильма в эстетике братьев Люмьер. Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 2. Создание пространства фильма Тема

2.3. Кадр и план.

Цель занятия: освоение работы режиссёра с основными крупностями планов.

Раскадровка картины.

Упражнение «Эффект Кулешова».

Фотомонтаж по предложенной теме.

Фотофильм.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 2.4. Время в фильме

Цель занятия: освоение основных видов движения времени в фильме.

Видеонаблюдение.

Однокадровый минифильм - упражнение на передаче реального времени (непрерывное действие).

Однокадровый минифильм - упражнение на передачу сжатого времени (временной скачок без скачка по монтажу).

Однокадровый минифильм - упражнение на передачу растянутого времени.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий. **Раздел 3. Работа**

режиссёра над игровой новеллой Тема 3.3. Мизансцена.

Цель занятия: овладение методикой построения киномизансцены.

Построение глубинной мизансцены (один кадр, статичная камера).

Съёмка события на общем плане (один кадр, статичная камера).

Съёмка пространства на природе (три кадра).

Съёмка пространства в интерьере (три кадра).

Ремейк отрывка из фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 3.4. Жанр и стиль фильма.

Цель занятия: освоение различных жанров и стилевых направлений в кинорежиссуре.

Монтаж трёх историй, различных по жанру из предложенного видеоматериала.

Визуальная иллюстрация цитаты или афоризма.

Короткое видеосообщение с закадровым текстом от первого лица.

Фотопробы для игрового этюда.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 4. Монтаж фильма

Тема 4.2. Принципы и виды монтажа.

Цель занятия: освоение основных принципов и видов монтажа.

Упражнение «Восьмёрка».

Упражнение «Диалог».

Упражнения на усвоение правил пересечения оси внимания: монтаж через деталь; монтаж по движению; монтаж через кадр на оси; разворот персонажа в кадре; смена оси при помощи движения камеры.

Монтаж короткометражного фильма из кадров киноклассики.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 5. Хроника и новости на современном экране.

Тема 6.1. Жанры информационных телевизионных программ.

Цель занятия: получение практического навыка написания текста для информационных новостных, разговорных и диалогических жанрах, а также в художественной публицистике.

Заметка, отчёт, репортаж об одном событии.

Интервью и диалог запись последовательности вопросов, логика развития темы, художественная задача разговора).

Зарисовка, небольшой очерк.

Работа над информационным сюжетом.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.2. Жанры аналитической публицистики.

Цель занятия: получение практического навыка написания текста для ситуативно-аналитических жанров.

Корреспонденция, комментарий, статья на заданную тему.

Работа над событийным сюжетом.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.3. Специфика работы режиссёра-документалиста в кино и на ТВ.

Цель занятия: овладение методикой работы режиссёра-документалиста.

Съёмка кинорепортажа (определение героя, замысла, логического и композиционного построения).

Рецензия на документальные фильмы и телепередачи.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.4. Сюжет-портрет.

Цель занятия: освоение методов работы режиссёра документалиста с героем сюжета- портрета.

Выбор героя.

Режиссёрский сценарий.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.5. Речь героев на экране.

Цель занятия: освоение методов интервьюирования режиссёра документалиста.

Разработка и проведение интервью.

Съёмка и монтаж сюжета-портрета.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 6. Учебный, научно-популярный фильм и обзорный фильм.

Тема 6.2. Научно-исследовательское кино и его специфика.

Цель занятия: знакомство с достижениями режиссёров научно-исследовательского кинематографа, освоение приёмов и методов работы над учебным, или презентационным фильмом.

Рецензия на предложенные научно-популярные фильмы.

Съёмка учебного, или презентационного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 6.3. Отличительные признаки и классификация учебных фильмов.

Цель занятия: знакомство с классификацией учебных фильмов, освоение приёмов и методов работы над учебным, или презентационным фильмом.

Рецензия на предложенные учебные фильмы.

Работа над закадровым текстом учебного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.4. Особенности режиссуры учебных фильмов.

Цель занятия: освоение приёмов и методов работы над учебным фильмом.

Монтаж учебного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 7. Художественно-документальные фильмы.

Тема 7.1. Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике.

Цель занятия: освоение творческих методов режиссёра – документалиста.

Режиссёрский сценарий очерка-портрета.

Документальное видеонаблюдение.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 7.2. Поэтические особенности художественно-документальных фильмов .

Цель занятия: освоение творческих методов режиссёра – документалиста.

Выбор героя очерка.

Работа с постановочными кадрами в документальном кино.

Прямой и отражённый методы портретирования.

Раздел 8. Человек и его воплощение в документальных фильмах

Тема 8.1. Эволюция портретного жанра в отечественном документальном кино.

Тема 8.3. Портретирование современников: различные подходы воплощения героев.

Цель занятия: овладение методами документального портретирования.

Раздел 9. Анимация

Тема 9.1. Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества

Цель занятия: освоение методики создания сценария и раскадровки

анимационного фильма. Разработка сценария и раскадровки анимационного фильма.

Выбор техники анимации.

Создание образа персонажей анимационного фильма (характер, облик, одежда, занятия).

Создание экспозиционного листа.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 9.2. Режиссёрское решение анимационного фильма

Цель занятия: знакомство с различными изобразительными решениями

анимационных фильмов. Рецензия на предложенные анимационные фильмы Работа над анатомией анимационного персонажа рисованного и объемно- кукольного фильма. Технология перекладки в анимации.

Съёмка, монтаж и озвучивание анимационного фильма (создание экспозиционного листа, пиксиляция).

Фонд оценочных средств.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Режиссура АВП » используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всеучебно- творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма – зачетный просмотр, экзаменационный просмотр или комбинированная форма).

Требования к зачету по дисциплине «Режиссура АВП» предполагает комбинированную форму при проведении:

тестовый контроль знаний (тестовые задания);

зачетный просмотр учебно-творческих работ,

презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение семестра.

Требования к зачету и экзамену по дисциплине «Режиссура аудиовизуального произведения » предполагает комбинированную форму при проведении:

тестовый контроль (тестовые задания с открытыми вариантами ответов);

зачетный и экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.

Примерные тестовые задания и критерии оценивания практических работ представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК. Зачетный и экзаменационный просмотры как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/01.08-08.

Вопросы к зачёту 5 семестр

1. Достоверность, правдивость как природное качество документалистики.
2. Способы мышления в документальном творчестве.
3. Роль слова в трактовке содержания документальных кадров.
4. Документальное наблюдение как основа документальных фильмов.
5. Работы теоретиков и практиков, посвящённые неигровому кино
6. Поэтические особенности художественных документальных фильмов.
7. Постановочное в документальном кино.
8. Человек и природа в фильмах Р.Флаэрти.
9. Кинематографическое наследие А. Пелешяна и его теория дистанционного монтажа.
10. Поэтически обобщённые образы советского человека в коллективных портретах 20-х годов.
11. Человек-тип в социальных портретах 30-х годов.
12. Принцип выбора героя в фильмах- портретах 60-70-х годов.
13. Экранные портреты документалистов 60-х годов
14. Ленинградская школа документалистики.
15. Новосибирская, Свердловская студии документального кино.
16. Образ-характер о современника в последние десятилетия 20 века.
17. Способы воссоздания фактов и событий жизни героя. Фильмы
18. Хроникальный кадр. Документ и контекст.
19. Фильм-портрет как исследование характера и психологии героя.
20. Псевдодокументальное кино.
21. Использование документальных приемов в игровом кино.
22. Ларс фон Триер и проект «Догма».

Вопросы к зачёту 7 семестр

1. Хроникальные сюжеты русского дореволюционного кино.
2. Фильмы агитпоездов. Еженедельный киножурнал Дзиги Вертова «Киноправда».
3. Монтажные эксперименты Д. Вертова
4. Эстетическая модель документального фильма В.Ерофеева
5. Французские авангардисты - А.Кавальканти, Л.Бунюэль.
6. Немецкие экспрессионисты - В.Руттман, Г.Рихтер.
7. Поэтическое наблюдение и публицистическая образность в творчестве Р.Флаэрти.
8. Работа над фронтовой хроникой как школа событийного репортажа.
9. «Группа тридцати» (Франция) и её значение для национального кино.
10. Английское «свободное кино» и эстетика «рассерженных» (Л.Андерсон, К.Рейс, Т.Ричардсон).
11. «Новое американское кино». Творческие принципы Л. Рагозина, Д.Кларк.
12. Cinema verite
13. «Олимпия» Лени Рифеншталь.
14. Реконструкция фактов в фильмах Романа Кармена.
15. Антифашистская тема в развитии эстетики документального фильма
16. «Обыкновенный фашизм» (М.Ромм).
17. Ленинградская школа документального кино: П. Коган, Н. Обухович, А. Сокуров, Е.Учитель.
18. Метод длительного наблюдения и скрытой камеры.
19. Социальная документалистика.
20. Европейская и американская традиции.
21. Экологические темы в фильмах Р. Г. Реджио, В. Херцога, Ж. Клузо, Ж. Перрен и др.
22. Визуальная антропология и фильмы Э. Бартенёва.
23. Современная кинодокументалистика: П. Костомаров, А. Расторгуев, В. Косаковский, С.

Дворцевой, С. Лозница, С. Дебижев.

24. Драматургия док. Кино и док. Театра, вербатим.
25. Школа М. Разбежкиной.
26. Документальные фильмы В. Германики.

Вопросы к экзамену 3 семестр

1. Специфика, функции, задачи информационного новостного экрана.
2. Основные виды информационной периодики
3. Видеосюжет - основной жанр новостей. Разновидности жанра.
4. Этапы работы при подготовке видеосюжета
5. Репортаж как природное свойство телевидения и стержневой жанр тележурналистики
6. Новые технологии в телерепортаже.
7. Публицистика как направление телевизионной журналистики, её общественные функции, цель, жанровые признаки, разновидности.
8. Комментарий - оперативный аналитический материал.
9. Обзор (обзор) - традиционный устойчивый жанр аналитической телепередачи.
10. Роль авторской концепции в отборе, освещении, анализе фактов и явлений жизни.
11. Специфика аналитического расследования.
12. Варианты развития сюжета.
13. Съёмочный материал режиссёр игрового и документального фильма
14. Иллюстративность изобразительного ряда в информационном сюжете и ведущая роль слова в нём
15. Сюжетное портретирование как форма знакомства со зрителями
16. Человек на экране с точки зрения режиссуры
17. Портрет-ситуация
18. Темпо-ритм монтажной фразы сюжета-портрета
19. Три формы звучащей речи в кинематографе
20. Интервью. Характер вопросов.

Вопросы к экзамену 6 семестр

1. Условность и гиперболизация анимационного образа.
2. Творческие методы работы режиссера и диапазон средств выразительности анимации.
3. Знаковая система комикса.
4. Технологическая цепочка создания анимационного фильма.
5. Драматургическое решение и моделирование пространства в мультфильме.
6. Законы движения в анимационном кинематографе.
7. Анатомия и пластика движения персонажа в рисованном и кукольном фильме.
8. Схемы и пластика движения животных, птиц, насекомых.
9. Актерские задачи в анимации.
10. Многообразие анимационных технологий.
11. Форма записи режиссёрского сценария: анимационного фильма.
12. Понятие о массе, форме, характере и пропорциях анимационного персонажа.
13. Авангардная анимация 20-х годов.
14. Абстракционистские анимационные фильмы Вальтера Рутмана «
15. Силуэтная анимация Лотты Райнигер.
16. Принципы анимации Уолта Диснея
17. Техника перекладки Юрия Норштейна.
18. Польская и чешская анимационные школы.
19. Сюрреалистическая анимация Яна Шванкмаера.
20. Формальный эксперимент Збигнева Рыбчиньского «Танго».
21. «Пальцевая живопись на стекле» Александра Петрова.
22. Р. Бакши - пионер мультипликации фильмов для взрослых в жанре фэнтези.
23. Комедийность фильмов Александра Татарского.

24. Антропоморфные персонажи и фантастические существа в авторских фильмах Ивана Максимова.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Курс «Режиссура АВП», прежде всего, предполагает понятие о работе режиссёра фильма, об этапах создания кинопроизведения от замысла до воплощения в различных видах киноискусства: игровом, документальном, научном, понимание особенностей сценария как идейно – тематической основе фильма в различных видах и жанрах экранного творчества; освоение практических умений и навыков в сценарной работе. В процессе изучения дисциплины «Режиссура АВП» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий.

Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо разработка сценария в различных жанрах киноискусства, а также выполнение творческих заданий, способствующих овладению нормами современного литературного языка, словом, методами создания экранного образа, работы репортера, интервьюера, аналитика, публициста, развитию творческого воображения. Специфика учебной дисциплины заключается в дифференцированном подходе к каждому обучающемуся.

Рабочая учебная программа по дисциплине «Режиссура АВП» направлена на изучение теории и практики режиссуры фильма и включает в себя семинарские занятия, просмотры и обсуждения фильмов, видеоматериалов, выполнение практических заданий, 45 % занятий проводятся в интерактивной форме.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: учебное пособие / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2011. -150 с.: ил. -Текст: непосредственный.
2. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: хрестоматия / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2010. -108 с.: ил. -Текст: непосредственный.
3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: практикум / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2021. -64 с.: ил. -Текст: непосредственный.
4. Хотиненко, В.И. Мастер-класс. Кинообразование: учебное издание / В.И.Хотиненко.- М.: Мир искусства, 2011.-84 с. -Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Арабов, Ю.Н. Мастер-класс. Кинодраматургия: учебное издание / Ю.Н. Арабов.- М.: Мир искусства, 2009.-84 с. -Текст: непосредственный.
2. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана: учебное издание / К.Э.Разлогов.- М.: ЭКСМО, 2011.-144 с.: ил. -Текст: непосредственный.
3. Фрумкин, Г.М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию: учебное издание / Г.М. Фрумкин М.: Академический проект, 2009.-144 с: ил.-Текст: непосредственный.

Электронные издания

1. Борисов, С.И. Технология создания документального фильма : учебное пособие / С.И. Борисов. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7567-0954-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495903> (27.12.2018).
2. Алеников, В.М. Свой почерк в режиссуре / В.М. Алеников. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 475 с. : ил. - (Открытые мастер-классы). - ISBN 978-5-386-08413-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477384> (27.12.2018).

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows

- АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;

антивирусные программные средства;

Программное обеспечение и информационные справочные системы

операционная система Windows XP/Vista/7; антивирусные программные средства;

Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.; информационные справочные системы: Консультант Плюс, ГАРАНТ;

пакеты программ Adobe Premiere Pro ; Adobe PhotoShop, Microsoft Office Power Point.

Для изучения дисциплины необходима мультимедийная техника: видеокамеры DV (DVCAM, HDV), микрофоны, видеопроекторы, персональные компьютеры, интегрированные в ИНТЕРНЕТ; оборудованные аудитории, просмотровый зал.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса

№ 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественно-творческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника- сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Список (перечень) ключевых сло

1. Авангард документальный
2. Автопортрет
3. Аттракцион
4. Время экранное
5. Восприятие зрительское
6. Выразительность художественная
7. Движение внутрикадровое
8. Действие сквозное
9. Декорация
10. Деталь
11. Драма документальная
12. Достоверность
13. Жанры информационные
14. Жанры образно-публицистические
15. Жанры художественно-документальные
16. Замысел режиссёрский
17. Заявка
18. Звук
19. Идея
20. Интервью
21. Изображение
22. Музыкальный ролик
23. Портрет -натюрморт
24. Постановка
25. Произведение экранное
26. Пространство экранное
27. Приёмы монтажные
28. Принципы монтажные
29. Процесса творческого динамика
30. Ракурс
31. Раскадровка
32. Репетиция
33. Режиссёр
34. Решение творческое
35. Рефрен
36. Ритм
37. Сверхзадача
38. Сечение золотое
39. Символы традиционные
40. Сопоставление
41. Средства выразительные
42. Стилизация
43. Структура монтажная
44. Сцена
45. Сценарий режиссёрский
46. Сюжет
47. Темп
48. Типаж
49. Фраза монтажная
50. Текст дикторский
51. Фильм-исследование
52. Фильм-портрет
53. Фильм-размышление
54. Фильм информационно-обзорный
55. Фильм историко-биографический
56. Фильм исторический
57. Фильм научно-исследовательский
58. Фильм научно-популярный
59. Фильм технико-пропагандистский
60. Фильм учебный
61. Фильм игровой
62. Эпизод
63. Язык экранный

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.13
СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Светлакова Е.Ю. Сценарное мастерство: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е.Ю. Светлакова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. - 47 с. – Текст: электронный.

Автор:
зав. кафедрой фотовидеотворчества,
доцент, канд. филос. наук.
Светлакова Е.Ю.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- дать целостное системное представление о работе сценариста фильма, об этапах создания сценария кинопроизведения от замысла до воплощения в различных видах киноискусства: игровом, документальном, научно-популярном;
- освоить технологическую сторону работы сценариста, сформировать практические умения и навыки в сценарной работе;
- сформировать у студентов четкое понимание особенностей сценария как идейно – тематической основе фильма в различных видах и жанрах экранного творчества.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Учебная дисциплина «Сценарное мастерство» входит в профессиональный блок базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-фото-видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связан с учебными курсами «Режиссура аудиовизуального произведения», «Съёмочное мастерство», «Кино-, видеомонтаж», «Звуковое решение фильма».

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций	основные понятия кино, - видеодраматургии, формы записи сценария на разных этапах работы над фильмом ; жанры кинофильма, особенности его сюжетосложения; жанровое многообразие и особенности драматургии информационно-хроникального экрана	определять тему, идею сценария и фильма; отбирать материал для сценария будущего фильма, видеосюжета; выделять в характере героев ведущие черты, писать немые и звуковые этюды; анализировать собранный материал ; создавать сценарий киноновеллы;	нормами современного литературного языка, словом, творческим воображением, методами создания экранного образа, методами работы репортера, интервьюера, аналитика, публициста, теоретическими знаниями по драматургии и сценарному мастерству

и социокультурной среды (ПК-2).		создавать сценарии в различных видах и жанрах киноискусств; делать стендап, брать синхронны, писать закадровый текст; разрабатывать концепции сценария для реализации авторского замысла	
---------------------------------	--	--	--

3. Объём, структура и содержание дисциплины

3.1. Объём дисциплины

Дисциплина «Сценарное мастерство» изучается на 1-4 курсе (1-8 семестр) и состоит из разделов.

Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты во 3, 6, 7 (2, 3, 4 курс) семестрах, экзамены в 1, 5, семестрах (1, 3, 4 курс).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц – 432 часа (в том числе аудиторные занятия в интерактивной форме - более 20 %, в соответствии с требованиями ФГОС ВО).

3.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					в том числе аудиторные занятия в интерактивной форме
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ										
1.1.	Специфика кино как экранного искусства	1		6	2	2		2		Лекция-беседа; практикум с использованием интернет-ресурсов; просмотр и обсуждение фильмов
1.2.	Тема, идея, материал сценария	1		6	2	2		2		
1.3.	Выразительные средства кино и образное решение сценария	1		7	2	2	1	2		

1.4.	Монтажное мышление драматурга	1		7	2	2	1	2		
Итого по 1 разделу		1		30	8	8	2	8		
Раздел 2. СЦЕНАРИЙ - ОСНОВА ФИЛЬМА										
2.1.	Возникновение и развитие сценария. Драматургия немого кино	1			2					Лекция-диалог; Практикум использованием интернет-ресурсов; Электронный тестовый контроль
2.2.	Сценарий звукового кино, его элементы	1			2	2				
2.3.	Этюд как первая форма сценарной работы	1				2		2		
2.4.	Композиция сценария, ее элементы	1			2	2	1	2		
2.5.	Образ - характер в сценарии и фильме	1			2		1	2		
2.6.	Драматический конфликт, его элементы.	1				2		2		
Итого по 2 разделу		1		42	8	8	2	8	4 э	
Всего за 1 семестр		1	1	72	16	16	4	16	4 э	
Раздел 3. ЭТАПЫ РАБОТЫ И ФОРМЫ ЗАПИСИ СЦЕНАРИЯ										
3.1.	Замысел фильма. Этапы создания сценария.	2		8	4	2		2		Подготовка творческих конкурсных работ; разработка портфолио
3.2.	Сценарная заявка, ее элементы.	2		9	2	4	1	2		
3.3.	Формы записи сценария.	2		9	2	2	1	4		
Итого по 3 разделу		2		32	8	8	2	8	6 к	
Раздел 4. ДРАМАТУРГИЯ ИГРОВОГО ФИЛЬМА										
4.1.	Жанровое многообразие кинодраматургии	2			4	4		2		Творческие задания. Круглый стол: анализ практических упражнений.
4.2.	Способы сюжетосложения в современной кинодраматургии	2			4	4		2		
4.3.	Киноновелла, ее разновидности	2			4	4	1	2		
4.4.	Экранизация, ее формы	2			4	4		2		
Итого по 4 разделу		2		32	8	8	2	8	6 к	
Всего за 2 семестр		2		62	16	16	4	14	12 к	
Раздел 6. ХРОНИКАКАК ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ										

6.1.	Специфика информационного экрана	3	6	2		2			Метод проектов. Консультативная практика
6.2.	Миниатюра как форма экранной периодики, её виды	3	6	2	2		2		
6.3.	Видеосюжет, его жанры	3	6	2	2		2		
6.4.	Киножурнал как ведущая форма экранной периодики	3	6	2	2		2		
7.5.	Кино, видеорепортаж как ведущий жанр хроники, его виды	3	6	2	2	1	2		
6.6.	Современные подходы в освещении текущих событий	3	6	2	2	1			
6.7.	Разговорные жанры видеопериодики	3	6	2	2	1			
6.8.	Короткометражный информационный фильм	3	6	2	2	1		4 з	
	Итого по 6 разделу и за 3 семестр	3	48	16	14	4	10	10	
Раздел 7. ДРАМАТУРГИЯ НАУЧНО – ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА									
7.1.	Типы и жанры научно-популярных фильмов	4	2		2				Творческие задания. Круглый стол: анализ практических упражнений.
7.2.	Типы кинопопуляризации	4	6	2	2		2		
7.3.	Форма и содержание научно-популярных фильмов	4	7	2	2	1	2		
7.4.	Сценарное решение научно-популярных фильмов	4	7	2	2	1	2		
	Итого по 6 разделу	4	22	6	8	2	6		
Раздел 8. ДРАМАТУРГИЯ УЧЕБНОГО ФИЛЬМА									
8.1.	Учебный фильм, его цели, задачи, жанры	4	2	2					Семинар- дискуссия. творческие задания. Круглый стол.
8.2.	Этапы работы над учебным фильмом	4	3	2			1		
8.3.	Сценарий учебного фильма	4	5	2	2		1		
8.4.	Закадровый текст учебного фильма	4	4		2	1	1		
8.5.	Эстетика учебного фильма	4	6		2	1	3		
	Итого по 6 разделу	4	20	6	6	2	6		
	Всего за 4 семестр	4	42	12	14	4	12		
Раздел 9. СПЕЦИФИКА ДРАМАТУРГИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО									

9.1.	Элементы документального сценария и фильма	5		2	2					Анализ практических упражнений Лекция-диалог; Практикум использованием интернет-ресурсов; Электронный тестовый контроль
9.2.	Виды и жанры документального фильма	5		4	2		2			
9.3.	Образно - документальный экран, его специфика	5		6	2	2	2			
9.4.	Признаки экранной публицистики	5		4		2	2			
9.5.	Работа над сценарием документального фильма	5		4		2	2			
9.6.	Закадровый текст документального фильма	5		4		2	2			
	Итого по 9 разделу	5		30	6	8	10			
Раздел 10. ЖАНРЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО –ОБРАЗНОГО ЭКРАНА										
10.1.	Очерк - ведущий жанр экранной документалистики	5		4	2		2			Круглый стол, анализ практических упражнений
10.2.	Сценарий видеоочерка, методы работы над ним	5		4	2		2			
10.3.	Фильм - портрет, его виды	5		4	2		2			
10.4.	Методы портретирования на экране	5		7	2	2	2	1		
10.5.	Методы ведения интервью	5		5		2	2	1		
10.6.	Формы речи в документальном фильме	5		4		2	2			
	Итого по 10 разделу	5		36	8	6	12	2	4 э	
	Всего за 5 семестр	5		66	14	12	22	4	4 Э	
Раздел 11. ПРОБЛЕМНЫЙ ФИЛЬМ КАК ЖАНР ЭКРАННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ										
11.1.	Проблемный фильм, его разновидности	6		8	2	4	4			Лекция-диалог; Практикум использованием интернет-ресурсов; Электронный тестовый контроль
11.2.	Драматургия проблемного фильма	6		6	2	2	2			
11.3.	Драматургия социально – психологического фильма	6		8	2	2	2	2		

11.4.	Путь кинодраматургии к психологической драме	6	8	2	2	2	2		
11.5.	Художественно-документальный фильм, его драматургия	6	10	4	2	2	2		
	Итого за 10 разделу и за 6 семестр	6	56	12	12	12	6	4 з	
	Раздел 11 . РАБОТА НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ	7-8	96			96		4 э 4 з	
	Итого		432	98*	138*	28	60	108	

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ			
1.1.	<p>Специфика кино как экранного искусства и творчество драматурга</p> <p>Синтетическая природа кино, его связь с театром, литературой, изобразительным искусством, музыкой. Специфические качества и выразительные средства кино как искусства, связанного с техникой и зависимого от уровня технического развития. Содержание и задачи курса, две его стороны: 1) теория кинодраматургии как основы кинотворчества, как особая область литературного творчества; 2) сценарная практика, особенности письма для воплощения на экране. Значение теории кинодраматургии для творческой практики. Профессиональные требования к драматургу, сценаристу: наблюдательность, «дар подробного зрения», интерес к человеческим характерам, действенность и зримость сценарного письма.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой 	<p>устный опрос</p> <p>проверка результатов практических умений.</p>

1.2.	<p>Тема, идея, материал сценария и фильма</p> <p>Материал произведения искусства – это реальная действительность во всем многообразии ее проявления, творчески освоенная, осмысленная автором. Скрытые или очевидные драматические возможности материала. Изучение материала автором: книги, фильмография, документы, события, явления и процессы в жизни, реальные факты и люди, встречи с ними, разговоры; первоисточники, иконографика. Визуальная оценка как принцип отбора материала. Схематизм в творчестве как результат поверхностного знания материала. Эмоциональная оценка материала под определенным жанровым углом.</p> <p>Тема как синтез жизненного материала и проблем, поставленных автором; это то, о чем пойдет разговор в фильме. Тематическая полифония в крупных произведениях. Ведущая тема и побочные, второстепенные, работающие на воплощение главной темы. Заказная тема и сложности работы с ней автора. Органичность идеи, развивающейся во всей образной структуре фильма.</p> <p>Многозначность идеи ивозникающая в связи с этим возможность различных трактовок сценарного замысла Художественная идея – как главная мысль автора.</p>	<p>деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен:</p> <p>знать специфику кино как экранного искусства, его выразительные средства;</p> <p>что такое тема, идея, материал сценария;</p> <p>виды творческого монтажа</p> <p>уметь определять тему, идею сценария и фильма; отбирать материал для сценария будущего фильма</p> <p>владеть выразительными средствами киноискусства и монтажным мышлением сценариста</p>	
1.3	<p>Выразительные средства киноискусства и творчество сценариста</p> <p>Кинофильм как движущееся и звучащее изображение. Движение, действие в фильме, его виды: внешнее, прямое, отраженное, внутреннее, параллельное, их характеристика.</p> <p>Движение камеры иразноплановость съемки.</p> <p>Виды планов, их роль в фильме: ОПд, ОП, СРа, СР, КП, деталь, горизонтальная и вертикальная панорамы.</p> <p>Ракурсная съемка как авторский взгляд на снимаемый объект. Деталь в сценарии как важнейший фактор создания выразительного образа. «Часть вместо целого», роль данного приема в фильме. Драматургические детали, передающие существенные черты облика персонажа, его характера, обстановку действия.</p> <p>Сквозная деталь как выразительный психологический и драматургический мотив, как пластически выразительная «частность» для</p>		

	<p>воплощения авторского замысла.</p> <p>Пространство и время как драматургические элементы сценария. Образная достоверность в изображении пространства. Замкнутое и разомкнутое пространство фильма.</p> <p>Кинематографическое время, его организация в сценарии. Историческое и художественное время фильма, время автора, время героя, время зрителя. Остановка во времени – «стоп-кадр».</p>		
1.4	<p>Монтажное мышление драматурга и образное решение сценария</p> <p>Основные монтажные принципы кинематографа. Функции монтажа в драматургии. Возможности сценариста с помощью монтажа спрессовывать события, ускорять, сжимать или растягивать, замедлять время, создавать пространство, ассоциативно сопоставлять эпизоды, сцены и т.д.</p> <p>Виды монтажа: линейный, параллельный, перекрестный, дистанционный, ассоциативный.</p> <p>Монтажное мышление драматурга как необходимое условие успешной работы над сценарием. Монтаж как авторский взгляд на воплощение замысла. Ракурсная съемка, ее роль в сценарии и фильме. Монтаж и темпоритм фильма, его роль в раскрытии характеров персонажей. ЦВЕТ в фильме, его драматургическая роль. Цвет как средство раскрытия сюжета, характеров, обстановки. Цветовые детали в драматическом повествовании. Зрительно – цветное решение сценария.</p>		
РАЗДЕЛ 2. СЦЕНАРИЙ – ИДЕЙНО – ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИЛЬМА			
2.1.	<p>Возникновение и развитие сценария. Драматургия немого кино.</p> <p>Истоки возникновения драматургии кино. Необходимость сюжетного начала в раннем кинематографе. Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908г.) по сценарию В.Гончарова. Изобразительные</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью 	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>

	<p>средства немого кино и их использование в драматургии. Теория «железного сценария» Т.Инса, его специфика. Роль титров в немом кино. Теория «эмоционального» сценария А. Ржешевского, ее сильные и слабые стороны. Темы, сюжеты, конфликты в сценариях немого кино. Драматургия немого этюда. Требования единства места, времени и действия. Роль пластического образа. Эффект органической немоты.</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); Способность руководить</p>	
2.2.	<p>Сценарий звукового фильма, его элементы Литературный сценарий как идейно - тематическая основа фильма как синтез железного и эмоционального сценариев. Элементы литературного сценария: надпись, ремарка, диалог, закадровый текст. Революционная роль звука и слова в системе выразительных средств кино. Первый звуковой отечественный фильм «Путевка в жизнь» Н.Экка (1930 г). Ремарка как описательная часть сценария. Составные части ремарки, ответ на вопросы: кто? Что? Где? Когда? Характеристика героев, обстановки, внешнего и внутреннего действия, а также звукового оформления фильма (шумы, музыка). Ремарка как выражение авторского отношения к изображаемому, как выражение монтажного образа фильма. Своеобразие кинодиалога, его зависимость от действия, обстановки, драматического конфликта. Информационная и эмоциональная ёмкость звучащего слова в кино. Текст и подтекст диалога. Передача подтекста посредством интонации, жеста, деталей, второго</p>	<p>художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать историю развития сценария; элементы сценария немого и звукового кино, специфику</p>	
	<p>плана . Индивидуальность речи как характеристика внутреннего мира персонажа. Внешнее и внутреннее действие сценария и диалог. Звукозрительный образ фильма и роль слова.Закадровый текст фильма, его функции. Это – «невидимый человек» в сценарии. Отражение в тексте характера автора или героя. Текст от автора – его размышления о времени и о себе. Текст от имени героя – внутренний монолог - для передачи мыслей и чувств героя. Коренное изменение роли надписи в звуковом сценарии, её чисто информационное или вспомогательная, функциональная роль.</p>	<p>композицию сценариев эпического, драматического лирического фильмов; что такое образ-характер сценария и фильма, его связь и взаимообусловленность с драматическим конфликтом, основы композиции сценария уметь определять элементы сценария звукового фильма,</p>	

2.3.	<p>Этюд как первая форма сценарной работы Немой этюд – малая сценарная форма, небольшое законченное по форме и содержанию произведение, построенное на эффекте органической немоты. Единство места, времени и действия как органическое триединство этюда. Способность раскрывать содержание через изображение, пластику жизни - необходимое требование к сценаристу, как условие создания немого этюда. Звуковой этюд, его драматургия. Передача эмоционального состояния персонажей, окружающей обстановки не только через видеоряд, но и через элементы звукоряда – музыку, естественные шумы. Речь героев этюда. Иллюстративное и контрапунктное использование музыки и шумов. Речь как характеристика внутреннего мира персонажей этюда.</p>	<p>писать немые и звуковые этюды, находить в жизни драматические ситуации и конфликты, уметь выделять в характере героев фильмов ведущие черты владеть способами создания немых и звуковых сценарных этюдов; нормами современного литературного языка, словом, творческим воображением</p>	
2.4.	<p>Композиция сценария, её элементы. Композиция как структура, архитектоника. Сюжет как основа композиции сценария. Внесюжетные элементы композиции: лирические отступления, замедление действия, рефрены. Структурная композиция — это деление фильма на кадры, сцены и эпизоды — их расположение относительно друг друга и их соединение. Сюжетная композиция — деление фильма на части сюжета: экспозицию, завязку, развитие, кульминацию, развязку, финал — их расположение относительно друг друга и их соединение. Сюжетно-линейная композиция — деление сюжета фильма на сюжетные линии и лейтмотивы, их соотнесение и их соединение. Архитектоника — деление фильма на глубинные смысловые части, их соотнесение между собой. Кадр — часть фильма от соединения с предыдущим кадром до соединения с последующим. Сцена — часть фильма, состоящая из группы кадров и отмеченная единством места, времени и действия. Эпизод — большая часть фильма, состоящая из ряда сцен, внутренне драматургически завершенная и, вместе с тем, развивающая сюжет и идею фильма в целом. Сюжетная линия — линия движения образа персонажа в фильме или в части его. Лейтмотив — детали, световые и цветовые акценты, речевые и сюжетные обороты, музыкальные и шумовые моменты и т.д., повторяющиеся в фильме. Элементы архитектоники — большие части произведения, являющиеся этапами развития его</p>		

	<p>идеи. Экспозиция – введение в действие: необходимые сведения о среде, персонажах, обстоятельствах действия. Завязка как начало основного конфликта. Развитие действий- система событий, в которых раскрываются характеры персонажей. Кульминация – наивысший момент напряжения. Развязка – исход драматической борьбы, в которой окончательно раскрывается смысл произведения. Сюжетный и сценарный ход в композиции фильма. Сценарный ход – как искусственно придуманная структура, применяется чаще всего в документальном фильме. Сюжетный ход – это развитие события, сценарный ход – это развитие авторской мысли. Прямое ретроспективное построение сценария. «Опрокинутая» композиция, её особенности.</p>		
<p>2.5.</p>	<p>Образ-характер в сценарии фильма Образ в искусстве и литературе. Требования к образу на экране: жизненность и естественность характеров, сочетание типичных и индивидуальных черт характера в персонажах фильма. Эволюция образов героев на отечественном экране – от пересказа и изображения биографии героя к показу его внутреннего мира и духовной жизни; от коллективного героя - к индивидуальному характеру. Проявление характера в поступках, в его взаимодействии с другими персонажами, во взаимосвязях со средой. Значение звукозрительного образа для воплощения характера (единство слова, звука, шума и т.д.). Проявление характера в драматическом конфликте как необходимое условие полноценности образа.</p>		
<p>2.6.</p>	<p>Драматический конфликт, его элементы Драматический конфликт как основа сюжетного построения, отражение событий и противоречий реальной жизни. Драматическая ситуация – расстановка сил, еще не приведенных в движение. Коллизия – неразвитое противоречие, ответвление основного конфликта. Контраст – сопоставление противоположных явлений. Интрига – сложное, противоречиво развивающееся сочетание событий. Перипетия – неожиданный поворот в ходе событий. Драматический узел - сложное сплетение основных противоречий, раскрываемых в сценарии. Открытые и скрытые узлы драматического напряжения в сценарии.</p>		

	<p>Драматический конфликт – главная пружина, при помощи которой развивается сюжет, действие и раскрываются характеры. Взаимосвязь и взаимозависимость характера и конфликта.</p>		
--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ РАБОТЫ И ФОРМЫ ЗАПИСИ СЦЕНАРИЯ

3.1.	<p>Замысел фильма и этапы создания сценария Эмоционально – интеллектуальная природа творческого замысла. Жизненный опыт и воображение драматурга. Изучение жизни и анали выбранного материала, нахождение интересных жизненных ситуаций, самобытных характеров, новых явлений, возникающих в обществе. Роль наблюдательности, умения собирать материал; необходимость вести записные книжки, дневники наблюдений. Анализ собранного материала, выработка концепции сценария как набора выразительных средств для реализации авторского замысла. Взаимосвязь концепции сценария и художественной идеи фильма. Чёткое определение тематических границ сценария, разработка характеров персонажей, вступающих в конфликт, уточнение обстоятельств, ситуаций, в которых действуют герои. Определение экспозиции, обстоятельств, с которых начинается конфликт. Определение завязки действия, возможных вариантов его развития. Драматизация действия, поиск противоречий, поворотов действия, перипетий. Определение кульминационного эпизода. Поиски развязки сюжета и финала сценария. Распределение частей сюжета по эпизодам. Работа над внутриэпизодной драматургией. Поиски более занимательной композиции сценария. Два-три опорных эпизода: увлекательное, интригующее начало, кульминация, финальный эпизод, идейно важный, ставящий точку в замысле, в идее.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). • 	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>
------	--	--	--

<p>3.2.</p>	<p>Сценарная заявка, ее элементы Заявка как сформированный, сложившийся в голове автора относительно завершённый замысел будущего сценария. Требования к заявке: привлечь внимание к теме, заинтересовать своим замыслом. Стилистика заявочного текста, свободная, литературно привлекательная, легкая в чтении, точная, конкретная. Структура заявки: 1) тема, идея, материал, на котором будет идти разработка темы и идеи фильма; 2) наметка персонажей и их характеров; 3) жанр фильма, его хронометраж; 4) набор выразительных средств (методы съёмки, монтажа, озвучивания); 5) технические средства, необходимые для работы; 6) сроки работы над фильмом. Ошибки в заявке: отсутствие конкретности, точности в изложении замысла; отсутствие чётких тематических границ; неумение сформулировать идею, выстроить концепцию. Принципы зарубежной заявки: обоснование темы, её важности; наметки формы (жанра), стиля. Методы озвучивания, съёмочный график, бюджет (смета). Биографическая справка автора, рекомендательные письма. Общая тенденция – нацеленность на коммерческий успех фильма.</p>	<p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать формы записи сценария игрового фильма, требования и структуру сценарной заявки уметь отбирать материал для сценария будущего фильма, анализировать материал, разрабатывать концепции сценария для реализации авторского замысла, писать сценарную заявку владеть теоретическими знаниями об этапах разработки сценария фильма от замысла до литературного сценария как законченного произведения; нормами современного литературного языка, словом, творческим воображением</p>	
-------------	---	--	--

3.3	<p>Формы записи сценария игрового фильма</p> <p>Взаимосвязь и взаимообусловленность этапов работы над сценарием и формы его записи.</p> <p>1. Сценарная заявка как первая форма сценарной работы на подготовительном этапе, на этапе замысла.</p> <p>2. Сценарный план .В сценарном плане записываются предполагаемые места съемок, герои, встречи с людьми, наметки композиции и т.д., это – рабочий план авторской работы.</p> <p>3. Либретто как развёрнутое изложение эпизодного плана сценария. Уточнение сюжета, композиции, определение сцен, эпизодов, внесюжетных отступлений; прописываются характеры персонажей, элементы драматического конфликта, наметки диалогов, закадрового текста. Продолжается поиск литературно – стилистических средств.</p> <p>4. Литературный сценарий как самостоятельное художественное произведение, предназначенное для экрана, как завершающий этап работы сценариста, кинодраматурга. Завершается разработка сюжета и композиции сценария: детализация и конкретизация действия, образов – характеров, диалогов; соединение эпизодов в единое композиционное целое; подчинение всех компонентов сценария художественному замыслу. Литературная запись сценария как законченного произведения. Литературная запись описательной части сценария, диалогов, монологов, закадрового текста. Специфика литературной стилистики сценария: его инематографичность, лаконизм, информационная и эмоциональная ёмкость звучащего слова, изобразительная тональность и образность в словесном описании непрерывного действия будущего фильма. Органическая связь и взаимообусловленность слова и изображения. Зависимость стиля сценария от темы, жанра фильма, его материала и идейно - художественного замысла. Единство стиля заявки, либретто и литературного сценария.</p>	
-----	---	--

РАЗДЕЛ 4. ДРАМАТУРГИЯ ИГРОВОГО ФИЛЬМА

4.1.	<p>Жанровое многообразие драматургии</p> <p>Понятие «жанр» в двух основных значениях: как выбор определенного направления в видах кино и как выражение эмоционального восприятия действительности. Система выразительных средств. Деление на роды, существующее в литературе: эпический, лирико - эпический и драматический. Невозможность прямого перенесения этого родового деления в кинодраматургию. Наличие определённых признаков эпоса, лирики и драмы в кинодраматургии. Своеобразие процесса формирования жанров в киноискусстве .Эпос на экране как рассказ о событии. Роль рассказчика, его образы на экране. Хронология повествования. Объем эпических лент и их жанры. Драма в киноискусстве как конфликтное столкновение человека с окружающей средой. Самораскрытие героя на экране. Особенности конфликта в драме. Закон триединства. Классическая композиция. Лирика на экране, ее жанровые признаки. Личностное отношение автора к событиям и характерам. Специфика киногероя. Объективная реальность как материал для раскрытия мыслей и чувств автора. Особенности структуры лирического фильма. Метод типологизации для создания образа. Диффузия жанров как тенденция в современном искусстве.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p>	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>
	<p>Процесс образования новых жанров как отражение процессов, происходящих в обществе. Отечественная кинодраматургия в годы перестройки и в постсоветский период . Новая социокультурная ситуация в обществе в формировании нового мировоззрения современного человека. Влияние кино и видео, кино и телевидения. Драматургия телевидения как дальнейшее развитие современной драматургии. Расширение функции звучащего слова. Использование возможностей условного «общения» со зрителем. Возникновение новых телевизионных форм, приемов, жанров. Использование в драматургии эффекта присутствия. Особенности драматургии телевизионных фильмов. Использование драматургом специфики восприятия телевизионного зрелища.</p>	<p>знать жанровое многообразие и способы сюжетосложения в современной кинодраматургии уметь определять жанр кинофильма, особенности его сюжетосложения; создавать сценарий киноновеллы, экранизировать литературное произведение владеть методикой сюжетосложения в эпических,</p>	

4.2.	<p>Способы сюжетосложения в современном киноискусстве</p> <p>Сюжет как способ развития темы сценария и фильма. Связь сюжета и жанра. Традиционный подход к теме в информационно – описательном типе драматургии. Хронологический подход к развитию повествования.</p> <p>Действие как главная характеристика персонажей в драматургии действия. Кризисная структура, ее характерные особенности. Развитие фабулы через интригу в остросюжетных действенных фильмах.</p> <p>Драматургия сопоставлений, ее композиционная структура : отдельные новеллы, связанные единой темой. Сопоставление полярных точек материала в «драме фактов». Виды сопоставлений, их особенности. Контраст как принцип раскрытия темы в драматургии статических конфликтов. Монтаж аттракционов С.Эйзенштейна. Съёмка жизни «врасплох» в драматургии жизненного потока. Манифест Д.Вертова. Основные принципы метода в практике отечественного и зарубежного кино. Сильные и слабые стороны метода. Показ жизни отдельного человека на фоне общественных событий в драматургии «неигрового» кино. Введение хроникальных кадров как принцип драматургического решения. Способы воплощения духовных процессов героя в драматургии мысли. Ошибки в работе сценариста. Тенденции развития современной драматургии.</p>	<p>драматических и лирических кинофильмах; методикой создания киноновеллы положений и психологической новеллы; нормами современного литературного языка, словом, творческим воображением</p>	
4.3.	<p>Киноновелла как жанр игрового кино</p> <p>Новелла - малый по своим размерам жанр, это небольшой, композиционно завершенный рассказ с чётким определённым сюжетом, с ярко разработанными характерами героев.</p> <p>Разновидности жанра: новелла положений и новелла, построенная на внутреннем действии.</p> <p>Признаки жанра: малоформатность, краткость, «малонаселенность» действующими лицами; яркая персонификация героев – это всегда новелла характеров. Действенная новелла или новелла положений. Специфика сюжета как пружина всего рассказа. «Зерно сюжета» как нить Ариадны. Усиление и обострение сюжета, его поворот, техника построения поворотов, перипетий.</p> <p>Парадоксальный характер основного поворота в развязке. Новелла, основанная на внутреннем действии, на человеческих переживаниях и отношениях. Роль детали обстановки, быта, одежды и т.д.</p> <p>Композиционная завершенность, сочетание</p>		

<p>ожидаемого с неожиданным. Требования к диалогу персонажей, связь его с драматической напряженностью действия. Закадровый текст как дополнение к повествованию, к действию, происходящему в кадре. Литературные примеры различных типов новеллы.</p>	
--	--

4.4.	<p>Экранизация , её формы Кино и литература. Экранизация - самостоятельное произведение кинодраматургии, раскрывающее сущность литературного первоисточника. Экранизация классической и современной литературы, ее типы и принципы. Киноиллюстрация как подражание оригиналу, его киноинсценировка, копирование, реставрирование. Экранизация «по мотивам», предполагающая полную свободу кино авторов в использовании литературных произведений, одного или нескольких, соединенных в один фильм. Воплощение на экране сущности литературного произведения, воссозданного автором в выразительных средствах кинематографа. Современное прочтение классики, драматизация действия, его концентрация в драматических узлах. Особенности экранизации театральных пьес. Общее требование ко всем типам экранизации: сохранение жизненной правды, философской глубины, образной силы, художественной идеи первоисточника.</p>		устный опрос проверка результатов практических умений.
------	--	--	--

РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА КАК ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

5.1	<p>Специфика информационного экрана Информационно – документальный экран как видеолетопись времени, истории страны, региона. Специфика информационного экрана: реальные люди, реальные факты, события, явления и процессы жизни, реальная обстановка, жизненная среда, в которой действуют люди и происходит киносъемка. Определяющая черта хроники – злободневность, актуальность информации, ее прямая фиксация. Информационно –хроникальный экран как платформа, фундамент экранной документалистики. Функции, задачи информационного экрана, его ведущее место в современных СМИ. Ключевые вопросы информации. Малые жанры информационного экрана. Объективные методы съемок современной жизни. История экранной хроники. Вклад Д. Вертова в развитие хроникальной документалистики. Основные виды экранной периодики, её жанровое разнообразие, стилистика, тенденции развития.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного</p>	устный опрос проверка результатов практических умений.
-----	--	--	--

5.2.	<p>Миниатюра как форма экранной периодики Малые жанровые формы хроникального экрана. Заметка как новость, т. е. содержит потенциальную информацию, превышающую то, что уже известно аудитории. Разновидности сообщаемой информации: фактологическая, вероятностная, превентивная, оценочная, нормативная, программная, их специфика. Жанровые виды заметки: событийная, анонс мини – рецензия, блиц – портрет, мини – обозрение, мини – история, мини - совет, их характеристика. Требования к заметке как жанру новостной программы Информационная корреспонденция, информационный отчет, их признаки. Блиц – опрос, вопрос – ответ как разновидности интервью. Комментарий, киноэтнод, зарисовка, видеосюжет, их жанровые особенности.</p>	<p>творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать специфику информационного экрана, функции, задачи информационного экрана, основные виды и жанры экранной периодики; разновидности репортажа</p>	
5.3.	<p>Видеосюжет, его жанры Видеосюжет как первоэлемент киножурнала, выпуска новостей. Жанровое разнообразие видеосюжетов. Событийный сюжет как сообщение о текущем событии в его хронологической последовательности. Информационный сюжет как рассказ о состоявшемся явлении в современной жизни. Очерковый сюжет как вторжение публицистики в информационную программу или выпуск новостей. Авторское отношение к сообщаемой информации и образное решение материала как характерные признаки сюжета. Сюжет – портрет как краткая выразительная кинохарактеристика человека, в основе которой - наиболее важный момент его деятельности, наиболее характерная черта его личности. Критический сюжет или фельетон как средство осмеяния недостатков как в работе отдельных ведомств и предприятий, так и конкретных и недостатков конкретных людей. Специфика выразительных средств жанра: создание сатирического образа с применением гиперболы, сравнения, метафоры, гротеска, аллегии и т.д. Исторический сюжет как соединение в одном материале архивной пленки и современных съёмок. Специфика композиции сюжета в зависимости от авторских акцентов. Рекламный сюжет, характерные особенности его драматургии. Рекламная видеозаставка, слоган как носитель идеи сюжета. Отбор документального материала для хроникальных сюжетов. Этапы работы журналиста над видеосюжетом. Особенности развития сюжета,</p>	<p>уметь снимать видеосюжеты, писать закадровый текст к сюжетам делать стенд-ап владеть методикой съёмки различных сюжетов, правилами съёмки стендапа и лайфа; нормами современного литературного языка, словом, творческим воображением</p>	

	<p>его композиции в зависимости от жанра. Зрительно – звуковое единство в драматургии сюжетов. Закономерности построения закадрового текста. Специфика ритмического строя сюжетов разных жанров. Ошибки в построении и озвучивании видеосюжетов</p>		
5.4.	<p>Киножурнал как ведущая форма экранной периодики Специфика киножурнала как формы кинохроники. Новизна информации, разнообразие сюжетов и жанров Тематические выпуски альманахов и киножурналов, их драматургия. Сочетание устной информации и видеосюжетов в выпусках теленовостей. Ведущие информационные программы на телевизионном экране центральных всероссийских каналов, региональном и местном вещании, анализ их драматургии. Драматургия верстки сюжетов киножурналов, альманахов, выпусков теленовостей. Приоритетные сюжеты. Тематические, словесные, шумовые, музыкальные акценты в сюжетах. Требования к журналисту как к автору и ведущему новостей. Ошибки в структуре киножурнала, альманаха, выпуска новостей.</p>		
5.5.	<p>Кино, видеорепортаж как ведущий жанр хроники Основные требования к репортажу как жанру хроники. Разновидности репортажа: событийный, тематический, обзорный, проблемный, комментированный, их характеристика. Многоплановость репортажа – обозрения, Прямой и фиксированный репортаж. Специфика тематического и проблемного репортажа. Этапы работы над репортажем, его драматургия. Особенности работы репортера как сценариста и комментатора различных видов репортажа. Особенности работы репортера в кадре и за кадром. Композиция репортажей, специфика звукового решения. Литературно–стилистические требования к тексту комментария. Авторская трактовка и объективная реальность документального материала. Тенденция развития жанра. Ошибки автора в работе над репортажем.</p>		
5.6.	<p>Современные подходы в освещении событий в хронике Хроника России в постсоветский период.</p>		

Принципиальное отличие западных стандартов от советских.

Составные элементы сюжета по : стендап, синхрон, закадровый текст, видеоряд, лайв. Стендап как авторская доминанта сюжета, его виды: стендап без движения; движение на камеру; мимо камеры; монтажный стендап.

Место стендапа в сюжете: в начале, в середине, в финале сюжета, в финале сюжета, характерные особенности каждого из них. Правила съемки стендапа. Синхрон в сюжете как ответ на вопрос репортера. Специфические черты синхрона, его отличие от интервью. Методы получения синхрона.

Закадровый текст как словесное объяснение того, что происходит в кадре, как стержень и каркас всего сюжета. Законы закадрового текста.

Выстраивание истории сюжета по законам драматического действия. Формирование информационного образа сюжета, события, о котором рассказ. Роль закадрового текста в формировании темпа и ритма сюжета. Линейное хронологическое развитие события и сюжета сюжета. Монтаж сюжета под закадровый текст.

Роль лида или шпигеля в структуре хроникального сюжета.

Видеоряд сюжета как совокупность монтажных планов, как ответ в картинке на информационные вопросы: что происходит? Где? Когда? Кто в этом принимает участие? Репортажная съемка и наблюдение как ведущие методы создания хроникального сюжета. Роль крупных планов, деталей, перебивок. Требования к репортеру, работающему в кадре.

Лайв как фрагмент видеоряда с записанным на нем естественным звуком происходящего в кадре события. Особенности работы над хроникальным сюжетом. Событие как основа всякого сюжета, его информационная значимость. Качества события, необходимые для новости: его исключительность, неожиданность, общественная значимость, действенность, новизна, визуальность, драматичность. Информационный повод сюжета как угол зрения на материал, как выбор смысла события. Развитие истории сюжета по закону единого драматического действия: раскрытие события через конфликт между героем и антигероем сюжета. Великая формула сюжета, в котором есть одно событие, один информационный повод. Оценочный лист, определяющий критерии качества хроникального сюжета. Требования, предъявляемые к видеоряду, монтажу, закадровому тексту сюжета

5.7.	<p>Разговорные жанры видеопериодики</p> <p>Разговорная часть информационного выпуска или фильма.</p> <p>Специфика создания сценария информационно – разговорных жанров. Монологические разговорные жанры: устное сообщение диктора, заметка, выступление персонажа в кадре. Диалогические жанры: интервью, беседа. Заметка как устная информация. Отбор материала, требования к тексту. Разновидности носителя разговорной части сценария: диктор, ведущий, интервьюер, персонаж, их персонализация в хроникальных жанрах. Интервью как жанр и как метод получения информации. Интервью как фильм, как элемент телевизионной программы, элемент в выпуске теленовостей. Социально – психологические основы интервьюирования: поведенческий, эмоциональный, информационный, экологический, их специфика.</p> <p>Подготовка к интервью автора и выступающего. Выбор собеседника, требования к нему как к герою или участнику съемок. Контактные, адресные, программные вопросы. Композиция интервью. Портретное интервью в фильме – интервью. Сочетание подготовки и импровизации. Ошибки журналиста</p> <p>в подготовке и проведении работы с человеком в кадре.</p>		
------	--	--	--

5.8	<p>Специфика, жанровое многообразие короткометражного документального фильма. Специфика повествовательной драматургии информационного фильма.</p> <p>Реальная жизнь в естественном течении в фильме – репортаже. Драматургия снимаемого события.</p> <p>Драматизированная хроника на экране. Фильмы – путешествия, видовые кинодневники как разновидности эпико – драматического фильма. Драматургия статических конфликтов, драматургия преодоления, ее характерные особенности. Суть сценарной разработки. Сочетание эпоса и лирики в описательных фильмах, в фильмах настроения.</p> <p>Новизна информации, познавательный краеведческий, этнографический характер как доминанта авторского замысла. Документальная киноновелла, ее жанровые признаки. Частный момент жизненного потока. Поэзия видеок кадров, эмоциональное воздействие на зрителя.</p> <p>Стилистика фильма. Обзорный фильм, его задачи. Сценарное решение, способы раскрытия темы. Адекватность с лова и видеоряда.</p> <p>Соразмерность эпизодов в композиции фильма. Драматургия звукового решения короткометражных информационных фильмов разных жанров.</p>		
РАЗДЕЛ 6. ДРАМАТУРГИЯ НАУЧНО – ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА			

<p>б.1.</p>	<p>Типы и жанры научно – популярных фильмов Научно - популярный фильм как вид научного, бифункционального кино, его цели и задачи. Современная классификация научно – популярных фильмов. Типы фильмов по содержанию и по способу подачи материала, их характеристика. Фильмы, содержанием которых является пропаганда научных и технических знаний: 1) фильмы о достижениях современной науки и техники; 2) научно – производственные, . Специфика эстетики видеоряда фильма: практическая целесообразность кадра, небольшое количество объектов съемки в кадре, гармония и вкус в цветовом решении видеоряда, ясная, простая композиция, последовательный монтаж. Эстетика звукового решения фильма. Поиск образно - драматургического решения музыкальной темы: информационное, иллюстративное, эмоциональное использование музыки, соответствующей содержанию кадра. Музыка как выразитель идеи фильма. Эстетика слова в учебном фильме: выразительность, образность , точность, лаконизм закадрового текста, полное соответствие слова и видеоряда. Требования к демонстратору в учебном фильме: внешность, речь, харизма, обаяние, умение общаться с аудиторией, вкус, такт, компетентность, искренность в поведении и интонации. Типичные недостатки в сценариях учебных фильмов.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен:</p> <p>знать типы и жанры научно-популярных фильмов</p> <p>уметь делать сценарий научно-популярного фильма</p> <p>владеть нормами современного литературного языка</p>	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>
-------------	---	--	--

6.2.	<p>Типы популяризации</p> <p>Два способа пропаганды, популяризации научных и технических знаний. Специфика дидактической интерпретации как способа дать зрителю представление, понятие о конкретном научном материале. Открытый логический прием, строгая последовательность изложения и показа в форме доказательства. Господство логики фактов.</p> <p>Образная кинопопуляризация как способ рассказать о научн явлении в системе художественных образов. Поэтизация предмета фильма , использование выразительных средств игрового кинематографа: введение актеров, постановочные методы съемок, реконструкция научных фактов и событий. Стремление создать эмоциональный художественный образ научного факта, события, явления, образа ученого. Борьба идей в науке, роль авторского мировоззрения при переводе научных проблем в экранное произведение. Классики научно – популярного кино, достижения отечественного кинематографа. Специфика популяризации научных идей и достижений в передачах и фильмах современного российского и зарубежного телевидения.</p>		
6.3.	<p>Форма и содержание научно – популярных фильмов Диалектическое единство содержания и формы в научно – популярном фильме; зависимость их от типа популяризации; реализация в них темы и идеи фильма. Форма как способ выражения содержания, идеи, эстетических взглядов автора. Подчиненность всех выразительных средств фильма его содержанию. Изображение как ведущий элемент формы. Иллюстративный подход к решению темы в дидактических фильмах – лекциях, в иконографических фильмах. Содержание и форма в научно – художественных фильмах.</p> <p>Формальные поиски как путь преодоления штампов. Противоречия между формой и содержанием, разрушение стилевого единства. Натурализм, упрощенность, потакание зрителю, его привычкам, вкусам и формализм, усложненный язык как крайние точки в освоении научных тем в кино. Тенденции развития, новые средства и формы кинопопуляризации, обогащение языка научного кино. Новые разновидности форм и жанров. Телевизионные передачи, фильмы, программы по научной тематике, их стилистика</p>		
6.4.	<p>Сценарное решение научно – популярного фильма</p>		

	<p>Этапы работы над сценарием научно – популярного фильма, формы записи сценария на различных этапах его создания. Сквозной сюжет фильма, его драматургия, композиция.</p> <p>Сценарное решение фильма, создаваемого в форме «монтажа аттракционов». Соучастие зрителя, познание через сопереживание в жанрах «научного эксперимента».</p> <p>Использование средств документалистики в сценариях научно – публицистических фильмов: острая публицистика, внутренний мир науки, психология научного поиска. Проблема художественного воплощения замысла, привлечение средств художественного кинематографа. Занимательность и научная целесообразность в драматургии сценария.</p> <p>Инсценировка, введение актеров в драматургию научного материала. Композиция сценария и фильма. Строчение фильма по логической схеме, по сюжетной линии, по аттракционно – зрелищному принципу. Решение отдельного эпизода и фильма в целом. Поэпизодное размежевание научного и художественного в сценарии как фундаментальная ошибка композиционного решения. Стилевое единство и эклектика.</p> <p>Требования к литературному сценарию, к дикторскому тексту и авторскому комментарию. Система доказательств, методы убеждения.</p>	
--	--	--

РАЗДЕЛ 7. ДРАМАТУРГИЯ УЧЕБНОГО ФИЛЬМА

7.1.	<p>Учебный фильм, его цели, задачи, жанры</p> <p>Учебный фильм как один из видов бифункционального искусства. Его предмет, содержание, цели. Функциональные, утилитарные задачи учебно – образовательного экрана. Типы и жанры учебного экрана. Учебный фильм как аудиовизуальное средство обучения. Кинопособия, кинокольцовки, фрагменты, кинодиапозитивы, кинолекции, целостные фильмы как жанровые разновидности учебного фильма, их специфика. «Форма – мотив» как средство возбуждения интереса к изучаемой теме. Формирование навыка наблюдения, способности анализа в фильме «модель поиска». Формирование умения самостоятельной работы учащегося в фильмах – задачах и упражнениях, в тренировочных, стендовых, инструктивных фильмах.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • Способность руководить художественно-творческой 	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>
7.2.	<p>Этапы работы над учебным фильмом</p> <p>Изучение сценаристом учебной темы, ее</p>		

	<p>специфики на подготовительном этапе. Связь темы с программой и методикой обучения данному предмету. Учет специфики обучаемой аудитории: возраст, уровень образования, специальность.</p> <p>Методы работы над учебным материалом. Отбор материала, задачи его первичного и вторичного анализа. Роль научного консультанта, работа сценариста на всех этапах создания фильма.</p> <p>Составление сценарного плана, поиски образного воплощения идейного замысла. Создание полного сценария с полностью прописанным закадровым текстом. Работа сценариста на съемочной площадке. Выбор объектов съемки, определение метода съёмок, вытекающего из драматургии и функциональной задачи учебного фильма.</p> <p>Подбор демонстрантов, требования к ним в подаче материала. Эффект присутствия, соучастия, эмоциональная окраска учебного материала. Метод обучения с помощью игры.</p> <p>Работа сценариста в монтажно – тонировочный период. Драматургия звукоряда, специфика озвучивания учебного материала. Соблюдение баланса всех элементов звуковой сферы фильма.</p> <p>Типичные ошибки в работе над учебным фильмом.</p>	<p>деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать цели и функции учебного фильма, методы работы над учебным материалом. • уметь писать сценарий для учебного фильма • владеть методикой работы над научным материалом в жанрах учебного видеофильма 	
7.3	<p>Сценарий учебного фильма</p> <p>Этапы работы над сценарием- от замысла до воплощения. Выбор жанра, определение темы, идеи фильма. Формы записи сценария на всех этапах работы. Заявка на сценарий, общие требования к ее форме и содержанию.</p> <p>Законы построения литературного сценария учебного фильма. Разработка эпизодов фильма, особенности раскрытия темы дидактического материала. Специфика композиции сценария учебного фильма. Вариантность и повторяемость в структуре фильма, их характеристика.</p>		

7.4.	<p>Закадровый текст учебного фильма Драматургия звукового решения фильма. Требования к дикторскому тексту, его стилистике, интонации, темпоритму. Методика изложения научного материала в сценарии. «Стиль эпохи», его влияние на драматургию сценария, на образное решение учебного материала. Актуализм и фундаментализм как два подхода в изложении научного материала. Актуализм в фильмах – мотивах как рассказ, понятный всем без исключения. Специфика закадрового текста в методике актуализма. Фундаментализм как скрупулезный, сугубо научный подход к освещению темы, строгий текст, рассчитанный на элитарную, посвященную аудиторию. Обилие деталей, подробностей и частных, отсутствие эффектных элементов занимательности в учебном фундаментальном фильме. Специфика закадрового текста учебного фильма, рассчитанного на детскую аудиторию.</p>		
7.5.	<p>Эстетика учебного фильма Специфика эстетики учебного фильма, коренное отличие от документального кино. Задача эстетической функции учебного учебного фильма. Подчинение эстетики учебного фильма его утилитарной задаче. Специфика эстетики видеоряда фильма: практическая целесообразность кадра, небольшое количество объектов съемки в кадре, гармония и вкус в цветовом решении видеоряда, ясная, простая композиция, последовательный монтаж. Эстетика звукового решения фильма. Поиск образно - драматургического решения музыкальной темы: информационное, иллюстративное, эмоциональное использование музыки, соответствующей содержанию кадра. Музыка как выразитель идеи фильма. Эстетика слова в учебном фильме: выразительность, образность, точность, лаконизм закадрового текста, полное соответствие слова и видеоряда. Требования к демонстратору в учебном фильме: внешность, речь, харизма, обаяние, умение общаться с аудиторией, вкус, такт, компетентность, искренность в поведении и интонации. Типичные недостатки в студенческих сценариях учебных фильмов.</p>		
РАЗДЕЛ 8. СПЕЦИФИКА ДРАМАТУРГИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА			
8.1.	<p>Элементы документального сценария и фильма Кинофильм как звучащее и движущееся</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i> Формируемые</p>	<p>устный опрос проверка результатов</p>

	<p>изображение.Элементы видеоряда: современная съёмка, архивная документальная пленка, иконографический материал, их характеристика. Влияние жанра, драматургии фильма на выбор метода съемок. Роль авторского мировоззрения в интерпретации архивного материала. Методы использования статического материала: фотографии, живописи, графики, скульптуры и т.д. Характеристика элементов звукоряда фильма как компонентов драматургии фильма: музыки, естественных шумов, слова, тишины, молчания. Методы использования музыки: иллюстративность, контраст, лейтмотивная мелодия, случайная музыка.Естественные шумы как звуковая характеристика среды. Шумы опознаваемы и незнакомые, синхронные и асинхронные, их драматургическая роль в фильме. Тишина как мощный фактор усиления напряжения действия и диалога.Функции слова в фильме: внутренний монолог, диалог, закадровый текст, авторские размышления, их специфические особенности. Звукозрительный образ как синтез музыки и пауз, молчания и шумов, диалога ,эмоций персонажа и действия в кадре. Органическая связь видео и звукоряда с идеей и жанром фильма.</p>	<p>компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен:</p> <p>знать элементы документального сценария и фильма, виды и жанры документального фильма, разновидности закадрового текста</p> <p>уметь писать сценарий для документального видеоочерка, вырабатывать концепцию сценария</p> <p>владеть методами работы над</p> <ul style="list-style-type: none"> • этапами разработки сценария документального фильма, методами работы над закадровым теством 	<p>практических умений.</p>
--	--	--	-----------------------------

8.2.	<p>Виды и жанры документального фильма Документальный экран как видеолетопись времени, истории страны. Задачи и функции документального кинематографа: информационная, интегративная, социально – педагогическая, культурно – просветительская, их характеристика. Три направления развития зрканной документалистики: информационно – хроникальное кино, образно – документальное, художественно –документальное, их особенности. Эпос, лирика и драма как виды и Жанры на документальном экране. Рассказ о событии в эпическом фильме. Хронология повествования. Роль рассказчика, его образы. Жанры эпических лент: рассказ, новелла, очерк, репортаж, повесть, эпопея, их зависимость от объема Документальная драма как конфликтное столкновение человека с окружающей средой. Особенность конфликта. Закон триединства в структуре драмы. Самораскрытие героя. Духовная жизнь героя в психологической драме. Лирика на экране, ее жанровые признаки. Лирическое отношение автора к событиям и характерам. Специфика киногероя. Метод типологизации для создания образа. Особенности структуры лирического фильма. Смещение жанров как тенденция современного киноискусства.</p>		
8.3.	<p>Образно – документальный экран, его специфика. Образность как критерий документального фильма. Жанровые признаки , характерные особенности образно – документального фильма в кино и на телевидении. Понятие «образ жизни», выявление образа в документальном факте. Сущность образа, его признаки. Сущность и образы жизненного материала как квинтэссенция образно – документального фильма. Объективная</p>		
	<p>реальность и авторская трактовка материала. Методы создания на экране образа пространства, среды, времени. Выразительные средства документального образа. Организация материала методами автологической и металогической поэзии. Принцип пульсаров в сценарии фильма. Методы выявления образов жизни сценаристом. Метод типизации, его разновидности. Драматургическая роль метода типологизации. Достоинства и недостатки метода остранения.</p>		

8.4.	<p>Признаки экранной публицистики</p> <p>Кинопублицистика как вершина экранной документалистики. Признаки публицистического фильма. Актуальность избранной темы. Авторская трактовка материала и чёткая гражданская позиция. Мера авторского вмешательства в материал фильма. Эмоциональность, страстная заинтересованность автора в подаче материала. Доказательность аргументации, выявление сути события, явления, характера. Образное решение темы, выявление образов жизни. Формирование общественного мнения, является средством общественного воспитания, способом передачи социальной информации. Служит интересам определенной социальной группы, определенным слоям населения. Сочетание логики фактов и размышлений автора. Эстетика фактов, воздействие на эмоции. Информационная насыщенность фильма. Специфика выразительных средств кинопублицистики: родство с игровым кино, наложение различных типов выразительных средств.</p>		
8.5.	<p>Работа над сценарием документального фильма</p> <p>Замысел как задуманный план будущего фильма. Тема как предмет повествования, исследования. Главная, ведущая тема и второстепенные, сопутствующие ей. Авторская трактовка темы. Идея как авторское кредо. Специфические особенности идеи, способы ее реализации в документально-образном фильме. Первичность идеи, подчинение ей всех выразительных средств фильма. Источники материала фильма, формы его накопления. Трансформация жизненных впечатлений. Набор материала, его разработка на разных этапах работы над сценарием фильма. Этапы разработки замысла от возникновения до воплощения на экране. 1. Подготовительный этап как набор материала по теме фильма, определение ее границ. Роль эпизодов «случай из</p>		

	<p>жизни».</p> <p>Поиск конфликтного материала. Исследование публикаций по теме.</p> <p>Определение идеи фильма. 2. Первичный анализ набранного материала, его задачи.3.Написание заявки как первой формы сценария фильма.</p> <p>Требования, предъявляемые к ней. Стилистика заявочного текста. Структура заявки. Трудности и ошибки всинописе.</p> <p>.4. Разработка сценария на четвертом этапе.</p> <p>Выработка концепции сценария. Сюжетный и сценарный ход , их специфика. Конкретная история как ключ к успеху. Структура сценария.</p> <p>Драматургическая роль первого эпизода.</p> <p>Принцип контраста, сочетание ожидаемого с неожиданным. Сближение кульминации с финалом. Стил сценария. Зависимость стили от темы, материала, жанра. Типичные ошибки в сценарной работе.5. Съёмочный этап, ориентация на месте.6. Вторичный анализ: анализ отснятого материала, его отбор, окончательное определение структуры фильма.7. Монтажно - тонировочные работы: режиссерский сценарий, монтажные листы, написание закадрового текста, озвучивание.</p>		
8.6.	<p>Закадровый текст документального фильма</p> <p>Закадровый текст, его разновидности.</p> <p>Характерные особенности дикторского текста, авторского комментария, монолога героя. Стили закадрового текста:</p> <p>информационный тип, эмоциональный, лирико – философский, юмористический, сатирический, их специфика. Сочетание закадрового текста с синхронами, диалогами, монтажом и видеорядом. Соотношение визуального кадра и текста на него. Современные тенденции по закадровому тексту в фильме, по принципам озвучивания документального фильма. Основные законы построения закадрового текста. Усиление и разъяснение изображения, новизна и привлекательность сообщаемой информации как главная задача закадрового текста. Типичные ошибки в закадровом озвучивании.</p>		
РАЗДЕЛ 9. ЖАНРЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО – ОБРАЗНОГО ЭКРАНА			
9.1.	<p>Очерк – ведущий жанр экранной документалистики.</p> <p>Очерк как художественно – документальный жанр, пограничный между рассказом и исследованием. Специфика жанровых признаков. Актуальность, злободневность, общественная значимость темы, ее локальность. Эмоциональное</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью 	<p>устный опрос</p> <p>проверка результатов практических умений.</p>

	<p>раскрытие темы через человека, конкретную историю. Публицистическая организация материала, четкая авторская позиция.</p> <p>Разновидности жанра: событийный или очерк - репортаж, путевой или фильм – путешествие. Современный взгляд на историю в историко - публицистическом очерке. Познавательный очерк, посвященный событиям, явлениям, процессам современной жизни.</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен:</p> <p>знать специфику работы над сценарием очерка, виды очерков, разновидности фильмов -портретов, классификацию интервью</p> <ul style="list-style-type: none"> • уметь делать документальное портретирование, вести интервью владеть методами интервьюирования 	
9.2	<p>Сценарий видеоочерка, методы работы над ним</p> <p>Литературный сценарий - идейно – тематическая основа фильма. Роль авторской позиции в сценарной разработке.</p> <p>Основные элементы сценария очерка, их характеристика. Соотношение, баланс частей сценария. Сквозной сюжетный и сценарный ход в очерковых материалах. Логический и ассоциативный способы повествования.</p> <p>Определяющие способы разработки сценария. Новизна информации, литературная подача материала. Активные методы съемок. Методы создания образов в очерковых фильмах. Образы</p>		

	<p>жизни на экране, система пульсаров в развитии темы. Неожиданность и торможение как эффективные драматургические приемы в подаче материала. Любопытство, сопереживание, саспенс – приемы, обеспечивающие эмоциональный заряд фильма, успех у зрителя. Особенности телевизионных очерков. Типичные ошибки в работе сценариста.</p>		
	<p>Фильм - портрет, его виды Портрет как разновидность очерка. Создать летопись времени, показать социальный портрет общества через конкретную личность как задача и цель кинопортретирования. Эволюция жанра: от простейшего изложения событий биографии к духовному миру человека. Эволюция героев экранного портрета: безымянная народная масса; групповой портрет; героическая личность; простой современник, человек из толпы. Разновидности жанра в современной документалистике: историко – биографические фильмы, о деятелях науки, творческие портреты, рядовые современники. Критерии выбора героев для фильма. Психологическая драма как наибольшее приближение к реальной жизни, создание на экране психологического портрета. Портрет как выражение духовной сути человека. Документальное портретирование в современном кино и на телевидении.</p>		
9.3	<p>Методы портретирования на экране Драматургия кинопортретирования, ключевые принципы сценарной разработки. Критерии выбора героя для фильма – портрета: социальная значимость, внешние данные, духовный мир человека, умение мыслить, умение говорить. Изучение жизни героя в его связях с окружающим миром, выбор значимых для фильма черт личности, жизненных обстоятельств, в которых личность проявляется. В основе – история характера, ключевые моменты жизни; поиск узлового события в жизни героя, которое может стать сквозным сюжетом фильма; внимание к подробностям, конкретным деталям; стремление создать психологический портрет человека, показывая его в пиках эмоционального состояния. Методы прямого портретирования, показ человека в его само реализации - в действии, поступках, в монологах и диалогах с применением методов репортажной съемки, целенаправленного и длительного наблюдения, метода спровоцированной ситуации и психологической провокации. Съемка методом «жизнь врасплох» для достоверности и естественности поведения героя. Накопление материала о герое</p>		

	<p>при съемках методом «реального кино».</p> <p>Отраженное портретирование как выяснение контрастных мнений разных людей о герое фильма. Метод подобия как портретирование в другой обстановке похожего на героя человека . Пять обязательных элементов при съемках фильма – портрета: фон, среда, обстоятельства, речь, портрет, их характеристика, роль в фильме. Ошибки в работе сценариста.</p>		
9.4	<p>Методы ведения интервью Интервью как способ раскрытия характера героя. Задачи и цели интервью. Классификация интервью: информационное, интервью – портрет, интервью – дискуссия, интервью – анкета, их характеристика. Социально - психологические аспекты интервьюирования: поведенческий, эмоциональный, информационный, экологический, их специфика. Классификация вопросов по форме вопроса, по воздействию на собеседника, по функции. Открытые и закрытые вопросы, прямые и косвенные, личные и безличные. Основные, программные, зондирующие, наводящие, уточняющие, провокационные, контактные, ситуативные. Методика проведения интервью: созидание собеседника, отрицание собеседника; созидание</p>		
9.4.	<p>Методы ведения интервью Интервью как способ раскрытия характера героя. Задачи и цели интервью. Классификация интервью: информационное, интервью – портрет, интервью – дискуссия, интервью – анкета, их характеристика. Социально - психологические аспекты интервьюирования: поведенческий, эмоциональный, информационный, экологический, их специфика. Классификация вопросов по форме вопроса, по воздействию на собеседника, по функции. Открытые и закрытые вопросы, прямые и косвенные, личные и безличные. Основные, программные, зондирующие, наводящие, уточняющие, провокационные, контактные, ситуативные. Методика проведения интервью: созидание собеседника, отрицание собеседника; созидание</p>		
<p>РАЗДЕЛ 10. ПРОБЛЕМНЫЙ ФИЛЬМ КАК ЖАНР ЭКРАННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ</p>			

10.1	<p>Проблемный фильм, его разновидности Социальные тенденции в современном обществе и на документальном экране. Характеристика проблемного фильма как жанра драмы на документальном экране: изображение проблемы через личность или группу людей. Гражданственность авторской позиции. Активные методы съемки. Специфика героя фильма. Задачи и функции проблемного фильма. Внутрижанровые разновидности проблемного фильма: фильм – шок, исследование, размышление, социально – психологический, психологическая драма, их характеристика. Социологический конфликт как конфликтное действие людей на большом социальном пространстве. Социально – психологический как ограниченность конфликта малой группой людей. Психологический как внутренний конфликт человека самого с собой. Конфликт человека с природой. Виды конфликтов в различных жанрах проблемного фильма.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); • Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен: знать принципы работы сценариста над проблемным фильмом, разновидности жанра</p>	<p>устный опрос проверка результатов практических умений.</p>
------	---	--	--

9.5.	<p>Формы речи героя в документальном фильме Роль слова в документальном фильме. Речь героя как характеристика духовного мира и социального статуса героя. Звуковой портрет, формы речи героя на экране. Монолог, СНХР, внутренний монолог, интервью, беседа, дискуссия их характерные особенности. Способы показа внутреннего мира человека через мимику, пластику, перевод мыслей, желаний героя в видеоряд. Специфические особенности диалога в фильме. Связь диалога с характером, личностью персонажа, видеорядом, другими элементами звукоряда. Важнейшее требование – живая душа разговора. Роль второго плана - фона, среды, обстановки, в которой разворачивается действие –как средство оттачивания реплик, придачи им краткости и выразительности. Субъективность закадрового текста, принадлежащего герою фильма. Телевидение как мощное средство раскрытия духовного облика человека через его речь, в его прямом и опосредованном общении со зрителем. Телевизионный портрет человека в публицистических, психологических проблемных ток – шоу.</p>	<p>уметь писать сценарии для проблемных видеоочерков, выбирать героев фильмов владеть принципы работы сценариста над проблемным фильмом</p>	
10.2.	<p>Драматургия проблемного фильма Принципы работы сценариста над проблемным фильмом. Столкновение противоречий и их анализ как главный принцип парадоксальной драматургии. Модель сценария социального фильма. Основные элементы проблемного фильма. Элемент контрастной ситуации, внешней фиксации действия, отношения людей, перипетии обобщение, - их роль в сценарии, художественные особенности. Специфика элемента первичной ситуации. Драматургическое решение в различных жанрах: проблемном репортаже, фильме – размышлении, исследовательском, шоковом фильмах. Способы подачи проблемы в фильме. От общей постановки проблемы через конкретных героев к частным ситуациям в открытой постановке проблемы. От частной ситуации в жизни конкретных людей к общей проблеме в закрытой подаче проблемы. Варианты развития сценария: разные герои в одной ситуации; одни герои в разных ситуациях. Характеристика различных способов донесения до зрителей идеи фильма : сравнительный способ, веерный, зигзагообразный, ступенчатый, пространственный. Контрастная ситуация как пружина действия сюжета. Способы обострения противоречий и конфликтов. Методы съёмки проблемных фильмов как способ</p>		

	<p>доказательства авторской идеи: эксперимент, исследование, провокация, скрытая камера, включённое наблюдение, их характеристика. Мера авторского вмешательства.</p>		
10.3.	<p>Драматургия социально – психологического фильма Социально – психологический фильм как синтез проблемного фильма и фильма – портрета. Модель социального явления в сценарии социально – психологического фильма. Жанровые признаки: связи человека и общества, изображение проблемы через личность, исследовательский подход к действию, выбор автором острых жизненных проблем, активные методы исследования. Критерии выбора героев для фильма. Разновидности жанра. Способы воплощения авторского замысла в социально – психологических фильмах. Роль социологических исследований и данных статистики. Методы создания фильмов. Примеры социально – психологических фильмов в практике современной экранной документалистики.</p>		
10.4.	<p>Путь киноматургии к психологической драме Драматизированная хроника как переходная форма от эпоса к драме. Жанровые признаки: контрасты драматургии статических конфликтов; противоречивые черты одного явления; контрастные борющиеся силы. Столкновение контрастных эпизодов. Драматургия преодоления, ее признаки: противоборство человека природой; социальные производственные проблемы. Достоинства и недостатки данной драматургической формы. Новелла как лирико – драматическая форма на документальном экране. эпизоды реальной жизни в ее естественном течении, пойманные объективом. Съёмка «жизни врасплох». Признаки жанра: показ частного момента жизненного потока, наличие контрастной ситуации и индивидуального героя; отстранение автора от события, проникновение в психологию героев. Психологическая драма как самый сложный жанр кинопублицистики. Специфика жанра как симбиоза драматизированного повествования и киноновеллы Главные черты психологической драмы. Наличие индивидуального героя, его психологический портрет, конфликтная ситуация. Социальный портрет героя как представителя определенной социальной группы. Единство места, времени и действия. Опора на диалог. Классическая композиция драматического произведения. Достоинства и недостатки жанра. Методы сценарной разработки лирического и</p>		

	<p>драматического материала. Методы съемок. Примеры лирико – драматических фильмов на современном документальном экране.</p>		
10.5.	<p>Художественно – документальный – документальном фильме. Модель сценария, его основные элементы. Развитие жанра в творчестве современных документалистов (Беляев, Г.Франк, Л.Парфёнов и др.). Типичные ошибки в построении сценария. архитектура: поэтизация документа видов и жанров как данность и документалистики. Разновидности документального в современном документов, поэтика образа Жанровые признаки и фактов кинохроники. лент. Творческое кредо авторов.Метод Д.Вертова: поэтизация Метод Э. Шуб: делать «фильм из Методы создания документального образа. Использование разных типов киноязыка , в том числе – средств игрового кино. введение в документальный материал актеров, постановочного метода съемок, реконструкция фактов. Монтажный фильм. Метод М.Ромма - перетрактовка материала хроники средствами монтажа и слова. Способ дополнительной информации в интерпретации архивного материала. Повторы, рефрены, кадры – символы, внимание к детали. Особая роль закадрового текста в создании экранного образа: выразительный авторский комментарий, роль интонации от иронии до сарказма. Соотношение «автор - материал» в художественно художественно – документальных художественной публицистики.</p>		

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Операторское мастерство» используются **традиционные** образовательные технологии такие как:

- лекции;
- семинары;
- практические занятия,

а также **интерактивные** технологии обучения:

- метод проектов;
- практико-ориентированная технология (творческие встречи с действующими операторами, участие в видеоконкурсах и фестивалях кино, просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы);
- презентационные технологии (мультимедийные презентации, подбор фильмов по темам учебных занятий);
- развивающие – проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита творческих заданий);

- технология «Портфолио» (портфель творческих работ);
- мультимедийные технологии;
- консультативные практики;
- работа в малых группах;
- круглые столы;
- case-study (обучение на практических примерах).

5.2. Информационно-коммуникативные технологии

В процессе изучения дисциплины «Сценарное мастерство» применяются следующие информационные технологии:

- - создание электронных презентаций по темам лекционных занятий;
- - использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и визуальной информации, необходимой обучающимся в процессе выполнения практических заданий;
- - проведение тестирования, электронных тестовых заданий, образцов упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Основные понятия кинодраматургии.

Глава 1.2. Тема, идея, материал.

Просмотр художественного фильма («Летят журавли», «Звезда», «Баллада о солдате») определение ведущей темы и сопутствующих ей; художественная идея фильма.

1.3. Выразительные средства кино как концепция фильма на примере одного из просмотренных фильмов.

Раздел 2. Сценарий – основа фильма.

2.3. Работа над немыми этюдами: на действие, на пластику и движение; эмоциональное состояние героев.

2.4. Разбор элементов композиции просмотренных художественных фильмов.

2.5. Проявление черт характера через поступки героя фильма.

2.6. Определить элементы драматического конфликта в сюжете просмотренного художественного фильма.

Раздел 3. Этапы работы и формы записи сценария

3.2. Написать заявку на съёмки фильма с использованием всех элементов заявки, обосновывающих использование выразительных средств киноискусства. Раздел 4. Драматургия игрового фильма.

4.2. Разбор типов сюжетосложения на примере просмотренных фильмов.

4.3. Работа над сценарием киноновеллы. Разработка ядра новеллы, эпизодов осложнения.

Раздел 5. Драматургия учебного фильма.

5.4. Работа над закадровым текстом сценария учебного фильма. Раздел 6. Драматургия научно-популярного фильма

3.3. Определение типа популяризации, специфики, формы и содержания просмотренного научно-популярного фильма.

Раздел 7. Хроника как летопись времени.

7.6. Написать сценарии трёх сюжетов для журнала – событийный, информационный, сюжет-портрет.

7.7. Учебная работа по ведению интервью, умению получать информацию в разных методиках.

Раздел 8. Специфика драматургии документального кино.

8.6. Анализ закадрового текста документальных фильмов студенческих работ. Раздел 9. Жанры документально-образного экрана.

9.2. Разработка сценария курсового фильма в одном из жанров документально-образного экрана.

Раздел 10. Проблемный фильм как жанр экранной публицистики.

Разработка сценария дипломного фильма в любом из жанров современного кинематографа.

7 Фонд оценочных средств.

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Сценарное мастерство» используются следующие формы контроля:

- Текущий – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).
- Полусеместровый – контроль в середине учебного семестра осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за определенный период изучения дисциплины.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для оценки качества усвоения дисциплины «Сценарное мастерство» используются следующие формы контроля:

Итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма – зачетный просмотр, экзаменационный просмотр или комбинированная форма).

Требования к зачету и экзамену по дисциплине «Сценарное мастерство» предполагает комбинированную форму при проведении:

- 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);
- 2) зачетный просмотр учебно-творческих работ,
- 3) презентация Портфолио с упражнениями и практическими заданиями, выполненными в течение семестра. Основаниями для оценки творческих работ могут быть: соответствие требованиям к выполнению учебно-творческих работ; уровень художественного выполнения учебно-творческих работ; оригинальность в исполнении работ.

Требования экзамену

Экзамен предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.); 2) просмотр учебно-творческих работ, презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение учебного года. Экзаменационный просмотр как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/ 01.08-08.

Вопросы к экзамену

1 семестр

- Синтетическая природа кино, его связь с театром, литературой, изобразительным искусством, музыкой.
- Синтетическая природа кино, его связь с фотографией, телевидением, интернетом.
- Тема, идея и материал сценария фильма.
- Выразительные средства киноискусства: движение камеры, разноплановость, ракурс, деталь.

- Выразительные средства киноискусства: пространство и время.
- Выразительные средства киноискусства: монтаж.
- Возникновение и развитие сценария. Первые формы существования сценария.
- Сценарий звукового фильма и его элементы.
- Композиция сценария и ее элементы: структурная композиция.
- Композиция сценария и ее элементы: сюжетная композиция.
- Композиция сценария и ее элементы: сюжетно-линейная композиция и архитектоника.
- Образ, характер и личность человека в сценарии и фильме.

Практические задания:

Составить сценарный план: поэпизодное развитие судьбы героя в выбранной теме.

7 семестр

- Кинопублицистика, ее жанровые признаки.
- Методы выявления документального образа.
- Методы съемок документального фильма.
- Драматургия звукоряда в документалистике.
- Типы драматургического сюжетосложения.

Вопросы к зачёту 3 семестр

- Специфика кинохроники как вида документального кино.
- Миниатюра, как ведущий жанр хроники.
- Работа над сюжетом: стендап.
- Работа над сюжетом: синхрон.
- Работа над сюжетом: закадровый текст.
- Работа над сюжетом: информационный повод.
- Работа над сюжетом: видеоряд.
- Видеоинформация (заметка), ее разновидности.
- Интервью, как жанр: подготовка, методика ведения.
- Интервью, как жанр: классификация вопросов.
- Репортаж, как ведущий жанр хроники.
- Информационно-описательный или обзорный фильм.

Вопросы к экзамену

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Сценарное мастерство» помогает усвоить обучающимся основные методологии создания киносценария игрового и документального кино, понимание его особенностей и разновидностей.

Рабочая программа направлена на изучение теории и практики создания сценария и включает в себя просмотры фильмов, видеоматериалов, выполнение практических заданий. В процессе изучения дисциплины «Сценарное мастерство» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо разработка сценария в различных жанрах киноискусства, а также выполнение творческих заданий, способствующих овладению нормами современного литературного

языка, словом, методами создания экранного образа, работы репортера, интервьюера, аналитика, публициста, развитию творческого воображения. Обучающемуся надо знать, что среди типичных недостатков сценарной работы, которые препятствуют съёмочному процессу чаще всего встречаются следующие:

- неумение сформулировать основную мысль сценария;

- лексическая и стилистическая небрежность, допущенная при написании сценария;
- обилие штампов и шаблонных фраз;
- неточность в выборе слов, грамматические, пунктуационные и орфоэпические ошибки;
- неуместное «украшательство» текста за счет цитат, эпитетов, неверное использование метафор и терминов;
- неумелое драматургическое решение темы, когда сюжет превращается в чисто внешнее, механическое соединение отдельных эпизодов;
- поверхностное раскрытие темы и характеров героев;
- отсутствие развития характера;
- отсутствие логики развития действия;
- преобладание статичных ситуаций;
- упор на диалог, пренебрежение выразительными средствами киноискусства;
- плохо составленные диалоги (повторы, отсутствие развития конфликта, развития персонажей, копирование действительности)

Рабочая программа по дисциплине «Сценарное мастерство» направлена на изучение теории и практики сценарного мастерства и включает в себя семинарские занятия, просмотры и обсуждения фильмов, видеоматериалов, выполнение практических заданий.

Интегральная шкала оценивания сценариев:

Уровень	Описание
5	Продemonстрировано уверенное владение и интеграция всех элементов сценария. Работа целостна, креативна. Использован творческий подход.
4	Обнаруживается эффективное владение и интеграция всех элементов сценария. Содержание глубокое и всестороннее.
3	сценария. В основном, она ясная и целостная.
2	степень владения большинством элементов сценария но работа неоригинальна, и /или незакончена.
1	Демонстрируется первичное восприятие некоторых основных элементов сценария. Она проста и незакончена и /или это плагиат.
0	Работа демонстрирует минимальное восприятие основных элементов сценария или же их полное отсутствие. Работа фрагментарна и бессвязна.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. 2 тома. [Текст]: Учебное пособие / Т.Я. Маслова. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 518 с.
2. Муратов, С. А. Пристрастная камера. [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов/ С.А.
3. Муратов. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 104с. - (Серия «Телевизионный мастер-класс»)
4. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино—телевидение — реклама. [Текст]: Учебное
5. пособие / Г.М. Фрумкин. — 3-е изд.— М. : Академический Проект, 2008.— 224 с. —

(Gaudeamus).

8.2 . Дополнительная литература

1. Абдуллаева, З. Постдок. Игровое/неигровое. [Текст]:/ З. Абдуллаева. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. М. — 480 с.
2. [Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. 4-е издание.](#) [Текст]: / Р. Макки. Пер. с англ. –М.:Альпина нон-фикшн, 2012. — 456 с.
3. [Мильтон В. Другой Лаокоон или о границах кино и литературы.](#) [Текст]: / В. Мильтон. –
4. М.:Российская политическая энциклопедия. Серия зрелищные искусства, 2007.- 224 с. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д.. Методика телевизионной журналистики. [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов/- М.: Аспект Пресс, 2012. – 224 с.

8.3.Электронные ресурсы

1. Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Том 1. [Электронный ресурс]: /А. Менегетти. Пер. с итальянского — М.: ННБФ "Онтопсихология", 2001. — 384 с.
2. Библиотека Fort/Da. –Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/psycho/meneghetti_cinologia_cinema_1_ru.htm- Загл. С экрана Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве,
3. Феллини, Хичкоку, Тарковскому...
4. [Электронный ресурс]: /А. Митта. - М.: Подкова, 1999. — 480 с. Библиотека Fort/Da. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cinema/mitta_all.htm- Загл. С экрана Телевизионная журналистика. 4-е издание. [Электронный ресурс]: /редакционная коллегия Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 368 с. Библиотека EVARTIST. –Режим доступа: <http://evartist.narod.ru/text6/23.htm> - Загл. С экрана

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса в рамках данного учебного курса необходимы: компьютер, презентационная программа Power Point, монтажная программа «Adobe Premiere.

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания в зависимости от психофизических особенностей обучающегося;
- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: проектов, практико-ориентированных технологий, консультативные практики, case-study и др.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественно-творческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

1. Альманах
2. бифункциональное кино
3. Верстка
4. Видеозарисовка
5. видеоминиатюра
6. Видеосюжет
7. Видеоряд
8. Деталь
9. Диктор
10. Жанр
11. Заявка
12. Закадровый текст
13. Идея
14. Иконографический фильм
15. интервью
16. Интервьюер
17. Интервьюирование
18. Исследовательский фильм
19. Кадр-символ
20. Кинодрама
21. Кинопублицистика
22. Кинопульсар
23. Киножурна
24. киноновелла
25. кинорепортаж
26. композиция
27. Контрапункт

28. Конфликт
29. Комментатор
30. Монтажный фильм
31. Научно-популярный фильм
32. Образ
33. Популяризация
34. Проблемный фильм
35. Психологическая драма
36. репортёр
37. Слоган
38. Социально-психологический фильм
39. Статичный конфликт сценарий
40. Сюжет
41. Сюжетопостроение
42. Тема
43. Теленовости
44. Типизация
45. Учебный фильм
46. Фабула
47. Фельетон
48. Хроника
49. Эклектика
50. Экспликация
51. Экранизация

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.1.09

СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 223.

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «31» марта 2015 г., протокол № 9.

Переутверждена 30.08.2016 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 29.08.2017 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 27.08.2018 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Колмогоров В.А. Съёмочная техника и технология: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /В.А. Колмогоров - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023 - 12 с.- Текст: электронный

*Автор-составитель:
старший преподаватель
В.А. Колмогоров*

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

дать целостное, системное представление о съёмочной технике и съёмочных технологиях; освоить технологическую сторону деятельности, сформировать практические умения и навыки по фотосъёмке и обработке фотоматериалов

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Съёмочная техника и технология» входит в базовую часть основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связана с учебными курсами "Видеотехника", "Съёмочное мастерство", "Компьютерные фото и видеотехнологии", "Кино-, видеомонтаж". Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	классификацию фотоаппаратов; форматы цифровых камер; классификацию фотографических и цифровых затворов; форматы записи изображения виды; абберрации и способы их устранения	строить изображение различными линзами замерять экспозицию, использовать режимы экспозамер пользоваться дополнительным оборудованием для съёмки;	функциональными возможностями цифровых фотоаппаратов; способами фокусировки объективов обработкой фотоматериалов
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	форматы кадра; назначение, виды и режимы экспонометров; строение цветных и чёрно-белых кинофотоматериалов; свойства фотоматериалов; принципы получения цветного и чёрно-белого изображения в «аналоговой» фотографии	обрабатывать цветные и чёрно-белые материалы	

--	--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на курсе (1 семестр) и состоит из 2 разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа, и 36 часов - СРС. Формой итогового контроля является зачёт.

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме
					лекции	практические занятия	индивидуальные	СРС	зачёт	
РАЗДЕЛ 1. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНИКА										
1.1.	Принципиальное устройство и классификация различных типов фотоаппаратов	1	1	4	2	2				консультативная практика; работа в малых группах
1.2.	Оптическое стекло и линзы для фотографии	1	1	4	2	2				
1.3.	Фотографический объектив и его свойства	1	1	11	2	2	1	6		
1.4.	Экспонометрия	1	1	9		2	1	6		
1.5.	Дополнительное оборудование для фотосъёмки	1	1	10	2	2		6		
	Всего по 1 разделу	1	1	38	8	10	2	18		
РАЗДЕЛ 2. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ										
2.1.	Цветные и чёрно-белые фотоматериалы	1		15	2	4	1	8		консультативная практика; работа в малых группах, зачёт
2.2.	Обработка цветных и чёрно-белых фотоматериалов.	1		19	2	6	1	10	з	
	Всего по разделу	1		34	4	10	2	18		
	Итого за 1 семестр	1	2	72	12	20	4	36		

4.2. Структура дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме
					лекции	практические занятия	индивидуальные	СРС	зачёт	
1.	РАЗДЕЛ 1. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНИКА	1			2		2	32		консультативная практика; работа в малых группах, зачёт
2.	РАЗДЕЛ 2. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ	1			2		2	32		
	Всего по разделу	1	2	72	4		4	64		

4.3. Содержание дисциплины

№	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
РАЗДЕЛ 1. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНИКА			
1.1.	<p>Принципиальное устройство и классификация различных типов фотоаппаратов</p> <p>Классификация фотоаппаратов по размеру кадра, по способу фокусировки.</p> <p>Разнообразие форматов у цифровых камер: компактных и зеркальных. Фотографические затворы фотокамер: центральный, шторный, ламельный, лепестковый. Затворы цифровых камер : электронный, шторный (ламельный).</p> <p>Матрицы цифровых фотоаппаратов: типоразмер, чувствительность, динамический диапазон, шумы.</p> <p>Форматы записи изображения. Твёрдотельные накопители. Функциональные возможности цифровых фотоаппаратов</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i></p> <p>ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры</p> <p>ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью</p>	<p>устный опрос, тестовые задания, просмотр и анализ практических упражнений, анализ подготовки на семинарских занятиях</p>

1.2	<p>Оптическое стекло и линзы для фотографии Типы линз и их свойства. Требования к оптическому стеклу. Построение изображения различными линзами. Понятие аберрации, виды аберрации и способы их устранения. Фокусное расстояние простой линзы. Оптическая система. Выпуклая линза, вогнутая линза. Понятие точки главного фокуса, фокальной плоскости, оптической оси. Кружок нерезкости.</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	
1.3.	<p>Фотографический объектив и его свойства Понятие фокусного расстояния объектива. Формат кадра и фокусное расстояние объектива. «Нормальный» объектив и диагональ кадра разных по формату камер. Широкоугольный, длиннофокусный телеобъектив. Принципиальное устройство зеркального телеобъектива. Угол поля изображения и фокусное расстояние объектива. Светосила объектива (относительное отверстие), разрешающая способность. «Рыбий глаз», макрообъективы, вариообъективы. Просветление объективов. Диафрагма, её устройство и назначение. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). Понятие «Кроп- фактор» и его практическое применение. Способы фокусировки объективов. Гиперфокальное расстояние объектива.</p>	<p>В результате освоения раздела обучающийся должен: знать устройство фотоаппаратов, форматы записи изображения, принципы работы экспонометров , тпы линз уметь замерять экспозицию, снимать фотографии на плёнку владеть основными фотографическими техниками</p>	
1.4.	<p>Экспонометрия Экспонометры : автономные, точечные, встроенные автономные, встроенные сопряжённые. Система замера экспозиции ТТЛ. Экспопамять, экспокоррекция, эксповилка (брекетинг). Режимы экспозамера: интегральный (усреднённый), точечный, центровзвешенный, матричный (многозонный), система Адамса. Замер экспозиции по яркости, по освещённости, при съёмке с импульсными источниками света. Флэш –метр.</p>		
1.5.	<p>Дополнительное оборудование для фотосъёмки Штативы и моноподы. Осветительное оборудование с постоянными и импульсными источниками света, светосинхронизаторы. Баланс белого. Софт-боксы, зонты, отражатели, лайт- боксы, устройства для дистанционного управления фотоаппаратом. Светофильтры и насадки на объективы. Телеконвертеры, широкоугольные конвертеры. Поляризационные, конверсионные,инфракрасные, эффектные</p>		

	фильтры.		
РАЗДЕЛ 2. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ			
2.1.	<p>Цветные и чёрно-белые фотоматериалы Негативные, позитивные, обрацаемые фотоматериалы. Фотоматериалы специального назначения. Назначение, строение цветных и ч/б материалов. Свойства фотоматериалов: светочувствительность, контрастность, фотографическая широта, разрешающая способность, зернистость.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате освоения раздела обучающийся должен: знать классификацию фотоматериалов уметь обрабатывать цветные и чёрно-белые фотоматериалы владеть различными способами обработки кинофотоматериалов</p>	<p>устный опрос, тестовые задания, просмотр и анализ практических упражнений, анализ подготовки на семинарских занятиях, зачёт</p>
2.2.	<p>Обработка цветных и чёрно-белых фотоматериалов. Принцип получения цветного и чёрно- белого изображения в «аналоговой» фотографии. Процесс обработки ч/б и цветных фотоматериалов: сходство и различия. Составляющие вещества обрабатывающих растворов и назначение каждого компонента. Аддитивный и субтрактивный способ получения</p>		

<p>цветного изображения. Оборудование для фотопечати цветных и чёрно-белых фотографий. Возможность изменения свойства фотоматериалов при изменении режимов обработки. Специальные приёмы обработки фотоматериалов.</p>	
--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах.

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- традиционные технологии (практические занятия, индивидуальные занятия)
- презентационные технологии (слайд-презентации)

В процессе изучения дисциплины «Съёмочная техника и технология» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

- мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; использование электронных тестовых заданий, образцов упражнений и практических работ, интернет-ресурсов в электронно-информационной образовательной среде КемГИК.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Съёмочная техника и технологии» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;

– выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы; Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Съёмочная техника и технологии» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине « Съёмочная техника и технологии»

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Съёмочная техника и технологии» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий; создание электронного варианта практических и творческих заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий.

Содержание самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
РАЗДЕЛ 1. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНИКА			
Принципиальное устройство и классификация различных типов фотоаппаратов	4	15	выполнение практических заданий, подготовка к семинарским занятиям
Оптическое стекло и линзы для фотографии	4	15	
Фотографический объектив и его свойства	6	10	
Экспонетрия	6	10	
Дополнительное оборудование для фотосъёмки	6	50	
РАЗДЕЛ 2. СЪЁМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ			
Цветные и чёрно-белые фотоматериалы	6	15	
Обработка цветных и чёрно-белых фотоматериалов.	4	15	
Всего за 1 семестр	36	96	

Описание практических заданий

Раздел 1. Съёмочная техника

1. Снять один и тот же объект с одного и того же расстояния и при одинаковом значении диафрагмы.

- а) широкоугольным объективом
- б) нормальным объективом
- в) длиннофокусным объективом.

2. Снять один и тот же объект с одной и той же точки:

- а) при полностью открытой диафрагме
- б) при полностью закрытой диафрагме

Обязательно подбирать правильную экспозицию в обоих случаях.

3. Снять объект, движущийся перпендикулярно оптической оси объектива, с короткой выдержкой для получения эффекта «замороженности».

4. Снять объект, движущийся перпендикулярно оптической оси объектива с длинной выдержкой, для получения эффекта «размытости» (движения).

5. Снять, движущийся объект «С проводкой», для получения на снимке размытого фона, но резкого объекта

6. Снять объект зум-объективом. Во время срабатывания затвора быстро произвести зуммирование (изменение фокусного расстояния), для получения на снимке резкого изображения главного объектива и «размытости» «окружающих его деталей».

7. Снять движущийся объект с импульсным источником света, применяя:

- а) синхронизацию по первой шторке; б) синхронизацию по второй шторке.

Раздел 2. Съёмочная технология

1. Подобрать из рецептурного справочника и приготовить растворы для обработки ч/б фотопленки и печати ч/б фотографий

2. Отпечатать на фотоувеличителе ч/б фотографии с малоформатного и среднеформатного негатива., Использовать необходимые настройки увеличителя (подобрать нужный конденсор и объектив). При печати фотографий применить «маскирование»

3. Отпечатать на фотоувеличителе с одного и того же негатива фотографию с разной контрастностью. Применить для печати фотобумагу с разным коэффициентом контрастности, разную рецептуру проявляющего раствора, лампы для увеличителя разной мощности.

Темы семинарских занятий

Тема 1. Оптическое стекло и линзы

- 1. Типы линз и их свойства.
- 2. Понятие аберрации. Виды аберраций.
- 3. Характеристики линзы.
- 4. Краткая история оптики.

Тема 2. Фотообъективы

- 1. Классификация объективов.
- 2. Характеристики объективов.
- 3. Специальные объективы и их применение.
- 4. Объективы с переменным фокусным расстоянием.

Тема 3. Экспонометрия

- 1. Понятие о световом потоке. Его свойства и характеристики.
- 2. Световые измерения.
- 3. Типы экспонометрических приборов.
- 4. Основные системы экспонирования.
- 5. Экспонометрия при использовании импульсных источников света.

Тема 4. Светотехника

- 1. Виды источников света, применяемых в фотографии.
- 2. История использования искусственных источников света.
- 3. Импульсные источники света и их использование.
- 4. Специальные виды осветительных приборов (с линзами Френеля, с зеркальными лампами и т.п.)

Тема 5. Фотоматериалы

- 1. Черно-белые фотографические материалы. Их строение и свойства.
- 2. Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства.

3. Позитивные и обрабатываемые фотоматериалы.
4. Техника безопасности при работе с фотоматериалами.

Тема 6. Технология обработки фотоматериалов

1. Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности.
2. Проявляющие растворы и их свойства.
3. Понятие фиксирования и его значение.
4. Составление растворов и техника безопасности при работе с ними.

Тема 7. Специальные приемы обработки фотоматериалов

1. Десенсибилизация. Ее виды и возможности.
2. Понятие вторичной обработки фотоматериалов.
3. Ослабление и усиление изображения.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Съёмочная техника и технологии» используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачётный просмотр)

Требования зачёту

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов.); 2) просмотр учебно-творческих работ, презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение учебного года.

Вопросы к зачёту

- 1.Классификация фотоаппаратов по размеру кадра (плёночных и цифровых).
- 2.Классификация фотоаппаратов по принципу наводки на резкость.
- 3.Диagonal кадра и фокусное расстояние объектива. 4.Угол поля изображения и фокусное расстояние объектива.
- 5.Разрешающая способность объектива.
- 6.Светосила объектива.
- 7.Гиперфокальное расстояние объектива.
- 8.Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). 9.Способы фокусировки объектива.
- 10.Прыгающая диафрагма, прыгающее зеркало.
- 11.Экспонометры: Автономные, Встроенные автономные, Встроенные сопряжённые.
- 12.Система замера экспозиции ТТЛ, экспопамять, экспокоррекция,эксповилка (брекетинг).
- 13.Режимы экспозамера: интегральный (усреднённый), точечный, центровзвешенный, матричный (многозонный), система «Адамса».
- 14.Насадки и фильтры на объективы, конверторы и их назначение. 15.Фотографические затворы.
- 16.Замер экспозиции по яркости, по освещённости, при съёмке с импульсными источниками света.
- 17.Зависимость величины выдержки при съёмке «с рук» длиннофокусным объективом.
- 18.Понятие «Кроп-фактор» и его практическое применение.
- 19.Цветовая температура различных источников света, осветительные приборы.
- 20.Основные узлы фотоаппарата (плёночного и цифрового).
- 21.Матрицы цифровых фотоаппаратов: строение,типоразмер, чувствительность, шумы, динамический диапазон.
- 22.Форматы записи изображения.
- 24.Фотоаксессуары, питание фотоаппаратов.
- 25.»Скорость» камеры
- 26.Параметры съёмки (функциональные возможности фотоаппаратов).
- 27.Баланс белого.
- 28.Назначение, строение цветных и ч\б фотоматериалов. 29.Свойства фотоматериалов.
- 30.Принцип получения цветного и ч\б изображения в «аналоговой» фотографии.
- 31.Составляющие вещества обрабатывающих растворов и назначение каждого компонента.

32.Аддитивный и субтрактивный способы получения цветного изображения

33.Оборудование для фотопечати цветных и чёрно-белых фотографий.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Съёмочная техника и технологии» направлена на усвоение обучающимися практических умений и навыков в работе. В процессе изучения дисциплины обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая учебная программа направлена на изучение съёмочной техники и технологий .

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. [Беленький, А.](#) Цифровая фотография : школа мастерства.: Беленький А. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 152 с. : ил. -Текст: непосредственный.
2. [Ефремов, А. А.](#) Цифровая фотография и PHOTOSHOP : уроки мастерства: Ефремов А.А. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 192 с. : ил. -Текст: непосредственный.
3. Филипп Эндрюс. Цифровое фото. Практическое руководство: Филипп Эндрюс – М.: Росмэн, 2004.-192 с.: ил. Текст: непосредственный.

8. 2. Дополнительная литература

1. [Уорд, Питер.](#) Работа с цифровой видеокамерой: Уроки операторского мастерства : пер. с англ. / Уорд Питер. - Москва : Мир, 2001. - 301 с. : ил. - (Мультимедиа для профи). -Текст: непосредственный.
2. [Каляда, Д. В.](#) Искусство цифрового фото: ночная и вечерняя съемка / Каляда Д.В. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 128 с. : ил. -Текст: непосредственный.
2. [Самуэлсон, Дэвид.](#) Киновидеокамеры и осветительное оборудование. Выбор и применение = Motion Picture Camera & Lighting Equipment. Choice and Technique / Самуэлсон Дэвид ; Смолякова П. ; Герасимов Е. ; Серебряков Д. - Москва : Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А.Литовчина, 2004. - 239 с. -Текст: непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
- Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан.– Москва: МЦФЭР, 2011 – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
- Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы:

- операционная система Windows XP/Vista/7;
 - антивирусные программные средства;
 - Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.;
 - информационные справочные системы: Консультант Плюс, ГАРАНТ;
 - пакеты программ Macromedia Flash, Microsoft Office Power Point.
- операционная система Windows 7;8;10; интернет-браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, др.).

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата в институте имеется возможность

посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника- сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10.Список (перечень) ключевых слов

1. Акцент
2. Выдержка
3. Диафрагма
4. Жанр
5. Кадрирование
6. Кадра границы
7. Контраст
8. Натюрморт
9. Натура
10. Композиция
11. Освещение
12. Репродукция
13. Ракурс
14. Расстояние фокусное
15. Рекламное фото
16. Фотосъемка
17. Перспектива
18. Тональность
19. Портрет
20. Пейзаж
21. Симметрия
22. Фотоочерк
23. Фоторепортаж
24. Фототехника
25. Фотография

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.1.07

ФОТОМАСТЕРСТВО

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино, фото - и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Светлакова Е.Ю. , Никольский А.В. Фотомастерство: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль- Руководство студией кино-, фото и видеотворчества, квалификация (степень) выпускника- бакалавр /Е.Ю. Светлакова, А.В. Никольский- Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023.- 43 с.- Текст: непосредственный

Авторы-составители:
Светлакова Е.Ю.
Никольский А.В.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1.Цели освоения дисциплины- дать целостное, системное представление о фотомастерстве, освоить технологическую сторону работы фотографа, сформировать практические умения

и навыки в работе фотографа, сформировать у обучающихся четкое понимание особенностей фототворчества в различных видах и жанрах.

2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Учебная дисциплина «Фотомастерство» входит в блок базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-фото-видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связан с учебными дисциплинами: рецензирование фотографий, съёмочная техника и технологии, операторское мастерство.

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ.

3.Планируемые результаты по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПКО-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	выразительные средства фотографа, основы композиции и освещения, творческо-технологические основы освещения, виды света; специфику фотосъёмки;	строить композицию кадра, снимать на натуре и в интерьере, передавать движение в кадре, работать над фоторепортажем, вести монтажную съёмку, снимать выразительные детали,	правилами композиции; схемами света, законами цветового контраста, съёмкой портретов, пейзажей, натюрмортов; приёмами фотосъёмки;
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и	особенности работы фотографа, съёмочные методы репортажа; специфику работы фотожурналиста, жанровые разновидности фотоискусства, особенности съёмки фотоочерка; основные фотографические	использовать длиннофокусную оптику; работать над съёмкой фотоочерков; анализировать съёмочную работу фотографов	методами съёмки фотоочерка, репортажа, приёмами длительного наблюдения, творческими приёмами фотографа; методами фотографии

социокультурной среды ПК-2	школы, особенности творчества советских, российских и зарубежных фотографов		
--------------------------------------	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина «Фотомастерство» изучается на 1-4 курсе (1-8 семестр) и состоит из разделов. Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты во 2, 4, 5 семестрах, экзамены в 6, 8 семестрах. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц – 504 часа (в том числе аудиторные занятия в интерактивной форме - более 20 %, в соответствии с требованиями ФГОС ВО).

4.2. Структура дисциплины

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции*	Семинарские / Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	
Раздел 1. Технические приемы фотографии.								
1.1.	Устройство фотокамеры. Последовательная съемка с изменением параметров только одного из основных элементов: объектива, диафрагмы, затвора.	1	4	2 2				
1.2.	Экспозиция. Экспопара. Зависимость настроек выдержки, диафрагмы и светочувствительности от световых условий съемки.	1	4	2	2		2 Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
1.3.	Художественные особенности различных	1	4	2	2		2	

	значений диафрагмы. Глубина резко изображаемого пространства.						Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
1.4.	Выдержка. Передача движения на фотоснимке.	1	2		2		2 Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
1.5.	Особенности съёмки широкоугольным объективом и телеобъективом.	1	2		2	2	2 Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
	Итого по разделу:	1		6	10	2		
Раздел 2. Основы композиции кадра.								
2.1.	Композиция как пространственно-временная структура произведения. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.	1	4	2	2		2 Творческие задания. Просмотр и анализ классических фотографий.	
2.2.	Обусловленность границ кадра элементами его композиционного рисунка.	1	4	2	2		2 Просмотр и анализ классических работ в живописи, фотографии, отдельных кадров кинематографа. Самостоятельная съёмка.	
2.3.	Открытые и замкнутые композиции	1	4	2	2	2		
2.4.	Линейная и тональная перспектива.	1	2		2			

2.5.	Изобразительные и смысловые связи.	1	2		2			
	Итого по разделу			6	10	2		
	Итого по 1 семестру		36	12	20	4		
2.6.	Равновесие, симметрия. Асимметрия и неуравновешенность композиции.	2	2	2	2		2 Просмотр и анализ классических работ в живописи, фотографии, отдельных кадров кинематографа. Самостоятельная съемка.	
2.7.	Центральная композиция. Золотое сечение.	2	4	2	2			
2.8	Передача движения на фотоснимке: ритм, диагональ.	2	4	2	2			
2.9.	Выразительные возможности ракурсной съемки. Точка съемки.	2	4		2	2	2 Просмотр и анализ классических работ в живописи, фотографии, отдельных кадров кинематографа. Самостоятельная съемка.	
2.10	Композиционный и смысловой центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в фотографии.	2	2		2			
	Итого по разделу			6	10	2		
Раздел 3. Художественный потенциал и значение света в создании фотографии.								
3.1.	Собственные и падающие тени, полутени, блики,	2		2	2			

	рефлексы. Светотеневой и светотональный характер освещения.							
3.2.	Применение света в создании изобразительног о и смыслового акцента.	2		2	2		2 Работа с осветительны м оборудование м. Просмотр и анализ результатов.	
3.3.	Качества и направленность светового потока. Основные световые схемы.	2		2	2	2	2 Работа с осветительны м оборудование м. Просмотр и анализ результатов.	
3.4.	Естественный свет. Освещение натурных объектов.	2			2		2 Работа с осветительны м оборудование м. Просмотр и анализ результатов.	
3.5.	Искусственный свет.	2			2			
	Итого по 3 разделу			6	10	2		
	Итого по 2 семестру		36	6	20	4		
Раздел 4. Жанры документальной фотографии и принципы составления фотосерий.								
4.1.	Определение и задачи документальной фотографии.	3		2	2			
4.2.	Возможности «решающего момента» действия.	3		2	2			
4.3.	Практические особенности съемки фоторепортажа. Умение	3		2	2		2 Просмотр и анализ классических фотосерий и собственных	

	предугадать следующий момент мероприятия, техническая готовность.						работ обучающихся.	
4.4.	Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровых сюжетов.	3		2	2	2	2 Просмотр классических фотографий. Творческие задания.	
4.5.	Постановочный и репортажный портрет.	3		2	2		2 Творческие задания. Просмотр классических произведений живописи, кинематографа, фотографии.	
4.6.	Значимость фона.	3			2			
4.7.	Жанры документальной фотографии и фотожурналистики.	3		2	2			
4.8.	Методы отбора изображений.	3			2			
4.9.	Принципы построения фотосерии, ключевые и связующие кадры в фотосерии.	3		2	2	2	2 Практические задания по отбору сделанных ранее фотографий. Просмотр и анализ классических фотосерий.	
4.10	Лонгрид как форма онлайн-публикации фотосерии.	3			2		2 Практические задания по отбору	

							сделанных ранее фотографий. Просмотр и анализ классических фотосерий.	
	Итого по 4 разделу и 3 семестру	3	36	12	20	4		
Раздел 5. Художественная фотография								
5.1.	Фотография как вид изобразительного искусства	4		2	2			
5.2.	Документальное и постановочное начало фотографии	4		2	2		Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
5.3.	Основные законы художественной фотографии	4		2	2	2		
5.4.	Актуальные тенденции в современном искусстве и искусстве фотографии	4			2		Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
5.5.	Теория художественной фотографии	4			2			
	Итого по разделу	4		6	10	2		
Раздел 6. Основы освещения в фотографии								
6.1.	Изобразительная задача освещения при фотосъёмке в павильоне	4		2	2			
6.2.	Осветительные приборы постоянного света: разновидности характеристика	4		2	2		Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
6.3.	Съёмка натюрморта	4		2	2			
6.4.	Портретная композиция	4			2	2	Творческие задания.	

							Просмотр и анализ результатов.	
6.5.	Основы и схемы освещения в студии	4			2			
	Итого по разделу			6	10	2		
	Итого по 4 семестру	4		12	20	4		
Раздел 7. Фотография в жанрах								
7.1.	Фотографический пейзаж	5		2	4			6
7.2.	Фотографический натюрморт	5		2	2			
7.3.	Фотографический портрет	5		2	4	2	Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	6
7.4.	Жанровая фотография	5		2	2			6
7.5.	Коммерческая и рекламная фотография	5		2	2	2	Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	6
7.5.	Стрит-фотография	5		2	2			
7.6.	Фэшн-фотография	5			2			6
7.7.	Фотоколлаж	5			2			
			36	12	20	4		
	Итого по 7 разделу и 5 семестру							
Раздел 8. Фотожурналистика								
8.1.	Фоторепортаж	6		4	4			6
8.2.	Виды фоторепортажа	6		2	4			6
8.3.	Построение фотоистории	6		2	4	2	Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	6
8.4.	Событийный репортаж	6		2	4	2	Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	6

8.5.	Съёмка массовых мероприятий	6		2	4			6
	Итого по 8 разделу и по 6 семестру			12	20	4		
Раздел 9. Основы фотожурналистики								
9.1.	Художественно - документальный образ в фотожурналистике.	7		4	2		Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
9.2.	Фотоочерк	7		2	2	2		
9.3.	Виды фотоочерков	7		2	2			6
9.4.	Проблемный фотоочерк	7		2	2	2	Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
9.5.	Путевой фотоочерк	7		2	2		Творческие задания. Просмотр и анализ результатов.	
	Итого по 9 разделу и по 7 семестру			12	20	4		
Раздел 10 . Работа над выпускной квалификационной работой								

4.3. Содержание дисциплины.

№ п/п	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения
Раздел 1. Технические приемы фотографии.		
1.1.	<p>Устройство фотокамеры.</p> <p>Последовательная съёмка с изменением параметров только одного из основных элементов: объектива, диафрагмы, затвора.</p> <p>Устройство фотокамеры.</p> <p>Корпус фотоаппарата-светонепроницаемый короб, внутри которого расположен чувствительный к свету элемент – матрица или пленка.</p> <p>Объектив. Оптическое устройство, состоящее из стеклянных или пластиковых линз, через которое на матрицу проецируется поток света.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p>

	<p>Диафрагма – устройство, ограничивающее поток лучей, проходящих через объектив. Фотографический затвор – устройство, с помощью которого обеспечивается воздействие световых лучей на светочувствительный элемент в течение определенного времени, называемого выдержкой. Светочувствительный элемент. Это фотографический аналог сетчатки глаза.</p>	<p>Знать: технические основы создания фотографии; специфику работы фотоаппарата; методику создания снимка уметь: составлять план создания фотографии в зависимости от жанра; настроить фотоаппарат и сопутствующее оборудование в зависимости от поставленных задач владеть: практическими навыками фотосъемки; логикой подготовки к созданию снимка.</p>
1.2.	<p>Экспозиция. Экспопара. Зависимость настроек выдержки, диафрагмы и светочувствительности от световых условий съемки.</p> <p>Экспозиция - количественная мера излучения, воздействующего на вещество за время освещения, равна произведению интенсивности падающего на пленку света на время, в течение которого она подвергается облучению. Интенсивность света регулируется величиной диафрагмы, а время — выдержкой.</p> <p>Большинство современных камер Экспонометр – устройство, определяющее степень освещенности снимаемой сцены. Шаг экспонометра – ступень экспозиции. Если значение уходит в плюс, света много.</p> <p>Диафрагма -устройство в объективе, регулирующее количество попадающего на матрицу света.</p> <p>Выдержка -время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата и свет попадает на матрицу.</p> <p>Светочувствительность – «скорость», с которой матрица способна записывать информацию. Эффект Шварцшильда.</p>	
1.3.	<p>Художественные особенности различных значений диафрагмы. Глубина резко изображаемого пространства.</p> <p>Объектив с меньшим значением диафрагмы (то есть большим</p>	

	<p>относительным диаметром) для работы в темноте и сумерках при невозможности использования дополнительного искусственного освещения. Открытая диафрагма в портретной съемке . Высокая детализация всего поля изображения в предметной съёмке.</p>	
Раздел 2. Основы композиции кадра.		
2.1.	<p>Композиция как пространственно-временная структура произведения. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Универсальность понятия «композиция». Основы изучения композиции. Обобщение творческого опыта мастеров. Вклад конкретных наук: психологии, семиотики, лингвистики, физиологии зрительного восприятия в теорию композиции. Советская школа фотокомпозиции. Преимущество традиций прогрессивного русского искусства. Теоретическое осмысление художественной 'практики в работах искусствоведов. Основные принципы и отличительные черты советской школы фотокомпозиции. Развитие принципов советской школы фотокомпозиции в творческой практике выдающихся мастеров современной фотографии.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать: виды композиций; специфику восприятия изображений в зависимости от их композиционного построения; методики построения композиции; специфику построения кадра в отличие от работы с композицией в живописи.</p> <p>уметь: составлять композиционный план фотографии и раскадровку для фотосерии; делать фотографии во всем многообразии композиционных решений; безошибочно определять композиционное решение, наиболее соответствующее поставленным задачам.</p> <p>владеть: навыками практической фотосъемки; техникой построения композиции в различных жанрах фотоискусства и фотожурналистики.</p>
2.2.	<p>Обусловленность границ кадра элементами его композиционного рисунка. Влияние точки съемки на характер изображения. Фокусное расстояние объектива и точка съемки. Фронтальные, боковые, верхние и нижние, отдаленные и приближенные точки съемки. Ракурс. Выразительные возможности ракурсной съемки. Определение границ кадра. Сюжет снимка и формат кадра. Кадрирование при фотосъемке и в печати. Неделимость композиции и границы кадра. Создание акцента на сюжетном центре снимка. Вынесение главного</p>	

	<p>объекта на первый план. Размещение главного объекта на пересечении диагоналей. Выделение светом и цветом. Размещение главного объекта в зоне наивысших свет- лот и контрастов. Размещение главного объекта в разрыве ритма. Выделение главного объекта линейным строем снимка.</p>	
2.3.	<p>Открытые и замкнутые композиции Основная черта замкнутой композиции – выраженная внешняя граница изображения, начинающаяся до границ кадра, где ни один значимый элемент не находится на границе и не пересекает ее. Нарастание сложности и плотности взаимосвязей элементов ближе к геометрическому центру кадра. Открытая композиция. Активные линии от центра к периферии, геометрический центр не стягивает к себе все элементы.</p>	
2.4.	<p>Линейная и тональная перспектива. Принцип линейной перспективы, Леонардо да Винчи. Тональная перспектива- цвета теряют насыщенность, а тон смещается в голубую часть спектра. Основные признаки глубины пространства, создающие иллюзию восприятия трехмерного мира в плоском изображении. Визуальный опыт восприятия реального пространства.</p>	
2.5.	<p>Изобразительные и смысловые связи. Фотография как структура из множества объектов, форм, линий, тоналностей, которая нуждается в связях, визуально объединяющих весь конструктор в одно целое. Сходства и противоположности линий. Способы возникновения внутренних и изобразительных связей Простое отображение объектов – поверхностный слой, включающий механическую документацию объектов.</p>	

	<p>От изображения к смыслу, к содержанию, которое выражает форма. Простые геометрические фигуры. Возможность организации связей между объектами по принципу подобия и контраста формы, размера, Изобразительные связи как фундамент композиции фотографии.</p>	
2.6.	<p>Равновесие, симметрия. Асимметрия и неуравновешенность композиции. Цвет, размер, положение, значимость объекта — «зрительный вес».</p> <p>Уравновешенная композиция, где визуальное равновесие – это вопрос устойчивого положения одного или нескольких объектов относительно друг друга и границ кадра. и деталями стали параллельные Конфликтные объекты.</p> <p>Направленность объектов. Абсолютное равновесие-симметрия, когда одна половина изображения зеркально повторяет другую.</p> <p>Частично симметричные композиции -сбалансированность и непринужденность, закономерность и свобода</p> <p>Композиционные центры весов.</p>	
2.7.	<p>Центральная композиция. Золотое сечение.</p> <p>Фронтальная точка съемки с центральной компоновкой важных объектов</p> <p>Принцип «золотого сечения», сформулированный Леонардо да Винчи. Суть золотого сечения - в разделении условными линиями плоскости изображения на три равные части по вертикали и горизонтали (правило третей). Размещение значимых объектов снимка в точках пересечения.</p> <p>Форма, фон, цветовые и световые акценты .</p>	
2.8.	<p>Передача движения на фотоснимке: ритм, диагональ.</p> <p>Понятие об уравновешенности композиции . Принципы за-</p>	

	<p>полнения картинной плоскости при работе постановочным и репортажным методами. Симметрия и асимметрия. Равновесие физическое и психологическое. Понятие «вес элемента фотографической композиции». Влияние размера, цвета и формы изобразительного элемента на его вес.</p> <p>Равновесие между верхом и низом, правой и левой частями фотоснимка. Ритмическая организация материала в пределах кадра. Универсальность действия ритмов. Ритмы в природе. Простые и сложные ритмы. Фазы ритмов. Цезура.</p> <p>Влияние точки съемки, линейного и тонального рисунка объекта на ритм фотоснимков.</p> <p>Ритмическое объединение композиции. Ритм как фаза движения, развития сюжета во времени.</p> <p>Эстетические качества композиции, сообщаемые ритмом.</p> <p>Музыкальность композиции.</p>	
2.9.	<p>Выразительные возможности ракурсной съемки. Точка съемки.</p> <p>Очертания объекта съемки, его форма и рисунок перспективы при ракурсе.</p> <p>Съемка с высоты колен или на уровне земли.</p> <p>Верхняя точка съемки –визуально уменьшает объекты на переднем плане, как бы прижимает их к земле.</p> <p>Выраженное перспективное схождение вертикальных линий.</p> <p>Направление съемки. Смещение точки съемки от центра снимаемого объекта и наклоне объектива</p> <p>Верхние и нижние точки съемки эффективно и горизонтальные и вертикальные координаты сцены</p>	
2.10	<p>Композиционный и смысловой центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в фотографии.</p> <p>Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в снимке.</p>	

	<p>Зрительный центр фотографического снимка.</p> <p>Понятие композиционного центра снимка. Смещение сюжетно-композиционного центра относительно центра кадра.</p> <p>Необходимость связи и взаимного согласования всех элементов композиции.</p> <p>Принцип многообразия и многозначности как проявление закона целостности и единства композиции в реалистическом искусстве.</p>	
Раздел 3. Художественный потенциал и значение света в создании фотографии.		
3.1.	<p>Собственные и падающие тени, полутени, блики, рефлексy. Светотеневой и светотональный характер освещения.</p> <p>Рефлекс — оптический эффект отражённого света, изменяющий тон предмета. Причиной рефлекса может быть свет, отражающийся от соседних с изображаемым объектом освещённых предметов и источников света (например, солнца).</p> <p>Светотеневой рисунок изображения как комбинация света и тени на объекте, созданная в результате действия жесткого света, создающего выраженную границу между освещёнными и затенёнными участками объекта. Светотональный рисунок изображения когда свет и тень не имеют выраженных границ, объект изображен лишь мягкими градиентами тона</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <p>виды источников света и световых схем; методы работы со светом; отличительные и специфические особенности различных схем расстановки света.</p> <p>уметь:</p> <p>самостоятельно составлять план освещения объекта;</p>
3.2.	<p>Применение света в создании изобразительного и смыслового акцента.</p> <p>Изобразительная задача освещения. Иллюзии трехмерности снимка. Объемно-пространственные характеристики — глубина пространства, пластика, объемы, выпуклости и впадины рельефов, шероховатость или глянец фактур. Управление светом и рисунок освещения. Работа с павильонным портретом. Съёмка гипсовых фигур. Характер светового рисунка в портрете и определяющая его схема</p>	<p>работать со студийным и внестудийным световым оборудованием;</p> <p>владеть:</p> <p>навыками работы с освещением; техникой ведения съёмки в различных предлагаемых световых условиях; методиками контроля освещения в зависимости от поставленной задачи.</p>

	<p>света. Источники света. «Трактат о живописи» Лер- нардо да Винчи. Светлое и темное- важнейшие компоненты палитры художника и фотографа. Светотень, и светотональные сочетания.</p>	
3.3.	<p>Качества и направленность светового потока. Основные световые схемы.</p> <p>Постановка студийного света. Терминология. Четыре основных типа освещения, используемого в студии.</p> <p>Key light – рисующий свет (главный, ключевой) предназначен для формирования основного светотеневого рисунка. Выбор типа рисующего источника, его жесткости. Светотеневое и светотональное освещение.</p> <p>Fill light – заполняющий свет, предназначенный для смягчения светотеневого рисунка.</p> <p>Подсвечивание теневых участков объекта съемки или композиции. Источниками заполняющего света – софтбоксы, светоотражающие лайт-диски и лайт- панели.</p> <p>Back light – фоновый свет, придающий фотоснимкам объем и глубину, а также визуально отрывающий модель от заднего плана. Источники жесткого - ковш, тубус, простые рефлекторы, шторы.</p> <p>Цветные светофильтры, насадки с линзами Френеля, и маски Габо (фигурные трафареты для создания световых проекций).</p> <p>Accent Light – контровый (акцентирующий) свет, создает световой акцент на контуре силуэта модели, для подчеркивания фактуры одежды и волос. Тубусы, формирующие узкий поток лампы, рефлекторы со шторками и стрипбоксы.</p>	
3.4.	<p>Естественный свет. Освещение натуральных объектов.</p> <p>Методика работы фотографа в условиях естественного освещения. Солнечный свет- прямой и рассеянный атмосферой.</p>	

	<p>Рисующий свет (ключевой свет) как основной источник освещения. Выравнивающий свет Заполняющий Моделирующий свет. Контурный (или контражур) — разновидность контрового света. Фоновый свет. Эффектный свет.</p>
3.5.	<p>Искусственный свет. Источники света, осветительные приборы. Основные светотехнические характеристики. Системы и виды освещения. Прикладные функции искусственного освещения. Получение фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах. Цветовые характеристики света как соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Баланс белого. Количество света. Работа с экспонометром. Направление света. Качественные характеристики света. Жесткость света.</p>
Раздел 4. Жанры документальной фотографии и принципы составления фотосерий.	
4.1.	<p>Определение и задачи документальной фотографии. Термин «документальный» (documentary) Задачи документалистики: Средство обучения Исследование Пропаганда (науки, товара, технологии, религии, т.д.) Хроника Публицистика</p>
4.2.	<p>Возможности «решающего момента» действия. Понятие решающего момента Анри Картье-Брессона Такое положение фотографа и камеры, когда автор может запечатлеть сцену в ее апогее с точки зрения эстетики и смысла.. Аналитический метод работы с фотокамерой.</p>
	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <i>В результате изучения раздела обучающийся должен:</i> знать: жанры документальной фотографии; методы работы над созданием документальной серии фотографий; отличительные и специфические особенности репортажа, очерка и других видов документальных фотосерий.</p>

4.3.	<p>Практические особенности съемки фоторепортажа. Умение предугадать следующий момент мероприятия, техническая готовность.</p> <p>Технические средства. Объективы. Вспышка. Мгновенные действия фоторепортёра.</p> <p>Умение предугадать следующей момент мероприятия.</p> <p>Эмоции людей. Ракурсы.</p> <p>Съёмка массовых мероприятий и сцены с участием большого количества людей с высоких точек.</p> <p>Боковое освещение.</p>	<p>уметь:</p> <p>составлять план фотоочерка;</p> <p>снимать, отбирать и выстраивать фотосерию, подчиненную жанровым особенностям и логике поставленной задачи;</p> <p>работать в документальных жанрах фотографии в роли фотографа, бильдредактора.</p> <p>владеть:</p> <p>навыками создания документальных фотосерий;</p> <p>техникой ведения съёмки, отбора, редакции фотографий;</p> <p>методикой работы в жанрах фотожурналистики.</p>
4.4.	<p>Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровых сюжетов.</p> <p>Понятие «идейный замысел».</p> <p>Материал, в котором реализуется замысел. Идея, тема, материал, решение.</p> <p>Понятие «материал искусства».</p> <p>Соответствие идейного замысла эстетической природе и материалу данного вида искусства. Гибкость и неоднозначность фотографической системы отражения реальности.</p> <p>Фотография как информационный канал. Понятие о помехах и избыточной информации.</p> <p>Темы, сюжеты, композиционные структуры. Фотография как новый род образного творчества.</p> <p>Фотография как особый вид эстетической речи. Развитие от речи к тексту а многокадровых формах, фотокнигах. Выявление нового смысла на стыке нескольких фотографий. Фотография как родовая основа новых технических искусств. Выразительность, совершенство, новизна—необходимые условия идейно-художественного воздействия произведения фотоискусства на зрителя.</p>	
4.5.	<p>Постановочный и репортажный портрет.</p> <p>1. Портрет как хроникальная фотография. Близкий человек, снимок на память.</p>	

	<p>2. Портрет как информационная фотография. Человек с «говорящей» внешностью, он чем-то интересен, необычен.</p> <p>3. Портрет как событийный снимок. Портрет известного деятеля, портрет «на фоне» значительного события.</p> <p>4. Портрет как фотография момента. Поиск выразительности в мимолетном жесте, взгляде, случайном движении и прочем.</p> <p>5. Портрет как фотография детали. Характеристика человека через значимую деталь.</p> <p>6. Портрет как изобразительная фотография. Такой портрет отличает один критерий — закрыть лицо человека на снимке и проверить, что останется от фотографии. Если очертания фигуры, сочетание форм и т. д. содержательны, то портрет остается портретом и без лица, все эти «мелочи» говорят о человеке не меньше, а иногда и больше, нежели его внешность или выражение лица.</p> <p>7. Портретный очерк о человеке. В нем будет и крупноплановый портрет, но не только он. Здесь нужны и подробности быта, и общение с другими людьми, и главное — чем занят этот человек, в чем его неповторимость, особенность.</p>
4.6.	<p>Значимость фона.</p> <p>«Фон» - всё находится позади снимаемого объекта, то есть на среднем и заднем планах.</p> <p>Фон абстрактный, нейтральный или информативный. Детали фона</p> <p>Объект и фон съемки – как две части единого целого.</p> <p>Сюжетный центр.</p>
4.7.	<p>Жанры документальной фотографии и фотожурналистики.</p> <p>Фотозаметка как форма оперативного отображения положительных и негативных сторон социальной действительности.</p> <p>Фотозаметка как жанр оперативной</p> <p>Оперативность – основное</p>

	<p>требование к работе фоторепортера. Новизна и актуальность темы.</p> <p>Фоторепортаж как способ съемки, и отдельный информационный снимок, полученный репортажным способом, и несколько фотографий, отражающих развитие какого-нибудь события.</p> <p>Серия фотографий как средство развернутого повествования, позволяющим передать полную информацию, дающим возможность показать объект с разных сторон, а также зафиксировать его в развитии. Показ действительности в развитии</p> <p>Таким образом, один из признаков фоторепортажа – многокадровый изобразительный ряд.</p> <p>Фотоочерк как осмысление явлений общественной жизни.</p> <p>Фотографическая серия как визуальное исследование</p> <p>Своеобразие композиции произведений фотожурналистики.</p>	
4.8.	<p>Методы отбора изображений.</p> <p>Алгоритм отбора изображений</p> <p>1. выбираем наиболее удачные снимки и формируем большую группу из них.</p> <ul style="list-style-type: none"> - В большой группе выделяем изображение, которое работает в качестве удачного кадра. - Формируем рабочую группу из фотографий, с которыми будем работать. - Проверяем их техническое совершенство. - Из неудачных снимков первого отбора также формируем группу и откладываем в сторону. <p>2. Сортировка по подгруппам. Подгруппы формируются несколькими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одинаковые действия, ситуации. - Похожие чувства, движения, жесты, эмоции. - Подобные объекты. <p>упорядоченная линия</p>	
4.9.	<p>Принципы построения фотосерии, ключевые и связующие кадры в фотосерии.</p> <p>Цель соединения — направленный поиск отношений между</p>	

	<p>отдельными фотографиями, которые при определенных условиях начинают взаимодействовать друг с другом, между ними возникают изобразительные связи, которые приводят к новым смысловым связям и полнее раскрывают сюжет. В фотожурналистике понятие «Сюжет и композиция снимка. Снимок – часть произведения, его компонент, а композиция фотопубликации охватывает все ее части.</p> <p>Первый снимок в ряду — вхождение в очерк</p> <p>Снимок-кульминация- самый выразительный и самый содержательный кадр. Цельность очерка как законченного произведения: все необходимое и ничего лишнего.</p> <p>Смысловая связь.</p> <p>Линейный ряд из фотографий</p> <p>Симметричная группа из трех фотографий — как единица зрительного восприятия, наиболее всего комфортная для глаза.</p>	
4.10	<p>Лонгрид как форма онлайн-публикации фотосерии.</p> <p>Лонгрид — формат подачи журналистских материалов в интернете. Текст с внедрением мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих. Лонгрид как отдельный сайт, со своей уникальной версткой, дизайном, что опять-таки отличает его от обычной статьи или фотосерии.</p> <p>Лонгрид —минимум 15-20 минут чтения.</p> <p>Сервисы для оформления лонгридов.</p>	
Раздел 5. Художественная фотография		
5.1.	<p>Фотография как вид изобразительного искусства</p> <p>Реальность и её отражение в фотографии. Особенности фотоизображения. Фотопарадигма. Особенности технических искусств и «природные склонности» фотографии. Фотоискусство и творчество. Поэтика фотографии.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива</p>

	<p>Изобразительная речь и её виды: объектная речь, изобразительная риторика и художественная речь (единство случайного и преднамеренного). Теоретические принципы и основы работы фотографа</p> <p>Факторы, характеризующие тональность фотоснимка. Тональная шкала. Контраст и пропорции различных тонов в кадре. Световой рисунок и тональность снимка. Цветочувствительность фотоматериала, цветность объекта съемки, светофильтры и их влияние на цельность изображения. Формат кадра и его линейное решение. Горизонталы, их характер и роль в композиции. Вертикальные линии. Диагональные направления. Влияние наклонов и поворотов камеры на линейный строй снимка. Дуги и окружности. Линейное решение снимка и ритмическая организация материала. Линии, параллельные сторонам кадра. Линии, расположенные близко к границам кадра. Роль рамки в линейном решении снимка.</p>	<p>народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>
5.2	<p>Документальное и постановочное начало фотографии</p> <p>Понятие документального и постановочного в фотографии. Фотографический дуализм. Коммуникация в фотографии. Образ и реальность. Типичность характеров и обстоятельств действия необходимое условие создания реалистического произведения искусства. Понятие типичного. Необходимость отражения действительности в ее развитии. Композиция как пространственно-временная структура произведения. Пространство и время на фотоснимке. Момент съемки. Возможности «решающего момента» действия. «Нерешающий момент» съемки и его образные возможности.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>

	<p>Специфика типизации в фотографии постановочного и репортажного направлений. Типизация через индивидуализацию, передачу временного состояния объекта, достоверное воспроизведение фактур и движения.</p> <p>Движение внутреннее и внешнее. Способы передачи движения.</p> <p>Статичные и динамичные композиции.</p>	
5.3.	<p>Основные законы художественной фотографии</p> <p>закон целостности;</p> <p>закон типизации;</p> <p>закон контрастов;</p> <p>закон подчиненности всех средств композиции авторскому замыслу.</p> <p>Влияние точки съемки на характер изображения. Фокусное расстояние объектива и точка съемки. Фронтальные, боковые, верхние и нижние, отдаленные и приближенные точки съемки.</p> <p>Ракурс. Выразительные возможности ракурсной съемки.</p> <p>Определение границ кадра. Сюжет снимка и формат кадра. Обусловленность границ кадра элементами его композиционного рисунка. Кадрирование при фотосъемке и в печати. Неделимость композиции и границы кадра.</p> <p>Создание акцента на сюжетном центре снимка. Вынесение главного объекта на первый план.</p> <p>Размещение главного объекта на пересечении диагоналей.</p> <p>Размещение главного объекта в разрыве ритма. Выделение главного объекта линейным строем снимка.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>
5.4.	<p>Актуальные тенденции в современном искусстве и искусстве фотографии</p> <p>Фотография в поле современного искусства. Фотографический архив в современной фотографии и искусстве. Обзор текущих российских и мировых выставок и фестивалей с точки зрения присутствия в ней фотографии. Анализ тенденций. Фотография- константа современной культуры. Формы</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных</p>

	<p>репрезентации современной фотографии.</p> <p>Фотографический монтаж как одно из ключевых художественных средств</p> <p>Типы фотографического монтажа</p> <p>Историческая эволюция фотомонтажных технологий</p> <p>Современные примеры фотографического монтажа</p>	<p>этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>
5.5.	<p>Теория художественной Фотографии</p> <p>Практические задания, анализ серий и проектов. Вальтер Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Фотография как новая чувственность. Фотоизображение между копией и оригиналом. Тиражирование – гибель или спасение? Джон Бергер «Искусство видеть». Проблема взгляда в искусстве. Прямое и скрытое сообщение изображения. Ролан Барт «Camera lucida. Комментарий к фотографии». Фотография, любовь и смерть. Фотографическое изображение в круговороте культурного и индивидуального. Сьюзен Сонтаг «О фотографии». Что фотография делает с миром посредством человека и что с миром делает человек посредством фотографии? Вилем Флюссер «За философию фотографии». Роль фотоаппарата и фотографа в фотографическом процессе. Фотография в системе коммуникации, фотографирование как соблазн.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>(</p>
Раздел 6. Основы освещения в фотографии		
6.1.	<p>Изобразительная задача освещения при фотосъемке в павильоне</p> <p>Изобразительная задача освещения. Иллюзии трехмерности снимка. Объемно-пространственные характеристики — глубина пространства, пластика, объемы, выпуклости и впадины рельефов, шероховатость или глянец фактур. Управление светом и рисунок освещения. Работа с павильонным портретом. Съемка гипсовых фигур.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p>

	<p>Характер светового рисунка в портрете и определяющая его схема света. Источники света. «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи. Светлое и темное- важнейшие компоненты палитры художника и фотографа. Светотень, и светотональные сочетания.</p>	<p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i> знать принципы построения уметь делать</p>
6.2.	<p>Осветительные приборы постоянного света: разновидности характеристика Два основных типа освещения в студии — светотеневое и светотональное. Светотональное освещение –рассеянный свет для скрытия недостатков и расстановки акцентов. Рисующий свет, заполняющий и контровой свет. Импульсные осветители: конструкция из двух ламп: лампы-вспышки и стандартной лампы пилотного света. Насадки для направления, рассеивания, отражения и фильтрации света. Насадка - зонт . Рефлекторы различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные, параболические рефлекторы. Софт-боксы для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта. Тубусы и соты для выделения светом нужной детали. Соты – насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей. Источники постоянного света. Галогеновые лампы. Современные модели источников постоянного света для фотостудий . Вентиляторы. ИК- пускатель-синхронизатор работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс.</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i> способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i> знать принципы построения уметь делать</p>
6.3.	<p>Съёмка натюрморта Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в живописи. Становление и развитие</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i> способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных</p>

<p>фотографического натюрморта, его специфические особенности. Влияние импрессионизма на жанр натюрморта в конце XIX—начале XX века.</p> <p>Место натюрморта в современном фотоискусстве. Использование натюрморта в плакате, наглядной агитации, рекламе.</p> <p>Содержание натюрморта, его изобразительное решение. Методика работы над натюрмортом. Выбор предметов и места их расположения. Сочетаемость предметов между собой и их сочетаемость с фоном.</p> <p>Техника съемки натюрморта. Фотоаппаратура, оптика, фотоматериалы, светофильтры, осветительные приборы, особенности определения экспозиции.</p> <p>Фотографирование натюрморта с использованием источников искусственного света. Передача формы, фактуры, цвета предметов. Работа со светом при съемке предметов с прозрачной, зеркальной и матовой поверхностью.</p> <p>Фотографирование натюрморта в естественной среде. Выразительные возможности «репортаж ного» натюрморта. Приемы использования подсвечивающих экранов и затемнителей.</p>	<p>этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>(</p>
<p>6.4. Портретная композиция</p> <p>Портрет как жанр изобразительного искусства. Тенденция развития портретного жанра в живописи. Специфические особенности фотографического портрета.</p> <p>Основные этапы в развитии портретной фотографии. Творчество русских и зарубежных фото-графов-портретистов XIX в. Образ строителя нового общества в работах первых советских фото-репортеров. Портретные работы военных фотокорреспондентов.</p> <p>Место фотографического портрета в творчестве ведущих советских и зарубежных фотохудожников и фотожурналистов.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>

	<p>Содержание и изобразительное решение фотопортрета. Выявление индивидуального и типического в облике портретируемого. Портретная характеристика. Поза, жест, движение модели. Изображение рук в портрете. Композиция фотопортрета. Крупность плана. Точка съемки и момент съемки. Выбор фона.</p>	
6.5.	<p>Основы и схемы освещения в студии Освоение голливудской схемы при съёмке портрета - два источника света. Рисующий, располагается несколько выше и сбоку от головы модели. Второй источник, заполняющий, находится с противоположной стороны позади фотографа. Высокий ключ (High Key) - очень светлые тона и полное отсутствие теней (слабые тени лишь не- много подчеркивают контуры лица, глаза и другие акценты на фотографии). Осветительный прибор №1 – рисующий свет, устанавливается над камерой или сбоку, но максимально близко к ее оси. Осветительный прибор №2 – осветитель фона: на 1-2 ступени экспозиции выше, чем рисующий свет, устанавливается позади модели, направлен на фон. Осветительный прибор №3 – осветитель фона: на 1-2 ступени экспозиции выше, чем рисующий свет, устанавливается позади модели, направлен на фон. Главное условие «высокого ключа» – заливающий свет со всех сторон. Низкий ключ (low key)- преобладающие темные тона создающие драматический, мрачный эффект. Использование одного, максимум - двух источников освещения: контровой свет, сочетание контрового и бокового света или боковой свет.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i> знать принципы построения уметь делать</p>
Раздел 7 . Фотография в жанрах		
7.1.	<p>Фотографический пейзаж Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Фотографический пейзаж</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного</p>

	<p>и его специфические особенности. Документальность и художественность фотографического пейзажа. Содержание и изобразительное решение пейзажного фото. Первые фотографические пейзажи Ж. Н. Ньепса, Л. Ж. Дагерра, Г. ф. Тальбота. Развитие пейзажной фотографии в XIX в. Пикториальный пейзаж в творчестве русских фотохудожников конца XIX—начала XX в. Американская фото- группа «Ф/64», ее вклад в становление искусства фотографического пейзажа. Развитие реалистических и формалистических течений в пейзажной фотографии в XX в. Пейзаж в творчестве современных советских фотомастеров и фотолюбителей. Техника пейзажной фотосъемки. Особенности фотографирования пейзажа в различные времена года. Использование различных вариантов естественного освещения для достижения наибольшей выразительности фотопейзажа. Тональность пейзажного произведения. Особенности фотосъемки сельского, городского индустриального пейзажа. Архитектурные мотивы в пейзажной фотографии. Использование документальных и художественных возможностей фотографического пейзажа в работе учреждения культуры.</p>	<p>художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения</p>
7.2.	<p>Фотографический натюрморт Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в живописи. Становление и развитие фотографического натюрморта, его специфические особенности. Влияние импрессионизма на жанр натюрморта в конце XIX—начале XX века. Место натюрморта в современном фотоискусстве. Использование натюрморта в плакате, наглядной</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных</p>

	<p>агитации, рекламе. Содержание натюрморта, его изобразительное решение. Методика работы над натюрмортом. Выбор предметов и места их расположения. Сочетаемость предметов между собой и их сочетаемость с фоном.</p>	<p>этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения уметь делать</p>
7.3.	<p>Фотографический портрет Техника портретной фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, вспомогательное оборудование и приспособления. Съемка портрета при искусственном освещении. Оборудование фотопавильона, требования к осветительной аппаратуре. Использование различных видов света при работе над портретом. Съемка портрета в различных условиях естественного освещения. Приемы использования подсвечивающих экранов и затенителей, фотовспышки. Метод репортажного портретирования. Особенности работы над групповым портретом. Возможности использования портретной фотографии в работе культурно-просветительного учреждения.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения уметь делать</p>
7.4.	<p>Жанровая фотография Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Расцвет бытового жанра в русской живописи XIX в. Жанровая фотография и ее специфические особенности. Отличие от фоторепортажа. Рождение и развитие жанровой фотографии в XIX в., ее место в творчестве русских фотографов. Влияние искусства художников-передвижников на становление жанровой фотографии. Советская жанровая фотография 20— 30-х гг. Многообразие тем жанровой фотографии в современном советском фотоискусстве. Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровых сюжетов.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения уметь делать</p>

	<p>Использование репортажного и постановочного методов съемки при работе над жанровыми сюжетами. Техника жанровой фотосъемки. Фотоаппаратура и оптика, фотоматериалы, оборудование и приспособления. Жанровые сюжеты в спорте. Особенности спортивной фотосъемки. Значение точки съемки и момента съемки.</p>	
7.5.	<p>Коммерческая и рекламная Фотография Принципы фотовизуализации в различных жанрах коммерческой фотографии. Методика оценки поставленной задачи коммерческой фотосъемки, анализ условий и определение инструментов для реализации коммерческого заказа. Частные и промышленные заказы их особенности и отличия. Связь рекламного изображения и текста. Фирменный стиль и его реализация в фотографиях. Фотографии как элемент комплексного рекламного проекта. Цветовое решение, композиционные и технические приёмы как инструмент эмоционально психологического воздействия на потенциального потребителя рекламируемой продукции. Коммерческая выгода от взаимодействия с различными фотографическими интернет-ресурсами.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i> знать принципы построения уметь делать</p>
7.6.	<p>Стрит-фотография Принципы заполнения картинной плоскости при работе постановочным и репортажным методами. Симметрия и асимметрия. Равновесие физическое и психологическое. Понятие «вес элемента фотографической композиции». Влияние размера, цвета и формы изобразительного элемента на его вес. Равновесие между верхом и низом, правой и левой частями фотоснимка. Ритмическая организация материала в пределах кадра. Универсальность действия ритмов. Ритмы в природе.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i> знать принципы построения</p>

	<p>Простые и сложные ритмы. Фазы ритмов. Цезура.</p> <p>Влияние точки съемки, линейного и тонального рисунка объекта на ритм фотоснимков.</p> <p>Ритмическое объединение композиции. Ритм как фаза движения, развития сюжета во времени.</p> <p>Эстетические качества композиции, сообщаемые ритмом.</p> <p>Музыкальность композиции.</p>	<p>уметь делать стрит-фотографию</p>
7.7.	<p>Фэшн-фотография</p> <p>Фэшн-фотография. Производственный цикл фотографии от творческого замысла до постобработки. Практическая работа с композицией. Использование различного вида профессиональной фототехники, фотооптики и дополнительных технических средств. Использование светового оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры. Фотопостановка. Работа в студийных условиях. Работа вне студии Владение Adobe Lightroom, Adobe Photoshop (и аналогов.)Постобработка, ретушь и цветокоррекция</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i></p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать фэшн-фотографию</p>
7.8.	<p>Фотоколлаж</p> <p>Понятие «идейный замысел». Материал, в котором реализуется замысел. Идея, тема, материал, решение.</p> <p>Понятие «материал искусства». Соответствие идейного замысла эстетической природе и материалу данного вида искусства.</p> <p>Неоднозначность фотографической системы отражения реальности. Фотография как информационный канал. Понятие о помехах и избыточной информации.</p> <p>Фотография как вид изобразительного искусства. Темы, сюжеты, композиционные структуры.</p> <p>Фотография как новый род образного творчества. Специфические черты данного направления.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-2).</p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i></p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать</p>

	<p>Фотография как особый вид эстетической речи. Развитие от речи к тексту а многокадровых форм, фотокнигах. Выявление нового смысла на стыке нескольких фотографий. Монтаж.</p> <p>Фотография как родовая основа новых технических искусств. Выразительность, совершенство, новизна—необходимые условия идейно-художественного воздействия произведения фотоискусства на зрителя.</p>	
Раздел 8. Фотожурналистика		
8.1.	<p>Фоторепортаж</p> <p>Фоторепортаж и фотоистория. Основные этапы работы над фотоисторией. Кадр, планы, точка съемки . Ключевой кадр. Репортажный кадр. Пространство репортажного кадра. Взаимодействие планов, многослойные кадры. Особенности съёмки широкоугольным объективом. Светотеневое решение снимка. Рисующие эффекты света. Особенности съёмки в искусственном и естественном освещении. Контрастный кадр. Хронология событий. Построение фотоистории: отбор, редактирование. «Решающий момент» в отборе. Принципы построения фотоистории. Атмосфера мероприятия. Процесс съёмки фоторепортажа. Технические средства. Объективы. Вспышка. Мгновенные действия фоторепортёра. Умение предугадать следующей момент мероприятия. Эмоции людей. Ракурсы. Съёмка массовых мероприятий и сцены с участием большого количества людей с высоких точек. Боковое освещение.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i></p> <p><i>В результате изучения темы обучающийся должен:</i></p> <p>знать принципы построения</p> <p>уметь делать репортажные снимки</p>
8.2.	<p>Виды фоторепортажа</p> <p>Событийный репортаж- съёмка значимых событий, таких как международные форумы, театральные премьеры, спортивные соревнования международного уровня и т. д.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p>

	Повседневный фоторепортаж, отражающий жизнь в ее ежедневных бытовых проявлениях.	<p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать виды фоторепортажа</p> <p>уметь делать репортажи</p>
8.3.	<p>Построение фотоистории</p> <p>Освоение практических навыков репортажной фотосъемки. Особенности работы фотографа в электронных СМИ и блогах. Билд-редактирование и дизайн СМИ. Обработка фотографий для представления в СМИ. Препресс. Мультимедиа в фотожурналистике; создание слайдфильма. Виды репортажной фотографии: новостная и документальная фотография, спортивная фотография, стрит фотография, трэвел-фотография и др.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения фотоистории</p> <p>уметь делать репортажную фотографию</p> <p>владеть методами репортажной съёмки</p>
8.4.	<p>Событийный репортаж</p> <p>Событийный репортаж как хроникальная фотография, как информационная фотография, как событийный снимок, как фотография момента, как фотография детали, как изобразительная фотография. Серия портретов. Человек в разных обстоятельствах или в разные периоды жизни. Очерк об интересном человеке. Фотоочерк путевой. Фотоочерк проблемный. Назначение фотоочерка. Принцип построения изобразительного ряда. Соотношение сюжета и фабулы в фотоочерке. Характер образности. Разновидности фотоочерков в печати.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1);</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения событийного репортажа</p> <p>уметь снимать событийный репортаж</p> <p>владеть методикой съёмки событийного репортажа</p>
Раздел 9. Основы фотожурналистики		
9.1.	<p>Художественно-документальный образ в фотожурналистике.</p> <p>Художественно-документальный</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного</p>

	<p>образ как законченная система. Методы обобщения чувственных данных при создании образа. Сознательное, подсознательное и бессознательное при восприятии фотографии. Сюжетная съемка как законченная, цельная серия фотографий с характерным персонажем. Фотоистория персонажа, как отражение авторского замысла, идеи и способа раскрытия выбранной темы. Образ как сложный сюжет, не укладывающийся в готовую формулу. Характер; пространство; предмет. Изобразительные элементы кадра и его содержательные характеристики — временная и пространственная. Естественность и маска в поведении персонажа. Герой в динамике, раскрывающей его характер в живых связях со средой. Случайное и «решающий момент в снимке. Мимика, телодвижения, взгляд как элементы создания образа персонажа. Открытая и закрытая образная структура в фотографии. Пространство и его границы, как элементы создания образа. Пространство как способ психологического и социального акцента при создании образа. Тональность ее свойства как изобразительного средства при создании образа. Автор, его трактовка образа как органическое сочетание объективного, документального, и субъективного, художественного компонентов в произведении фотожурналистики.</p>	<p>художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПКО-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен:</p> <p>знать принципы построения фотоисторий уметь делать художественные фотографии владеть методами съёмки художественных фотографий</p>
9.4.	<p>Проблемный фотоочерк Репортажный портрет-хроникальная фотография, как информационная фотография, как событийный снимок, как фотография момента, как фотография детали, как изобразительная фотография. Серия портретов. Человек в разных обстоятельствах или в разные периоды жизни. Очерк</p>	<p>Формируемые компетенции: Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных</p>

	<p>об интересном человеке. Фотоочерк путевой. Фотоочерк проблемный. Назначение фотоочерка. Принцип построения изобразительного ряда. Соотношение сюжета и фабулы в фотоочерке. Характер образности. Разновидности фотоочерков в печати.</p>	<p>этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения проблемного фотоочерка уметь делать проблемный фотоочерк</p>
9.5.	<p>Путевой фотоочерк Характер; пространство; предмет. Изобразительные элементы кадра и его содержательные характеристики — временная и пространственная. Естественность и маска в поведении персонажа. Ге-рой в динамике, раскрывающей его характер в живых связях со средой. Случайное и «решающий момент в снимке. Мимика, телодвижения, взгляд как элементы создания образа персонажа. Открытая и закрытая образная структура в фото- графии. Пространство и его границы, как элемен- ты создания образа. Пространство как способ психологического и социального акцента при создании образа. Тональность ее свойства как изобразительного средства при создании образа. Автор, его трактовка образа как органическое сочетание объективного, документального, и субъективного, художественного компонентов в про- изведении фотожурналистики.</p>	<p>Формируемые компетенции: способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения темы обучающийся должен: знать принципы построения путевого фотоочерка уметь снимать путевой фотоочерк владеть методикой создания путевого фотоочерка</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.

5.1 Образовательные технологии.

В процессе изучения дисциплины «Фотомастерство» используются следующие традицион- ные технологии: лекция, практическое занятие, индивидуальное занятие; интерактивные тех- нологии: лекция-диалог; лекция с проблемными вопросами; лекция-диалог; лекция- консультация; работа в малых группах; обсуждение конкретных ситуаций; практикум с использованием интернет-ресурсов

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Фотомастерство» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
 - выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;
- Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Фотомастерство» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Фотомастерство»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Описание практических заданий учебных проектов / творческих заданий

1 курс 1 семестр

Композиция кадра и съёмка с движения

Фотокомпозиция является неотъемлемой частью профессиональной фотографии.

Основной задачей обучающихся является научиться применять правила построения кадра на практике: освоить законы: равновесия, контраста, подобия, строить глубинную перспективу, тональную перспективу, строить кадр по принципу золотого сечения, по принципу диагоналей, с использованием линий Хогарта. Так как фотография по своей природе статична, а снимки передающие движение наиболее эффективны по восприятию, то предлагается использовать все способы передающие на фотографии эффект движения.

Необходимо сделать 15-20 фотографий по следующим видам композиции и эффектам движения:

Съёмка с проводкой: необходимо представить фотографии объектов обладающих линейным (авто) и циклическим движением (человек, животные)

В первом случае важно точно показать взаимодействие объекта и размытого фона.

Во втором случае важно передать не только динамично размытый фон, но и ухватить кульминационный момент движения объекта.

При выполнении этого задания важно точно подобрать значение выдержки для передачи движения.

Съёмка с «заморозкой» движения.

Объектом съёмки может быть любой быстро движущийся внешне динамичный объект. Например, капля воды, человек в прыжке и т.д.

Съёмка с применением длинной выдержки, когда главный объект статичен по сравнению со второстепенными.

Например: человек стоящий посреди тротуара с цветами- статично, а проходящая публика вся смазана, из-за длинной выдержки.

Съёмка производится с применением штатива.

Съёмка на «длинной выдержке» с одновременной заморозкой движения.

Подобный вид съёмки выполняется на длинной выдержке фотоаппарата с использованием фотовспышки, которая замораживает движение.

Важно точно подобрать соотношение экспозиционных параметров для получения наиболее выразительных снимков.

Примеры таких съёмок: танцы, прыжки спортсменов и т. д.

При оценке этого вида съёмки важно отмечать степень проработанности фона и объекта. 5 Съёмка с использованием вариообъектива на длинной выдержке.

Вариант 1: фотоаппарат статичен- зум в движении. Вариант 2: фотоаппарат в движении- зум статичен.

Вариант 3: фотоаппарат во время зуммирования сдвигается в любую от центра сторону.

6 Съёмка на длинной выдержке в ночное время суток с хаотическим движением фотоаппарата для получения световых эффектов абстрактного характера.

Ритмический рисунок кадра Провести съёмку:

объекта, которому присущ природный линейный ритм.

объекта, которому присущ городской линейный ритм.

Сделать ракурсные снимки архитектурного объекта, портрета, а также любого другого выбранного сюжета.

7. Линейная перспектива фотоизображения

Для выполнения задания необходимо сфотографировать городской пейзаж или архитектурное сооружение

с различных расстояний от переднего плана.

под различными углами, начиная с фронтальной композиции и кончая композицией диагональной.

С различной высоты:

с одной точки объективами различных фокусных расстояний.

объективами различных фокусных расстояний, меняя точку установки фотоаппарата и сохраняя в кадре масштаб переднего плана.

курс, 2 семестр

Фотографическое освещение

Изобразительная задача освещения- научиться изображать мир с его объемно-пространственными характеристиками — глубиной пространства, пластикой объемов, выпуклостями и впадинами рельефов, шероховатостью или глянец фактур..

Обучающемуся необходимо сделать следующие виды фотографий по свету:

Пять фотографий одного объекта (человек, предмет) снятого в студии при разных вариантах освещения

светотональный рисунок

светотеневой рисунок

контровой рисунок освещения

-эффектное освещение

Пять фотографий одного и того же объекта (человек, предмет) снятого при натурном освещении с вышеназванными световыми рисунками.

Пять фотографий разных объектов (стекло, металл, шероховатые поверхности снятые в студии и при натурном освещении.

Данное задание выполняется с несколькими источниками освещения.

Студент должен в этих заданиях освоить не только видение света, но и умение управлять освещением точности передачи фактуры предметов с помощью света.

Фотографии сделанные в технике «Высокий ключ»: человек, предмет, пейзаж.

Фотографии сделанные в технике «Низкий ключ»: человек, предмет, пейзаж.

курс 3 семестр.

Фотонатюрморт и фотопортрет.

В жанре натюрморт студент должен представить:

Предметную композицию на темы: стекло, металл, вода, свободная тема.

Сюжетный натюрморт на темы: автопортрет, мои друзья, завтрак студента, свободная тема.

В жанре фотопортрет используется не только постановочный и репортажный метод съёмки, но и провокационный метод. Для выполнения этого задания студент должен провести с героем своих съёмок не менее 3-5 сеансов съёмки

Обучающийся должен представить следующие портреты:

детский, (3-5 фото)

юношеский, (3-5 фото)

женский, (3-5 фото)

портрет пожилого человека,

автопортрет.

курс 5 семестр

Фотожурналистика

Обучающиеся должны представить фотографии по следующим видам журналистской фотографии:

Фотозаметка: 3-5 фотографий

Фотозаметка- жанр оперативной полиграфии об актуальных фактах

современной действительности. Охват действительности в публикациях этого жанра обычно ограничивается вопросами: Что? Где? Когда? Главное в фотозаметке: её актуальность.

фоторепортаж: 5-10 фото. Важно хронологично рассказать о ключевых моментах события. 3 курс 6 семестр

Фотоочерк

Объект отображения фотоочерка - это явления современной жизни. Часто фотоочерк предстаёт как повествование о судьбе человека. Современный фотоочерк строится по принципу развития авторской мысли.

курс 7 семестр Рекламная фотография

Цель задания – научиться создавать позитивный образ рекламируемого товара. В первом семестре они должны сделать следующие виды фоторабот:

съёмка продуктов питания

съёмка напитков

съёмка ювелирных изделий,

съёмка интерьеров

съёмка товаров потребления.

Фотографии одного объекта должны быть представлены в двух видах: фото для каталога на нейтральном фоне, с четкой проработкой фактуры, объёма рекламируемого предмета. С максимальным качеством: отсутствием зернистости, проработкой в светах и тенях снимка.

фото для рекламного плаката, журнальной страницы, с показом достоинств рекламируемого товара, с выявлением его качественных и позиционных характеристик.

Во втором случае приветствуется оригинальная идея, необычное техническое и визуальное решение снимка.

4 курс 8 семестр

Рекламная фотография с использованием фотомодели

Цель работы сделать портфолио фотографа, в котором будут присутствовать снимки рекламы товаров и услуг для всей возрастной категории потребительского рынка.

Необходимо отрекламировать товар для

детей дошкольного возраста с детской моделью (не менее 3 сюжетов)

юношей и девушек с привлечением соответствующих фотомоделей (одежда, обувь, стиль жизни)

реклама товаров для спорта и активного отдыха (рыбалка, туризм и т.д.)

продукты питания с использованием фотомоделей (пиво, соки, молоко, колбаса и мясо и т.д. не менее 5 сюжетов)

реклама профессий: бизнесмен, учитель, врач, земледелец, шахтёр, строитель.

социальная реклама: богатые и бедные, тяжелое детство, нет наркотикам и алкоголю.

6.4. Описание индивидуальных занятий

ТЕМА 1. Композиция в реалистическом искусстве

На индивидуальных занятиях анализируется сюжетно-композиционное построение конкурсных работ студентов. В дальнейшем студенты проводят самостоятельный анализ композиционного построения своих фоторабот и фотоснимков известных мастеров фотографии.

ТЕМА 2. Категории композиции, композиционные законы и закономерности, приемы и средства

Анализ композиционного построения произведений живописи, графики, фотографии.

На индивидуальных занятиях освоение техники фотограмм и коллажа. ТЕМА 3. Основы построения фотографического снимка

Представить снимок, решенный в остром ракурсе.

Представить два снимка — жанровый и пейзажный — с четко выделенными сюжетными центрами.

ТЕМА 4. Световое решение снимка

Представить три этюда освещения одного и того же объекта, снятых с одной точки. Первый должен демонстрировать выразительные возможности светотеневого рисунка изображения, второй—светотонального, третий должен быть снят в режимное время. В качестве объекта съемки рекомендуется городской пейзаж с огнями или интерьер в солнечную (пасмурную) погоду и с искусственным светом.

Представить два крупных плана (лицо или гипс) с убедительно переданными объемом и формой. Один снимок должен быть решен в характере светотеневого освещения, второй — светотонального освещения.

Представить две различные портретные композиции с предметным фоном, в которых должен быть правдиво передан или воссоздан эффект освещения от источника света, видимого в кадре (свет от окна—на природе и в интерьере, свет от свечи или от настольной лампы).

Представить портретную композицию в интерьере с передачей объемных и световых характеристик помещения.

ТЕМА 5. Тональное и линейное решение снимка

Представить два снимка одного и того же объекта (в жанре портрета или пейзажа). Один из снимков должен быть решен в светлой тональности, другой — в темной.

Представить два снимка предметных композиций (натюрмортов), одинаковых по композиционному построению. Один из них должен быть решен в темной, второй в светлой тональности.

Представить снимок с четким линейным решением. ТЕМА 6. Закон контрастов

Представить три снимка различных жанров, построенных на контрасте движения и покоя, темного и светлого, на психологическом контрасте.

ТЕМА 7. Передача пространства на фотоснимке

1. Представить фотоснимок, пространство в котором передано одновременно всеми элементами: светом, оверлепингом, тональной и линейной перспективой.

ТЕМА 8. Закон типизации

1. Представить два снимка одного и того же объекта (репортажного или жанрового характера). На одном должен быть запечатлен решающий момент действия, на втором — нерешающий момент.

ТЕМА 9. Динамичность фотографического снимка

Представить два снимка одного и того же объекта: один — решенный статично, второй — с динамичной композицией.

Представить два фотоснимка (жанровый и пейзажный), в которых движение передано различными способами.

ТЕМА 10. Закон целостности композиции

1. Представить два фотоснимка одного и того же объекта. Один из них должен быть решен в технике кадра, другой — в стилистике фотокартины.

ТЕМА 11. Ритмическое решение снимка. Понятие об уравновешенности композиции

Представить два снимка одного и того же объекта, демонстрирующих выразительные возможности уравновешенной и неуравновешенной композиции.

Представить коллаж и фотограмму на ту же тему.

Представить два снимка различных объектов с четкой ритмической организацией. ТЕМА 12. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу

1. Представить серию из пяти-семи снимков, решенную с использованием общего композиционного приема. Каждый снимок серии должен быть композиционно совершенен, а вся серия тематически интересна. Решаемая тема должна развиваться от снимка к снимку.

7. Фонд оценочных средств

Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>)

Методические указания для обучающихся по организации СР. Самостоятельная работа по дисциплине «Фотомастерство» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: просмотры фотографий и фильмов, чтение и анализ литературы, самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фотографий; создание портфолио творческих работ. Основное содержание самостоятельной работы студентов связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных упражнений и творческих работ.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Фотомастерство» используются следующие формы контроля:

Текущий — еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма — текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).

Полусеместровый — контроль в середине учебного семестра осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за определенный период изучения дисциплины.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для оценки качества усвоения дисциплины используются следующие формы контроля:

Итоговый — контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма — зачетный просмотр, экзаменационный просмотр или комбинированная форма).

Требования к зачету и экзамену по дисциплине «Фото мастерство» предполагает комбинированную форму при проведении:

тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);

зачетный просмотр учебно-творческих работ,

презентация Портфолио с упражнениями и практическими заданиями, выполненными в течение семестра. Основаниями для оценки творческих работ могут быть: соответствие требованиям к выполнению учебно-творческих работ; уровень художественного выполнения учебно-творческих работ; оригинальность в исполнении работ. Требования экзамену

Экзамен предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.); 2) просмотр учебно-творческих работ, презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение учебного года. Экзаменационный просмотр как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с

«Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/ 01.08-08.

Проверка практических умений по дисциплине

высокий уровень (оценка «5»): , самостоятельное, грамотное, подробное выполнение практических заданий (фотосъемки), демонстрирующее полное усвоение материала выполнения практического задания;

хороший уровень (оценка «4»): , самостоятельное выполнение практических заданий (фотосъемки), демонстрирующий неполное усвоение материала , корректное выполнение практического задания с незначительными ошибками;

средний уровень (оценка «3»): выполнение практических заданий (фотосъемки), демонстрирующий недостаточное усвоение материала с рядом ошибок по принципиальным пунктам задания;

низкий уровень (оценка «2»): невыполнение или некорректное и фрагментарное выполнение практических заданий (фотосъемки), включающее серьезные ошибки.

Вопросы к зачёту 2 семестр

- Советская школа фотокомпозиции
- Закон контрастов.
- Закон типизации.
- Закон целостности.
- Асимметрия и неуравновешенность.
- Замкнутость и разомкнутость.
- Линейная и тональная перспектива.
- Средства построения фотокомпозиции.
- Фокусное расстояние объектива и точка съемки.
- Выразительные возможности ракурсной съемки.
- Кадрирование при фотосъемке и в печати.
- Создание акцента на сюжетном центра снимка.
- Техническая (экспозиционная) задача освещения.
- Изобразительная функция света.
- Композиционная функция элементов светового рисунка.
- Основные элементы светового рисунка
- Светотеневой и светотональный характер освещения.
- Освещение натуральных объектов.
- Использование подсветок и затенителей при съемках на натуре.
- Основные виды света.
- Тональная шкала.
- Контраст и пропорции различных тонов в кадре.
- Световой рисунок и тональность снимка.

- Цветочувствительность фотоматериала, цветность объекта съемки, свето- фильтры и их влияние на цельность изображения.
- Негативно-позитивный процесс и тональность фотоизображения.
- Формат кадра и его линейное решение.
- Горизонтали, их характер и роль в композиции.
- Контраст части и целого
- Передача трехмерного пространства в двух измерениях.
- Три закономерности линейной перспективы.

Вопросы к зачёту 4 семестр

- Содержание и изобразительное решение пейзажного фото.
- Первые фотографические пейзажи
- Пикториальный пейзаж в творчестве русских фотохудожников
- Особенности фотографирования пейзажа в различные времена года.
- Особенности фотосъемки сельского, городского, индустриального пейзажа.
- Становление и развитие фотографического натюрморта
- Использование натюрморта в плакате, наглядной агитации, рекламе.
- Техника съемки натюрморта.
- Специфические особенности фотографического портрета.
- Место фотографического портрета в творчестве ведущих советских и зару- бежных фотохудожников и фотожурналистов.
- Портретная характеристика.
- Техника портретной фотосъемки.
- Особенности работы над групповым портретом.
- Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии.
- Использование репортажного и постановочного методов съемки при работе над жанровыми сюжетами.
- Особенности спортивной фотосъемки.
- Фирменный стиль и его реализация в фотографиях.
- Работа над рекламным фотопроектом.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Дисциплина «Фотомастерство » помогает усвоить обучающимся основные мето- дологии создания фотопроизведения, понимание его особенностей и разновидно- стей.

Рабочая программа направлена на изучение теории и практики создания фото- графии и включает в себя просмотры каталогов фотовыставок , альбомов по фо- тографии, фильмов о фотографии, видеоматериалов, выполнение практических заданий. В процессе изучения дисциплины обучающийся вырабатывает необхо- димые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной фотоработы, сделанной в различных жанрах фотоискусства, а также выполнение творческих заданий, способствую- щих овладению нормами современного визуального языка.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Беньямин, В. Краткая история фотографии [портал]/ В. Беньямин. - Мо- сква: Ад Маргинем Пресс, 2013. - 144 с. Университетская библиотека online. -Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687> Загл. с экрана.-Текст: электронный Левашов, В. Лекции по истории фотографии. Второе издание./ 5. В. Левашов – Москва: ООО «Тримедиа контент», 2012.-482 с. .-Текст: непосредственный

8.2. Дополнительная литература

1. Грир, Фергюс. Лучшие фотографии мира. Рассказы о них и об их произведениях. Портреты / Фергюс Грир, Москва: АРТ- РОДНИК,2009.- 176 с. -Текст: непосредственный
 2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена. Издание на русском языке / – Москва : АРТ- РОДНИК, 2010.-768 с. -Текст: непосредственный
 3. Сонтаг, С. О фотографии [портал] / С. Сонтаг ; пер. В. Голышев. - Моск- ва: Ад Маргинем Пресс, 2013. - 272 с. - (Совместная издательская программа с ЦСК «Гараж»). Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143480> Загл. с экрана.-Текст: электронный
 4. Стигнеев В.Век фотографии.1894 – 1994. Очерки истории отечественной фотографии. / – Москва: Либроком, 2012.-392 с. -Текст: непосредственный
 5. Хоуп Терри. Лучшие фотографии мира и их самые удачные фотографии / Москва: АРТ-РОДНИК, 2008.-176 с. -Текст: непосредственный
- Программное обеспечение и информационные справочные системы: Для реализации образовательного процесса необходимо следующее программное обеспечение: операционная система Windows 7;8;10; Adobe Premiere CS-6; Adobe Audition CS-6; After Effects CS-6; Adobe Photoshop CS-6; Sony Vegas Pro; Nero; Moodle, Microsoft Office любой интернет-браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, др.).

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;
- антивирусные программные средства;
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная программа по дисциплине;
 - индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
 - применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания. При выполнении заданий для всех групп с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
- При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения предложенных индивидуальных заданий. Консультации по дисциплине и оценка результатов ее освоения с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся в оснащенных для них аудиториях, расположенных на первом этаже учебного корпуса. Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

-для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ.

Практические задания, которые необходимо предоставлять в визуальной форме, обучающиеся предоставляют исключительно в визуальной форме.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника- сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Акцент
2. Выдержка
3. Диафрагма
4. Жанр
5. Кадрирование
6. Кадра границы
7. Контраст
8. Натюрморт
9. Натура
10. Композиция
11. Освещение
12. Репродукция
13. Ракурс
14. Расстояние фокусное
15. Рекламное фото
16. Фотосъёмка

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.1.08

**КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФОТО И
ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ**

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> от 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2022 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Баженов А.С., Никольский А.В. Компьютерные фото и видеотехнологии : рабочая учебная программа по направлению подготовки 51.03.02«Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника«бакалавр» / Баженов А.С., Никольский А.В.- Кемерово: Кемеров. гос.ин-т культуры, 2023 – 29 с. – Текст : электронный.

Авторы-составители:
преподаватель А.С. Баженов
ст.преподаватель А.В. Никольский

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1.Цели освоения дисциплины:

Сформировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с обработкой цифровых изображений, в том числе цифровых фотографий; сформировать у студентов представление о художественно-выразительных возможностях обработки фотографий; помочь освоить приёмы и методы по практическому использованию методов коррекции фотоизображений; освоить технологическую сторону фоторетуши.

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, связанные с обработкой видеоматериала в монтажно-тонировочном периоде, помочь освоить технику нелинейного монтажа в программе «Adobe Premiere Pro CS-6»; технологии создания видеоспецэффектов в программе «Adobe After Effects Pro CS-6»; освоить основы обработки звука, цифровых фотографий и записи подготовленных проектов на различные носители в программах: «Adobe Audition Pro CS-6», «Adobe Photoshop Pro CS-6», «Adobe Encore DVD».

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная дисциплина «Компьютерные фото и видеотехнологии» входит в профессиональный блок вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки

«Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связана с учебными курсами «Фотомастерство», «Съёмочная техника и технологии», «Видеотехника». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	интерфейс основных монтажных программ, монтажные переходы, основные вспомогательные монтажные программы;	использовать полученные теоретические знания в практической деятельности монтажно-тонировочного периода;	простейшими техническими навыками монтажа, навыками редактирования в окне Timeline;
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного	выразительные возможности обработки фотографий; программы «Adobe Photoshop Lightroom», «Adobe Photoshop CS»;	монтировать видеоматериалы с помощью монтажных программ, методы коррекции фотоизображений; кадрировать пространство, ретушировать	основными технологическими процессами монтажа фильма, основами обработки цифровых фотографий; основными технологическими процессами редактирования цветных и монохромных

творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-1	«ProShow, типы файлов и цветовых профилей, основы цветокоррекции; интерфейс программы «Adobe Photoshop», дополнительные плагины и фильтры	портреты, устранять дефекты изображения; строить двухмерные и трёхмерные композиции, работать с текстами, импортировать и экспортировать файлы	фотографий; режимами автоматизации звука, фильтрами и ключами; режимами колорирования и ретуши
--	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на 1, 2, 3, 4 курсах и состоит из двух разделов- «Компьютерные фототехнологии» и «Компьютерные видеотехнологии».

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц – 504 часов, в том числе для очной формы обучения 273 часов аудиторных занятий и 159 часов - СРС. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения. Формой итогового контроля на очном отделении являются экзамены в 4 и 8 семестре, а также зачёт во 2 семестре.

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					В интерактивной форме
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	
1-2 семестр Часть 1. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ»										
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОГО МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»										
1.1	Интерфейс программы и организация рабочего пространства	1	2,75	16	2	4		10		6** Практикум с использованием интернет-ресурсов
1.2	Настройки проекта. Импорт и оцифровка материала	1		14		4		10		
1.3	Управление клипами. Просмотр	1		16	2	4		10		

	клипов в окне Monitor.								
1.4	Создание последовательности.	1	16	2	4		10		
1.5	Редактирование в окне Timeline. Особые методы редактирования	1	18	2	4	2	10		
1.6	Монтажные переходы. Предварительный просмотр последовательностей.	1	19	2	2	2	13		
Итого по 1 разделу		1	99	10	22	4	63		

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»

2.1	Микширование звука	2	22,75	16	2	4		10		6** просмотр и анализ практических упражнений
2.2	Создание титров	2		14		4		10		
2.3	Использование эффектов	2		16	2	4		10		
2.4	Фильтры и ключи	2		16	2	4		10		
2.5	Создание готового фильма	2		18	2	4	2	10		
2.6	Настройка изображения и звука	2		21	2	2	2	13	2 з	
Итого по 2 разделу		2		99	10	22	4	63	2 з	
Итого за 1-2 семестр			25,5	198	20	44	8	126	2 з	

3-4 семестр. Часть 2. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФОТОТЕХНОЛОГИИ»

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЦВЕТКОРРЕКЦИИ В «ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM»

3.1	Интерфейс программы и организация рабочего пространства		31,25	6	2	4				
-----	---	--	-------	---	---	---	--	--	--	--

3.2	Настройки каталога, организация файлов. Импорт снимков	3	6	2	4				
3.3	Основы цветокоррекции	3	6	2	4				
3.4	Цветные и монохромные фотографии	3	12	2	4	2	4		
3.5	Редактирование в окне Timeline.	3	15	2	6	2	5		
Итого по 3 разделу			45	10	22	4	9		

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ В «ADOBE PHOTOSHOP CS»

4.1	Интерфейс программы и организация рабочего пространства	4	1.25	6	2	4*				4* просмотр и анализ практических упражнений
4.2	Детальное знакомство с командами Adobe Photoshop C	4		6	2	4				
4.3	Приложение «Camera RAW»	4		6	2	4				
4.4	Ретушь портретов	4		12	2	4	2	4		
4.5	Дополнительные плагины и фильтры	4		19	2	6	2	5	4 э	
Итого по 4 разделу				49	10	22	4	9	4 э	
Итого за 4 семестр			2,5	94	20	44	8	18	4	

5-6 семестр Часть 1. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ»

РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ ВИДЕОСПЕЦЭФФЕКТОВ В «ADOBE AFTER EFFECTS»

5.1	Создание двумерных элементов из шестиугольников. Построение	5	1	4	4					6** просмотр и анализ практических
-----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	------------------------------------

	элементов из квадратов.									упражнения
5.2	Анимация окружностей. Построение сияющих звезд	5		6	2	4				
5.3	Работа с текстом и числами	5		6	2	4				
5.4.	Построение трехмерных шестиугольных элементов	5		4	2	2				
5.5.	Комбинирование двумерных элементов в композиции	5		6	2	2	2			
5.6.	Создание трехмерной композиции	5		4	2		2			
5.7.	Построение конечной анимации	5		4	2	2				
5.8.	Рендеринг и форматы вывода	5		2		2				
Итого по 5 разделу		2		36	10	22	4			

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

6.1.	Основы редактирования звука в «Adobe Audition»	6	1,25	15	4	6		5		6** Консультативная практика; Тренинг; Тестовый контроль
6.2.	Основы подготовки и обработки цифровых фотографий в «Adobe Photoshop»	6		17	4	6	2	5		
6.3.	Основы авторинга и записи DVD в «Adobe Encore DVD»	6		16	2	4	2	5	3 з	
Итого по 6 разделу		6		48	10	16	4	15	3 з	

Итого за 6 семестр	6	2,25	84	20	38	8	63	3 з		
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ «ADOBE PHOTOSHOP»										
7.1.	Сканирование, восстановление поврежденных фотографий	7	1	6	2	4				
7.2.	Композитные изображения. Монтаж. Коллаж.	7		8	2	4	2			
7.3.	HDR изображения	7		8	2	4	2			
7.4.	Создание панорамного изображения	7		8	2	6				
7.5.	Работа с текстом. Автоматизация процесса	7		6	2	4				
Итого по 7 разделу		7	1	36	10	22	4			
РАЗДЕЛ 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ (СЛАЙД-ШОУ, КАЛЕНДАРИ, ПОРТФОЛИО)										
8.1.	Принцип построения слайд-шоу	8	1,75	18		6		12		
8.2.	Выбор фотографий и музыки. Основы работы в «ProShow Producer»	8		21	1	6*	2	12		6** Консультативная практика; Тренинг; Тестовый контроль
8.3.	Оформление портфолио	8		24	2	8	2	12		
Итого по 8 разделу		8		63	3	20	4	36	4 э	
Итого по 8 семестру		8	2,75	99	13	42	4	36	4 э	
Всего				504						

4.1. Структура дисциплины (очная форма)

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
--------------	--	----------------------------	--

1-2 СЕМЕСТР ЧАСТЬ 1. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ»			
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОГО МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»			
1.1.	<p>Интерфейс программы и организация рабочего пространства. Взгляд на интерфейс. Дополнительные окна. Организация рабочего пространства. Контекстное меню. Закладки. «Горячие» клавиши. Настройка горячих клавиш. Исправление ошибок. Палитра History. Окно Events.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	устный опрос проверка результатов практических умений.
1.2.	<p>Настройки проекта. Импорт и оцифровка материала. Понятие оцифровки. Захват DV. Оцифровка аналогового видео. Оптимизация системы для оцифровки. Параметры оцифровки. Окно Captur. Размещение оцифрованного материала. Управление устройствами. Оцифровка с использованием функции обнаружения сцен. Создание пакетного списка. Пакетная оцифровка. Импорт и экспорт пакетных списков. Импорт проектов. Импорт статических изображений. Импорт файлов из программ: Illustrator, Photoshop. Импорт последовательности статических изображений. Создание файла Photoshop. Специальные клипы.</p>	<p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: интерфейс основных монтажных программ, монтажные переходы уметь: оцифровывать материал, управлять клипами владеть: простейшими техническими навыками монтажа, навыками редактирования в окне Timeline.</p>	
1.3.	<p>Управление клипами. Просмотр клипов в окне Monitor. Окно Project. Режимы окна Project. Режим иконок. Режим списка. Использование меток. Выбор и удаление элементов в окне Project. Область предварительного просмотра окна Project.</p>		

	<p>Упорядочивание клипов в корзинах. Копирование и дублирование исходных клипов. Переименование клипов. Поиск клипов. Интерпретация отснятого материала. Свойства клипа. Установление и отключение связи с медиафайлом. Использование Project Manager. Выбор параметров менеджера проекта. Настройка окна Monitor. Просмотр клипов. Загрузка аудиоклипов. Управление воспроизведением. Быстрый переход к нужному кадру. Использование средств управления шкалой времени окна Monitor. Безопасные зоны показа. Настройки качества. Изменение размера изображения. Режим отображения. Установка параметров экрана контрольного осциллографа и вектроскопа. Контрольный монитор. Синхронизация экранов источника и программы.</p>		
1.4.	<p>Создание последовательности. Сравнение методов редактирования. Перетаскивание. Элементы управления окна Monitor. Автоматическое добавление клипов в последовательность. Точки входа и выхода. Установка точек для отдельного редактирования. Точная установка точек входа и выхода аудио. Установка маркеров клипа. Перемещение по маркерам и удаление маркеров клипа. Выбор исходной и рабочей дорожек. Вставка и наложение. Добавление клипов перетаскиванием. Монтаж с помощью средств управления окна Monitor. Трехкадровый монтаж.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>

	<p>Четырехкадровый монтаж. Применение методов монтажа. Удаление со сдвигом и без него. Монтаж по раскадровке. Множественные и гнездовые последовательности. Использование множественных последовательностей. Вложение последовательностей.</p>		
1.5.	<p>Редактирование в окне Timeline. Особые методы редактирования. Использование шкалы времени. Просмотр дорожек. Изменение размера дорожек. Добавление, удаление и переименование дорожек. Управление дорожками. Блокирование и разблокирование дорожек. Перемещение по шкале</p>		

	<p>времени. Воспроизведение последовательности в окне Timeline. Перемещение по точкамправки. Маркеры последовательности. Просмотр информации о клипе. Связанные клипы. Выбор клипов в окне Timeline. Группирование и разгруппирование клипов. Удаление клипов и пустых участковиз окна Timeline. Отключение и включение клипов. Разрезание клипов. Вырезание, копирование и вставка фрагментов клипов. Воспроизведение клипов с различной скоростью или проигрывание их в обратную сторону. Остановка кадра. Использование инструмента сцепки. Монтаж методом перетаскивания. Выбор метода подгонки. Подгонка клипов в окнеTimeline. Монтаж со сдвигом и совмещением. Монтаж с помощью инструментов прокрутки. Slide и Slip. Окно Trim. Просмотр и принятие изменений в окне Trim. Работа со связями. Раздельный монтаж. Разрыв и создание связей. Сохранение синхронизации. Поискосновных клипов. Поиск кадра соответствия</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
1.6.	<p>Монтажные переходы. Предварительный просмотр последовательностей. Использование инструмента сцепки. Монтаж методом перетаскивания. Выбор метода подгонки. Подгонка клипов в окнеTimeline. Монтаж со сдвигом и совмещением. Монтаж с помощью инструментов прокрутки. Slide и Slip. Окно Trim. Просмотр и принятие изменений в окне Trim. Работа со связями. Раздельный монтаж. Разрыв и создание связей.</p>		

	<p>Сохранение синхронизации. Поискосновных клипов. Поиск кадра соответствия. Рендеринг в реальном времени. Просмотр последовательности с помощью устройств цифрового видео. Рендеринг рабочей области. Размещение файлов предварительного просмотра. Удаление файлов предварительного просмотра.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
--	--	--	---

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»

2.1..	<p>Микширование звука. Планирование смещения звука. Задание типа дорожки. Монтаж на уровне клипов и дорожек. Автоматизация и использование ключевых кадров. Маршрутизация и вложение. Установка параметров звукового оборудования. Понятие о звуковых дорожках и типах каналов. Преобразование монофонических и стереофонических клипов. Настройка усиления громкости клипов. Создание перекрестного затухания с аудиопереходом. Просмотр аудиоданных в окне Timeline. Звуковой микшер. Настройка звукового микшера. Управление дорожками в звуковом микшере. Запись с помощью звукового микшера. Затухание, панорамирование и балансировка. Микширование звука. Режимы автоматизации. Работа с отсылками. Добавление эффектов дорожек. Задание оптимизации ключевых кадров аудио. Микширование с помощью звукового микшера.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: интерфейс основных монтажных программ, настройки импорта и</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
-------	---	---	---

2.2.	<p>Создание титров. Окно Title Designer. Создание титров. Шаблоны титров. Отображение безопасных зон. Фоновые изображения. Настройка параметров объекта. Перенос по словам. Табуляция. Фигурный текст. Выделение текста. Параметры текста. Использование функции Font Browser. Стили. Прокрутка и бегущая строка. Рисование фигур. Контрольные точки и сегменты. Использование инструмента «перо». Изменение формы кривой Безье. Свойства линий и фигур. Заливка фигур. Параметры заливки. Параметры градиентной заливки. Настройка эффекта свечения. Заливка текстурой. Настройка параметров обводки. Добавление тени. Логотип. Преобразование объектов. Автоматическое размещение объектов. Упорядочивание объектов. Выравнивание объектов. Распределение объектов.</p>	экспорта изображения, форматы изображения уметь: записывать звук, создавать титры, использовать видео эффекты владеть: режимами автоматизации звука, фильтрами и ключами	
2.3	<p>Использование эффектов. Фиксированные / встроенные эффекты. Стандартные эффекты / фильтры. Настройка анимации параметров эффекта. Просмотр значений параметров эффекта. Окно Timeline. Окно Effect Controls. Пространственные элементы управления на экране программы. Выбор способа работы с ключевыми кадрами. Непрозрачность и громкость на графиках параметров. Стандартные эффекты и эффекты движения в окне Effect Controls. Просмотр значений параметров в окне Timeline. Анимация непрозрачности и громкости. Настройка непрозрачности с помощью ключевых кадров. Настройка громкости с помощью ключевых кадров. Добавление стандартных эффектов. Просмотр параметров эффектов в окне Effect Controls. Отключение и восстановление эффектов. Настройки окна Effect Controls. Применение нескольких</p>		Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты

	<p>эффектов. Просмотр эффектов движения. Установка пространственных параметров на окне программы. Установка масштаба и настройка поворота. Базовые установки ключевых кадров в окне Effect Controls. Использование ключевых кадров в окне Effect Controls. Понятие интерполяции. Просмотр и настройка пространственной интерполяции. Типы интерполяции. Задание метода пространственной интерполяции. Задание метода временной интерполяции.</p>		
--	--	--	--

	<p>Задание метода пространственной интерполяции. Задание метода временной интерполяции.</p>		
2.4.	<p>Фильтры и ключи. Работа с предустановками эффектов. Наложение изображений. Иерархия дорожек. Микширование и смешивание по типам прозрачности. Альфа-канал. Фильтры Keying. Ключи на основе альфа-канала. Фильтр Alpha Adjust. Ключи яркости. Ключи Multiply и Screen. Ключи на основе цвета. Другие типы прозрачности на основе цвета. Ключи на основе масок: Image Matte, Track Matte, Difference Matte. Мусорные маски. Фильтр Levels. Чтение гистограммы Levels. Перераспределение значений. Фильтры: Blur & Sharpen, Channel, Distort, Image control. Фильтр Color Correction. Другие фильтры: Noise, Perspective, Pixelate, Render, Stylize, Teme, Transform, Video.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>

2.5.	<p>Создание готового фильма. Выбор настроек экспорта. Виды готовой продукции. Видео пленка. CD-ROM, DVD. Internet. Другие программы. Типы экспортируемых файлов. Экспорт на видео пленку. Экспорт на DVD. Экспорт видео в файл. Установка общих настроек экспорта. Настройки ключевых кадров и рендеринга и установки аудио. Экспорт последовательностей статических изображений. Экспорт статических изображений. Параметры GIF. Экспорт аудио файлов. Использование программы Adobe Media Encoder. Задание пред- и посткодировочных задач. Изменение, сохранение и удаление предустановок. Экспорт файла AAF. Экспорт списков решений монтажа (EDL-Edit Decision List).</p>		
2.6.	<p>Настройка изображения и звука Выбор настроек. Временная развертка. Частота кадров. Адресный временной код. Адресный временной код с пропуском и без пропуска кадра. Формат отображения видео. Формат отображения аудио. Чересстрочная и прогрессивная развертка видеофильмов. Проблемы чересстрочной развертки. Решение проблем чересстрочной развертки. Нерабочая область экрана и зоны безопасности. Безопасные цвета. Размер кадра. Соотношение геометрических размеров. Пиксельное соотношение сторон кадра. Разрядность изображения в битах. Компрессия. Кодеки. Скорость передачи данных. Ключевые кадры. Частота дискретизации звука. Битовое разрешение звука и каналы. Аудиоканалы. Чередование звука. Аудиокомпрессия.</p>		
<p>3-4 СЕМЕСТР. ЧАСТЬ 2. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФОТОТЕХНОЛОГИИ» РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЦВЕТКОРРЕКЦИИ В «ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM»</p>			

3.1.	<p>Интерфейс программы и организация рабочего пространства Типы файлов. Настройка монитора. Типы цветовых профилей. Взгляд на интерфейс. Закладки. Организация рабочего пространства Library (библиотека). Организация архива фотографий на жестком диске. Контекстное меню. «Горячие» клавиши. Настройка горячих клавиш. Функции Navigator (навигатор). Presets (предустановки) – встроенный набор предустановок для создания различных эффектов. Окно History(история). Окно Collections (коллекции).</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
3.2.	<p>Настройки каталога, организация файлов. Импорт снимков. Запуск проекта. Создание New Catalog (новый каталог). Поиск созданных каталогов. Создание и сохранение каталогов. Автоматическое сохранение проекта. Поиск пропавших и автономных файлов. Relaunch (пересвязать) каталог с папками и файлами. Понятие импорта снимков. Оптимизация каталога файлов на жестком диске. Окно Import Image. Управление устройствами. Способы импортирования снимков</p>	<p>знать: программы «Adobe Photoshop Lightroom», «Adobe Photoshop CS», «ProShow, типы файлов и цветовых профилей, основы цветокоррекции уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности , импортировать снимки владеть: основными технологическими процессами редактирования цветных и монохромных фотографий</p>	

3.3.	<p>Основы цветокоррекции. Организация рабочего пространства Develop (редактирование). Распределение полутонов в фотографии. Histogram (гистограмма). Обозначение провалов и пересветов на снимке. Информация о снимке: ISO, фокусное расстояние, диафрагма, выдержка. Набор основных инструментов. Определение общецветового баланса белого Temp (температура снимка) и Tint (оттенок). Правка Exposure (экспозиция). Восстановление информации в пересвеченных областях Recovery (восстановление). Перераспределение яркостей в самых темных областях изображения с помощью Fill Lights (Заполняющие света). Blacks (Черные) – управляет яркостью черной точки. Общая яркость изображения Brightness (Яркость). Contrast (Контраст). Clarity (баланс переходов от темных светлым местам). Vibrance/Saturation изменение насыщенности изображения. Использование меток. Выбор и удаление элементов в окне. Копирование и дублирование исходных снимков. Переименование снимков. Поиск снимков. Свойства снимков.</p>		Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты
3.4.	<p>Цветные и монохромные фотографии. Сравнение методов редактирования. Настройка тонких цветовых нюансов с помощью цветовой эквалайзер HSL (Hue/Saturation/Luminance) (Оттенок/Насыщенность/Свечение). Тонирование светов и теней изображения, как цветного, так и монохроматического с помощью Split Toning (Раздельное тонирование).</p>		

3.5.	<p>Редактирование в окне Timeline. Инструменты кадрирования, точечного клонирования, удаления эффекта красных глаз, градиента, градиентной кисти. Окно экспорта. Совпадающие имена файлов. Переименование файлов. Настройки экспорта: формат, качество, определение цветового пространства, размер файлов. Настройки резкости при экспорте. Уменьшение размеров. Метадата. Водный знак. Размещение файлов при экспорте. Удаление файлов предварительного просмотра.</p>		
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ В «ADOBE PHOTOSHOP CS»			
4.1.	<p>Интерфейс программы и организация рабочего пространства. Взгляд на интерфейс. Дополнительные окна. Организация рабочего пространства. Контекстное меню. Закладки. «Горячие» клавиши. Настройка горячих клавиш. Исправление ошибок. Палитра History. Типы файлов. Настройка монитора. Типы цветовых профилей. Взгляд на интерфейс. Закладки. Организация рабочего пространства в Library (библиотека). Организация архива фотографий на жестком диске. Контекстное меню. «Горячие» клавиши. Настройка горячих клавиш. Функции Navigator (навигатор). Presets (предустановки) – встроенный набор предустановок для создания различных эффектов. Окно History (история). Окно Collections (коллекции).</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i> ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: интерфейс программы «Adobe Photoshop», дополнительные плагины и фильтры уметь: кадрировать пространство, ретушировать портреты, устранять дефекты изображения</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
4.2.	<p>Детальное знакомство с командами Adobe Photoshop CS Кадрирование. Масштабирование. Дисторсия. Перспектива. Фильтр Lens correction. Коррекция света, тени, цвета, насыщенности. Повышение резкости. Работа с шумами. Работа со слоями. Режимы</p>	<p>владеть: режимами колорирования и ретуши</p>	

	наложения. Работа с каналами. Колорирование фото. Match color.		
4.3.	Приложение «Camera RAW» Основные принципы работы приложения, работа с «цифровым негативом».		Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты
4.5.	Ретушь портретов Устранение дефектов с помощью инструментов Clone stamp (Штамп) Healing brush (Восстанавливающая кисть) и Patch tool (Заплата). Портретная ретушь. Обработка кожи.		
4.6.	Дополнительные плагины и фильтры Работа с фильтром Liquify. Плагины Imagenomic Portraiture, Kodak, Alien Skin. History brush. Actions.		

РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ ВИДЕОСПЕЦЭФФЕКТОВ В «ADOBE AFTER EFFECTS»

5.1.	Создание двумерных элементов из шестиугольников. Построение элементов из квадратов. Начало работы. Построение первой композиции из шестиугольников. Трансформация изображения. Создание и анимация узора из простого изображения. Усложнение анимации. Трансформация слоя прекомпозиции. Наложение третьего слоя анимации и другие доработки композиции. Создание второго элемента композиции на основе предыдущего. Рендеринг композиций. Создание первого элемента – пляшущих квадратов. Создание пульсирующих полос квадратов. Создание эффекта блика линзы. Создание второго элемента: линия светящихся прямоугольников.	Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: интерфейс программы «Adobe Photoshop», дополнительные плагины и фильтры, форматы выхода уметь: строить двухмерные и трёхмерные композиции, работать с текстами, импортировать и экспортировать файлы владеть: режимами анимации	Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты
5.2.	Анимация окружностей. Построение сияющих звезд. Создание первого элемента: озвученное сияние звезды. Создание сплошного слоя и добавление маски. Перемещение маски. Добавление изображения пульсирующей звезды и применение режима переноса. Вращение изображения пульсирующей звезды. Рендеринг элемента Starburst Comp. Создание второго элемента: лучи света.		

	<p>Добавление сплошного слоя. Применение эффекта Iris Wipe (Ирисовое смывание) и вставка ключевых кадров. Рендеринг элемента (Ирисовое смывание) и вставка ключевых кадров. Рендеринг элемента Lign RaysComp.</p>	
5.3.	<p>Работа с текстом и числами. Создание первого элемента: текстовой строки. Форматирование текстовой строки. Настройка непрозрачности. Добавление размывания движения. Рендеринг элемента с текстовой строкой. Создание второго элемента: текст по кругу. Создание текстового слоя. Создания маски для пути текста. Анимация кругового текста с помощью ключевых кадров. Дублирование текстового слоя. И настройка точек входа слоев. Применение эффекта размывания движения ко всем слоям с круговым текстом. Рендеринг композиции Text Circle Comp. Создание третьего элемента: числа. Создание сплошного слоя. Установка свойств чисел. Анимация чисел с помощью с помощью ключевых кадров. Изменения отображаемых чисел. Рендеринг элемента Numbers Comp.</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
5.4.	<p>Построение трехмерных шестиугольных элементов. Создание первого элемента: трехмерные шестиугольники. Создание композиции. Ориентация шестиугольников в трехмерном пространстве. Выравнивание шестиугольников. Вращение слоев шестиугольников. Создание второй композиции. Создание тоннеля из шестиугольников. Добавление камеры. Позиционирование камеры. Изменение скорости камеры.</p>	

5.5.	<p>Комбинирование двумерных элементов в композиции. Импортирование и организация исходных файлов. Создание композиции. Комбинирование слоев с кругами и применение режимом переноса. Анимация непрозрачности колец. Установка непрозрачности для создания случайных вспышек слоев. Рендеринг композиции. Создание второй композиции. Размещение элементов в пачке слоев. Перенос точек входа слоев. Настройка непрозрачности и подрезка слоя. Копирование и вставка эффекта с вариациями. Применение эффектов размывания. Установка режима переноса слоев.</p>		
5.6	<p>Создание трехмерной композиции. Создание фонового слоя. Применение эффектов к фону. Снижение непрозрачности сплошного слоя. Работа с камерами. Добавление нулевого объекта. Импортирование данных камеры. Вставка слоя с шестиугольниками. TextCircl. mov. TextCircl. mov. Анимация шестиугольника. Применение к шестиугольнику эффектов и режимов переноса. Настройка в фильме естественных движений. Создание туманного фона. Настройка продолжительности, точки входа и непрозрачности слоя. Показ слоя спомощью эффекта перехода Добавление подготовленного трехмерного фильма. Подкрашивание колец. Добавление элемента с пылающим жаром. Вставка элемента TextCircl. mov. Прекомпозиция слоев TextCircl. mov. Вставка и позиционирование элемента TextLine. mov. Дублирование и перемещение слоев TextLine. mov. Прекомпозиция слоев TextLine. mov. Вставка элементов VoxLightsLine. mov. Дублирование и сдвиг элементов VoxLightsLine. mov. Прекомпозиция слоев. Рендеринг композиции 3D Composite Comp.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>

5.7.	<p>Построение конечной анимации Организация окна проекта. Создание отражения пылающего шара. Рисование маски. Применение трековой маски и эффекта. Добавление взаимоотношений и установка рабочей области. Рендеринг композиции Refletction Comp. Построение завершающей композиции. Сохранение стоп-кадра. Добавление краев в композицию Hex Outlines. mov. Применение трансформаций ко второму слою Numbers. mov. Создание маски вокруг пылающего шара. Вставка еще одного элемента Starburst. mov. Сборка финальной сцены. Создание логотипа: буква А. Создание логотипа: буква R. Создание логотипа: слово Adobe. Добавление скользящего света.</p>		
5.8.	<p>Рендеринг и форматы вывода Создание шаблонов для процесса рендеринга. Настройки рендеринга с полным разрешением. Создание шаблона настроек пробных рендерингов. Создание шаблонов для выходных модулей. Шаблон для рендеринга телефильмов. Выходной модуль с низким разрешением. Рендеринг фильмов для различных устройств вывода. Работа с множеством выходных модулей. Использование коррекции пропорций пикселей. Рендеринг конечного фильма для телевидения.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
<p>РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА</p>			

<p>6.1.</p>	<p>Основы редактирования звука в «Adobe Audition». Окна программы Audition. Режим редактирования и многодорожечный режим. Параметры цифрового звука. Записи копирование звука. Управление звуковыми файлами. Редактирование звука. Копирование, разрезание, вставка, удаление. Изменение разрядности и конвертирование стерео и моно. Использование эффектов. Предварительное прослушивание. Опции меню Effects и настройка часто используемых эффектов. Звуковые петли. Возможности многодорожечного режима. Работа с сессиями. Обработка дорожек эквалайзером. Использование MIDI – файлов. Добавление эффектов в реальном времени. Многоканальный звук. Создание компакт-диска. Установка свойств дорожки. Нормализация CD – дорожек. Запись компакт-диска. Реставрация звука. Устранение щелчков и хлопков. Инструмент Clip Restoration. Уменьшение шума и шипения. Использование Audition при работе при работе с видеопроектами. Связывание экспортируемых файлов с сессиями. Импортирование видеофайлов. Предварительный просмотр видео. Экспортирование видеофайлов.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: основы редактирования звука в «Adobe Audition». подготовки и обработки цифровых фотографий в «Adobe Photoshop», основы авторинга и записи DVD в «Adobe Encore DVD» Интерфейс Encore DVD. уметь: управлять звуковыми файлами, инструментами программ редактирования владеть: возможностями многодорожечного режима, методами создания текста</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
-------------	--	--	---

6.2.	<p>Основы подготовки и обработки цифровых фотографий в «Adobe Photoshop»</p> <p>Разрешение цифрового изображения. Форматы файлов: JPEG, TIFF, PSD. Цвет: RGB, CMYK, Grayscale. Получение и хранение изображений. Сканеры. Получение изображений с цифровой фотокамеры. Создание коллекций изображений. Интерфейс Adobe Photoshop. Инструменты программы: выделение, рисование и редактирование изображений. Работа с текстом и векторными объектами. Инструменты управления документом. Тоновая и цветовая коррекция фотографий. Фотомонтаж. Создание, копирование, удаление, изменение порядка слоев. Прозрачность и режим наложения. Трансформирование слоя, связывание слоев. Блокировка, скрытие и слияние слоев. Корректирующие слои. Стили слоев. Подготовка изображения к фотомонтажу. Создание и параметры текста. Фигурный и простой текст. Ретушь портрета. Фильтры Photoshop. Автоматизация работы в Photoshop. Подготовка фотографий для размещения в Интернете. Печать фотографий и запись на компакт-диск.</p>		<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
------	---	--	---

6.3.	<p>Основы авторинга и записи DVD в «Adobe Encore DVD» Интерфейс Encore DVD.</p> <p>Подготовка исходного материала: аудио, графического, видео. Импорт исходных материалов. Шкалы времени: управление навигация. Подгонка в окне TimeLine. Просмотр шкал времени и регулировка соотношения сторон окна Monitor. Метки глав, создание слайд-шоу. Основные операции с меню. Настройка связей. Связи для кнопок. Создание списков воспроизведения. Предварительный просмотр и доводка. Задание элементов управления User Operations. Настройка маршрутизации кнопок вручную. Подготовка вывода на диск. Создание DVD-диска, DVD-папки. Создание образа DVD. Мастер создания DVD. Интеграция с Photoshop. Интеграция с Premiere Pro и After Effects. Использование динамических меню. Фоновое видео и аудио в меню. Субтитры звуковые дорожки. Установка навигации DVD по умолчанию. Добавление связей субтитров звука.</p>		
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ В «ADOBE PHOTOSHOP CS»			
7.1.	<p>Сканирование, восстановление поврежденных фотографий</p> <p>Разрешение цифрового изображения. Форматы файлов: JPEG, TIFF, PSD. Цвет: RGB, CMYK, Grayscale. Получение и хранение изображений. Сканеры.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры</p> <p>ПКО-2 Способность руководить</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
7.2.	<p>Композитные изображения.</p> <p>Монтаж. Коллаж.</p>	художественно-творческой деятельностью коллектива	
7.3.	<p>HDR изображения</p>	народного художественного творчества с учетом особенностей	
7.4.	<p>Создание панорамного изображения</p>	его состава, локальных этнокультурных традиций и	
7.5.	<p>Работа с текстом.</p> <p>Автоматизация процесса. Создание и параметры текста. Фигурный и простой текст. Создание actions</p>	<p>и социокультурной среды. В результате изучения раздела курса обучающийся должен</p>	

		<p>знать: основы редактирования звука в «Adobe Audition». подготовки и обработки цифровых фотографий в «Adobe Photoshop», основы авторинга и записи DVD в «Adobe Encore DVD» Интерфейс Encore DVD. уметь: управлять звуковыми файлами, инструментами программ редактирования владеть: возможностями многодорожечного режима, методами создания текста</p>	
--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ (СЛАЙД-ШОУ, КАЛЕНДАРИ, ПОРТФОЛИО)

8.1.	<p>Принцип построения слайд-шоу Последовательность. Связанность. Информативность. Наглядность. Выбор фотографий и музыки. Основы работы в «ProShow Producer» Разрешение цифрового изображения. Форматы файлов: JPEG, TIFF, PSD. Создание коллекций изображений. Интерфейс Adobe Photoshop. Инструменты программы: выделение, редактирование слайдов. Работа с текстом и векторными объектами. Инструменты управления документом. Тоновая и цветовая коррекция фотографий. Фотомонтаж. Создание, копирование, удаление, изменение порядка слоев. Прозрачность и режим наложения. Трансформирование слоя, связывание слоев. Окна программы. Режим редактирования. Параметры цифрового звука. Запись и копирование звука. Управление звуковыми файлами. Редактирование звука. Копирование, разрезание, вставка, удаление. Использование эффектов. Предварительное прослушивание. Опции меню Effects и настройка часто используемых эффектов. Работа с сессиями. Обработка дорожек эквалайзером. Создание компакт-диска. Установка свойств дорожки. Запись</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: принципы построения слайд-шоу, опции меню Effects уметь: оформлять портфолио, работать с сессиями, делать фотокалендарь владеть: методами оформления портфолио</p>	<p>Анализ практических заданий; консультации, устный опрос; тесты</p>
------	---	--	---

8.2.	Оформление портфолио Цели и задачи. Выбор аудитории. Выбор средств презентации портфолио. Подготовка фотографий для размещения в Интернете. Печать фотографий и запись на компакт-диск.		
8.3.	Изготовление календаря Идея. Содержание. Материалы.		

Образовательные и информационно-коммуникативные технологии.

5.Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Компьютерные фото и видеотехнологии» используются следующие образовательные технологии:

- традиционные технологии (практические занятия, индивидуальные занятия)
- презентационные технологии (подбор презентаций по темам учебных занятий)
- мультимедийные технологии (использование программ для монтажа фильмов Adobe Premiere, Sony Vegas, звуковая программа Adobe Audition, для обработки фотографий «Adobe Photoshop», «Adobe Encore DVD» и др)

В процессе изучения дисциплины «Компьютерные фото и видеотехнологии» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

- мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерное тестирование; использование электронных тестовых заданий, образцов упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов в электронно-информационной образовательной среде КемГИК.
- обработка фото и видео материала в редакторах Adobe Premiere Cs-5; After Effects; Sony Vegas Pro; Adobe Photoshop

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёты о выполнении практических работ, зачёт. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно- методического и справочного материала, размещенного в электронно-образовательной среде КемГУКИ . В процессе изучения дисциплины "Компьютерные фото- и видеотехнологии" используются следующие информационно- коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование интернет-ресурсов.

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Видеотехника» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
 - выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;
- Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Видеотехника» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Компьютерные фото и видеотехнологии»

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Компьютерные фото и видеотехнологии» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных упражнений и творческих работ по дисциплине «Компьютерные фото и видеотехнологии»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Содержание самостоятельной работы обучающихся	Количество часов	Виды и содержание
---	------------------	-------------------

	очной формы обучения	аочной формы обучения	самостоятельной работы обучающихся
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОГО МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»	63	24	выполнение практических заданий
РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОНТАЖА В «ADOBE PREMIERE PRO»	63	24	
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЦВЕТКОРРЕКЦИИ В «ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM»	9	24	
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ В «ADOBE PHOTOSHOP CS»	4	24	
РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА	15	24	
РАЗДЕЛ 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ (СЛАЙД-ШОУ, КАЛЕНДАРИ, ПОРТФОЛИО)	8	24	

Описание практических заданий

- Различные виды склеек.
- Плавные и контрастные монтажные переходы.
- Отбор крупности планов. Разбивка действия на крупности через план.
- Работа со статичными кадрами
- Работа с динамичными кадрами
- Адаптация литературного строя (предложения, абзацы, знаки препинания) на фильмовойстрой (эпизоды, сцен, монтажные фразы)
- Описательный монтаж по принципу сохранения причинно-следственных связей..
- Раскадровка фильма. Разбивка действия на фрагменты, соединение этих кусков
- Создание особого экранного времени и экранного пространства
- Монтажное построение цветного изображения. Определение цветовых акцентов
- Построение монтажных фраз: регрессивная, прогрессивная, синкопическая. Кольцевая
- Монтаж, построенные по принципу музыкальной фразы (фуга, рондо, соната)
- Построение орнаментального, равномерного ритма. Ритмическая композиция, построенная на повторах.
- Простейшие принципы монтажа по А. Соколову:
- Монтаж по крупности
- Монтаж по ориентации в пространстве
- Монтаж по центру внимания
- Монтаж по цвету
- Монтаж по свету
- Монтаж по направлению движущегося объекта
- Монтаж по фазе движения
- Монтаж по скорости движения объекта
- Монтаж по массе движения
- Эффект Кулешова. Творимая земная поверхность, творимый человек
- Монтаж по доминанте кадра - подавляющему признаку в нём (ракурсу, движению, свету)

- Микшерные совмещения: наложение одного изображения на другое, совмещение нескольких планов в одном экранном пространстве
- Монтажный переход со статики на динамику: по фазе движения героя, по взгляду, подетали, при помощи спецэффектов.
- Монтаж движения: 1. Плавный - через остановку в движении, уход в затемнение; 2. При соединении статичного плана с динамичным; 3. Встык - резко меняется масштаб; 4. Монтажный переход по реплике, крупному плану, через деталь.
- Формы монтажной деформации времени. Условное время и условное пространство.

Уплотнение события

- Параллельный монтаж- как чередование сюжетно незаконченных действий.
- Разновидности параллельного монтажа 1. Два параллельных действия в одном пространстве;
- Два параллельных действия отдалённых друг от друга, но имеющих общую причину
- Поэтический монтаж с использованием различных ассоциаций
- Кадры-метафоры, кадры символы
- Клиповый монтаж- короткая и жёсткая форма
- Нарративные клипы
- Танцевальные ролики
- Оформление проектной заявки: основная мысль, сюжет, жанр.
- . Основы обработки фотографий в «Adobe Camera RAW»
- Выбор актуальной темы авторского фотопроекта
- Образный строй проекта
- Образное решение фотосерии.
- Выполнение сложного фотоколлажа
- Практическое использование фотографий (слайд-шоу, календари, портфолио)
- Обработка фотосерии

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Видеотехника » используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачёт)

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении:

- 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);
- 2) просмотр учебно-практических работ

Требования экзамену

Экзамен предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.); 2) просмотр учебно-творческих работ, презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение учебного года.

Экзаменационный просмотр как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/ 01.08-08.

Вопросы к экзамену

- Монтажное восприятие мира.
- Монтаж - как «избирательность видения и как универсальный принцип культуры» (В.Шкловский)

- Фрагментарность, образность, субъективность - основа монтажного построения
- Монтажное построение цветного изображения. Доминантный цвет.
- Рисунок света и характерный монтажный план. Закон контрастов по П. Лебешеву.
- Законы мышления и монтаж (сопоставление, набор и столкновение впечатлений).
- Телевизионный монтаж – от простой склейки к параллельному, ассоциативному, клиповому
- Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия.
- Линейный (аналоговый монтаж). Нелинейный (компьютерный монтаж).
- Правила съёмки монтажных планов (ясность, читаемость, выделение центрального, разбивка события на фрагменты)
- Крупный план как эмоциональный акцент. Общий - характеристика места события, средний – характеристика героя. Основной принцип разбивки действия на крупности через план.
- Характер монтажа и характер материала.
- Типы кинофраз по С. Юткевичу
- Видеоряд, построенный по принципу музыкальной фразы (фуга, рондо, соната)
- Ритм организующее начало монтажа. Ритмический рисунок.
- Монтаж как подвижный орнамент.
- Законы монтажа
- Принципы монтажа
- Монтаж как игра со временем и пространством.
- Эффект Кулешова, «творимая земная поверхность», «творимый человек»..
- Эволюция монтажных теорий С. Эйзенштейна от монтажа аттракционов, через теорию «скачущего монтажа» к внутрикадровому - к сложной полифонической форме.
- В. Пудовкин и психологический крупный план.
- Монтаж по контрасту, монтаж-уподобление, монтаж одновременности.
- Типы монтажа: внутрикадровый и межкадровый
- Виды внутрикадрового монтажа
- Монтаж по правилам имитирующий естественное восприятие мира.
- Уплотнение события, создание условного пространства, зрелищные эффекты, обнажение конфликтов - резкое столкновение кадров.
- Виды монтажа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Компьютерные фото и видеотехнологии» даёт возможность обучающимся освоить основные техники монтажа в игровом и документальном кино, понимание их особенностей и разновидностей; освоение практических умений и навыков в работе. В процессе изучения дисциплины «Компьютерные фото и видеотехнологии» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая учебная программа направлена на изучение практики монтажа фильма редактирования фотографий и включает в себя просмотры видеоматериалов, выполнение практических заданий.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1.Основная литература:

1. Михлин, Е.М. Видеомонтаж на ПК / Е.М. Михлин. – Москва: ДИА СофтОп, 2005. – 250 с. - Текст: непосредственный.
2. Оханян, Т. Цифровой нелинейный монтаж / Т. Оханян. – Москва : Астрель, 2001. – 120 с. – Текст: непосредственный.
3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений: учебное пособие для вузов / Е.Ю. Светлакова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 156 с. – Текст: непосредственный.

4. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео – Editing: television, cinema, video учебник /А.Г. Соколов. – Москва: «625», 2001. – 207 с: ил. – Текст: непосредственный.
5. Утилова, Н. Монтаж. / Н. Утилова. – Москва.: Аспект-пресс, 2004. –120 с. – Текст: непосредственный.

8.2.Дополнительная литература:

6. Дзиган, Е. О режиссёрском сценарии: Е. Дзиган. – Москва: 1973. – 30 с. – Текст: непосредственный.
7. Зайцева, Л. Выразительные средства кино / Л. Зайцева. – Москва: 1980. – 250 с. – Текст: непосредственный.
8. Кулешов, Л.Собрание сочинений в 3 томах: Л. Кулешов. – Москва:1987. – Текст: непосредственный.
9. Соколов, А. Монтаж и его простейшие принципы / А. Соколов. – Москва:1983. – 76 с. –Текст: непосредственный.
10. Фелонов, Л.Современные формы монтажа / Л. Фелонов Москва: 1982. – 163 с. – Текст: непосредственный.
11. Фредерик, М., Ландау, Н. 101 урок, который я выучил в киношколе/ учебное издание / Мэтью Фредерик, Нэйл Ландау. – Москва: Астрель,2012. – 208 с. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

лицензионное программное обеспечение:

Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
Офисный пакет – LibreOffice
Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
Программа-архиватор - 7-Zip
Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;
антивирусные программные средства;
-Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
операционная система Windows 7;8;10;
Adobe Premiere Cs-5; Adobe Audition; After Effects; Adobe Photoshop; Sony Vegas Pro; Nero;
Moodle, Microsoft Office
любой интернет-браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, др.).

• Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с небольшим

нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

1. Акценты цветовые
2. Аттракцион
3. Время экранное
4. Восьмёрка
5. Движение внутрикадровое
6. Деталь
7. Динамика
8. Изображение
9. Кадр
10. Клип
11. Колористика
12. Композиция
13. Контрастов закон
14. Мизансцена
15. Монтажа виды
16. Монтажа законы
17. Монтажа принципы
18. Монтаж акцентный
19. Монтаж комфортный
20. Монтаж линейный
21. Монтажа программы
22. Монтажа типы
23. Мультимедиа
24. Переходы монтажные
25. Планов крупности
26. Ракурс
27. Раскадровка
28. Рефрен
29. Ритм
30. Склейка электронная
31. События уплотнение
32. Средства выразительные
33. Стилизация
34. Структура монтажная
35. Сцена
36. Темпоритм
37. Тональность
38. Фон
39. Фрагмент
40. Фразы монтажные
41. Цвет доминантный

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.ДВ.01.01

Фотомодерн

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино, фото - и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «31» марта 2015 г., протокол № 9.

Переутверждена 30.08.2016 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 29.08.2017 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 27.08.2018 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол №10.

Никольский А.В. Фотомодерн: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.В. Никольский – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 31 с. – Текст : электронный.

Автор-сост.:
старший преподаватель
кафедры фотовидеотворчества
Никольский А.В.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

- освоить технологическую сторону фотомодерна;
- сформировать представление о фотомодерне

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Учебная дисциплина «Экспериментальная фотография» входит в профессиональный блок вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр и является дисциплиной по выбору. Она базируется и тесно связана с учебными курсами «Фотомастерство», «Компьютерные фото и видеотехнологии», «Экспериментальная фотография».

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПКО-1	историю фотомодерна, фотографические средства выразительности, эксперименты в фотографии специфику съёмки при слабом освещении ,средства и приемы	использовать полученные теоретические знания в практической деятельности	основными технологическими процессами фотомодерна
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и	художественной обработки/стилизации снимков		

социокультурной среды ПКО-2			
-----------------------------	--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на 3 курсе (6-7 семестр) и состоит из двух разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц – 216 часов, в том числе для очной формы обучения 84 часа аудиторных занятий и 96 часов - СРС. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения; для заочной формы обучения 6 часов аудиторных занятий, 288 часов – СРС. Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты в 6 семестре и экзамен в 7 семестре.

4.1. Структура дисциплины (очная форма).

№ п / п	Раздел дисциплины	семестр	всего часов	Виды учебной работы, включая СРС и трудоёмкость (в часах)					Интерактивные формы обучения	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (по неделям семестра)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Индивидуальные зан.	СРС		
1	Раздел 1. Фотомодерн: история и теория									
1	Возникновение и развитие фотомодерна	1		4		4		2**		
2	Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов			4		4		2 2**		
3	Различные опыты и эксперименты в фотомодерне, в технике съёмки, в технике обработки.			2		6* 2**	1	2**	Творческие задания Практико-ориентированная технология	
4	Три этапа создания современного фотоизображения.			2		6	1	2**	Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.	Отчёт о выполнении практических работ.

	Итого по 1 разделу			12		20				
2	Раздел 2. Практика фотомодерна									
2 . 1 . .	Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	1		2 2**		2*		2**	Творческие задания.	
2 . 2 . .	Практика съемки различных типовых сюжетов			2	2	2		2 2**		
2 . 3 . .	«Рисование» источниками света.			2		2* 2**	1	2 2**	Работа в малых группах Практико-ориентированная технология	Обсуждени е и защита творческих заданий
2 . 4 . .	Проявка фотобумаги по обращаемому процессу			2		4				
2 . 5 . .	Альтернативная фотография			6		6				
2 . 6 . .	Фотоживопись.			2		2				
2 . 7 . .	Макросъемка			2		2				
2 . 8 . .	Камера обскура			2		2			Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.	Отчёт о выполнении и практическ их работ.

2 9	Фотография как химический эксперимент.		4		2				
2 1 0	Эксперименты по фотосъёмке дыма со встроенной вспышкой .		2		2				
	Итого по 2 разделу		26		28				
	Всего	21 6	38		48				

2* - практическое занятие в интерактивной форме

2** - часы аудиторных и самостоятельных занятий для студентов заочной формы обучения

4.2. Содержание дисциплины

Содержание	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Фотомодерн: история и теория		
<p>Возникновение и развитие фотомодерна</p> <p>Возникновение фотографии, камера - обскура, камера - люцида.</p> <p>Экспериментальные способы печати прошлого и настоящего – бромойль, гуммиарабик, цианотипия, фотоживопись, цифровая арт-фотография.</p> <p>Фотоживопись – экспериментальная техника живописи на негативе. А. Немченко на рубеже XX-XXI вв. сходство с печатной графикой – офорт, литографией, монотипией.</p> <p>Реальное фотографическое изображение – пленочный негатив, плюс дополнительная графическая или живописная дорисовка. Параллели развития фотографии и живописи.</p> <p>Комбинированные фотографии методом наложения одного негатива на другой.</p> <p>Техника комбинированной фотографии применил в работах Генри Робисана в 1858 году.</p> <p>Вортографии Элвина Лэнгдона Коберна 1917 г. («Вортицизм» — преклонявшийся перед движением и машинами). «Вортографии»</p>	<p>Формируем ые компетенци и:</p> <p>Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры</p> <p>ПК-1</p> <p>Способность руководить художественно-творческой деятельностью</p>	

<p>составленные в форме трехгранной призмы.</p> <p>Ман Рей –фотограф-дадаист, импровизатор. Обращение черно-белых тонов снимка. Соляризация, или эффект Собатье - как процесс изменения тональных соотношений. «Рееграфы» Майн Рея.</p> <p>Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов</p> <p>Фотоэксперименталисты - Ман Рэй, Ласло Мохой-Надь, А. Родченко и др.</p> <p>Использование фотомонтажа и фотоколлажа, мультиэкспозиции в рамках искусства модернизма.</p> <p>Художники объединения «ЛЕФ» и школы «Баухауз». ЛЕФ, Ричард Эстес, Робрт Бештле, Александр Родченко. Фотоэксперименты Элвина Лэнгдона Коберна и Ман Рея.</p> <p>Классический фотомонтаж через фотоувеличитель. Афиши, политическыеи агитационные плакаты, предназначенные для пропаганды революционных идей в общественных массах. Первая фотореклама: Эль Лисицкий и Александр Родченко.</p> <p>Метафорические композиции.</p> <p>Эпоха авангардной фотографии: 1920 - 1930 гг. Возвращение к смешанным техникам в 60-е годы.</p> <p>Альтернативная фотография Хайнекена, Джерри Эльсмана, Бетти Хана.</p> <p>Бихроматная печать, цианотипия и работа в фотолаборатории, Фотографии Роберта Раушенберга – коллажирование и комбинированная живопись.</p> <p>Искусство гиперреализма Ричарда Эстеса, Роберта Бештле. Людвик Соучек . Соляризация, изогелий и псевдорельеф. Сюрреалистичная и экспериментальная фотография Бена Гоосенса (Ben Goossens).</p> <p>Различные опыты и эксперименты в фотомодерне, в технике съемки, в технике обработки.</p> <p>Эксперименты в техническом, химическом и оптическом планах, в технике фотоработы и средствах фотовыражения.</p> <p>Независимость современной экспериментальной фотографии, работа с различными материалами. Эkleктизм</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды</p> <p>ПК-2</p> <p>В результате изучения раздела студент должен</p> <p>знать:</p> <p>историю фотомодерна, фотографические средства выразительности, эксперименты в фотографической технике</p> <p>уметь:</p> <p>использовать полученные теоретические знания в практической деятельности и владеть: основными технологическими процессами</p>	
---	---	--

<p>комбинированных техник. Смешанные техники. Мультиэкспозиция и современный фотомонтаж.</p> <p>Популярность мультиэкспозиции и классический фотомонтажа в работах фотоминимализма.</p> <p>Узнаваемость форм и аналогии их с реально существующими объектами. метафоры и аллюзии.</p> <p>Экспериментальная фотография, полученная при помощи специального фотооборудования и/или фотоматериалов. Инфракрасная фотография, ультрафиолетовая фотография, HDRI, астрофотография, аэрофотосъемка, подводная фотография, фотография на длинных и сверхдлинных выдержках, панорамная фотография, съемка при помощи безлинзовой оптики, фотография через редко используемые объективы, стереофотография, мультиэкспозиция, redscale, кросс-обработка, съёмка с помощью зеркал, съёмка с использованием творческих фотофильтров, фотография с маскированием.</p> <p>Свободное комбинирование форм и очертаний с аллюзиями реальности.</p> <p>Фундамент постмодернизма— совмещение трех эстетик: дигитальной/цифровой, аналоговой и живописной.</p> <p>Стрит – фотография</p> <p>Визуальные эксперименты в 1990 годы.</p> <p>Синтаксис изображения. Фёдор Маркушевич, Дэйв Хакер, Йозеф Судек, Франческа Вудман, Франтишек Дртикол, Синди Шерман, Пеп Вентос, Сюзан Бернштейн, Джерси Уелсмен, Жозефина Сакабо.</p> <p>Обзор креативного сообщества Adobe Behance.</p> <p>Три этапа создания современного фотоизображения.</p> <p>Первый этап – съемка, проявка и оцифровка или выбор цифровых файлов и перенос их в редактор. Второй этап – работа с изображением в графических редакторах. Ручная печать и работа с изображением на фотоувеличителе (тонирование, маскирование,</p>		
--	--	--

<p>софтирование, монтаж). Третий этап – печать и дальнейшая художественная обработка изображения, которая может подразумевать применение различных техник: от коллажа до раскрашивания изображения красками, покрытия специальными лаками для создания реалистичного глянцевого эффекта (гиперреализм). Наиболее определяющие тенденции работы с фотоизображением.</p>		
<p>Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время</p> <p>Практика съемки различных типовых сюжетов</p> <p>эффект движения, эффект управляемой нерезкости. Управление выдержкой. Выбор сюжета. Точка съёмки.</p> <p>Рисование» источниками света.</p> <p>Просмотр и анализ фотосерий. Средства и приемы художественной обработки/стилизации снимков</p> <p>подходы по формированию тематических серий фотографий;</p> <p>разработка фотобумаги по обращаемому процессу</p> <p>альтернативная фотография</p> <p>стандартная техника фотосъемки - лангография, пинхол, моноколь, кирилан-фотография . <u>Пинхол, анаморф, зональная пластинка</u></p> <p>умбихромат, вандайк, амбротипия, бромойль, <u>двухцветная цианотипия. Около альтернативный процесс. Цианотипия (Cianotipe). Лит-печать. Гумбихроматная печать (монохром). ВанДейк (Van Dyke Brown)</u></p> <p>фотоживопись.</p> <p>ультраэкспозиция при съемке.</p> <p>акросъемка</p>	<p>Формируем ые компетенции:</p> <p>Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1</p> <p>Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных</p>	

<p>амера обскура</p> <p>Пинхол- свойства и возможности. Использование ломографических практик</p> <p>отография как химический эксперимент.</p> <p>рименение особых эффектов освещения и экспериментирование со светочувствительными материалами - путь к фотоабстракционизму, изображению отдельных формальных элементов. Эффект Собатье. Соляризация.</p>	<p>традиций и социокультурной среды ПК-2</p> <p>результате изучения раздела студент должен</p> <p>нать: специфику съёмки при слабом освещении , средства и приемы художественной обработки/стилизации снимков</p> <p>меть: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности)</p> <p>ладеть: основными технологическими процессами, альтернативными процессами</p>	
--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита

практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёты о выполнении практических работ, зачёт. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронно-образовательной среде КемГУКИ. В процессе изучения дисциплины "Фотомодерн" используются следующие информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование интернет-ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронной информационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Экспериментальная фотография» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Фотомодерн» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Фотомодерн»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Раздел 1. Фотомодерн: история и теория			выполнение практических заданий
1.1. Возникновение и развитие фотомодерна	6	30	
1.2. Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов	6	30	
1.3. Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки.	6	30	
1.4. Три этапа создания экспериментального фотоизображения	6	30	
Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии			
2.1. Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	6	30	
2.2. Практика съемки различных типовых сюжетов	6	30	
2.3. «Рисование» источниками света.	6	30	
2.4. Проявка фотобумаги по обращаемому процессу	6	30	
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом			
3.1. Виды фотопроектов	6	30	
3.2. Образный строй фотопроекта	6	30	
3.3. Мизансцена	6	30	
3.4. Жанр и стиль фотосерии	6	30	
Раздел 4. Монтаж			
4.1. Монтажная структура фотосерии	6	30	
4.2. Принципы и виды составления фотосерии	6	30	
4.3. Нарратив фотопроекта	6	30	

Описание практических заданий

Задача курса - дать студенту знания, умения и практические навыки для овладения профессиональной мастерством автора фотопроекта, усвоить различные творческие методы фотохудожника. В процессе изучения дисциплины «Экспериментальная фотография» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического и индивидуального занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что задания постоянно усложняются с целью формирования у студента потребности к постоянному творческому поиску.

Итоговые семестровые работы (проекты):

6 семестр - заявка на фотопроект

7 семестр - реализация фотопроекта

Специфика учебной дисциплины заключается в дифференцированном подходе к каждому студенту.

Занятия 6-7 семестров в основном ориентированы на освоение теоретического и практического материалов. Занятия 7 семестра основаны на изучении актуальных фотопроектов. Курс включает в себя лекции, семинарские, практические и индивидуальные занятия.

Более 30 % занятий проводятся в интерактивной форме.

Самостоятельная работа по курсу «Экспериментальная фотография» включает в себя два основных вида деятельности студентов. Это подготовка к традиционным семинарским занятиям и самостоятельный анализ фотопроектов. Самостоятельная работа стимулирует познавательный интерес студента, его активность

В результате выполнения самостоятельных произведений у студента формируется его творческое портфолио, которое включает в себя результаты текущих и итоговых заданий и упражнений.

2. Учебно-теоретические материалы

Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Экспериментальная фотография: история и теория

Семинар 1. Производственно-творческая работа фотохудожника

План занятия:

Оформление проектной заявки: основная мысль, сюжет, жанр.

Общая композиция проекта и её элементы.

Требования, предъявляемые к проектной заявке.

Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии

Семинар 1. Выбор актуальной темы авторского фотопроекта

План занятия:

Тенденции актуального фотоискусства.

Социально-политические проекты.

Социальные проекты.

Художественные проекты.

Поиск авторского стиля.

Семинар 2 . Время в фотопроекте

План занятия:

Эстетический принцип кинематографа как матрицы времени (анализ статьи А. Тарковского «Запечатлённое время»).

Временные конструкции в фотографии.

Раздел 3. Работа автора над фотопроектом

Семинар 1. Образный строй проекта

План занятия:

Образное решение фотосерии.

Исследователи законов языка фотографии (А. Родченко, А. Слюсарев, Джефф Уолл, В. Тилльманс, С. Шерманн).

Семинар 2. Жанр и стиль фотопроекта

План занятия:

Жанр - трактовка темы.

Жанры постановочной фотографии.

Жанры документальной фотографии.

Стилевые направления в искусстве.

Раздел 4. Логика фотопроекта

Семинар 1. Принципы и виды технических визуальных искусств

План занятия:

Монтажно-композиционные пропорции.

Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы.

Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фотосерии.

Виды монтажа.

Семинар 2. Динамика фотосерии

План занятия:

Виды движения в кадре.

Ритм - организующее начало монтажа.

Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся режиссёров.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Экспериментальная фотография» используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачёт)

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении:

1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);

2) просмотр учебно-практических работ

Интегральная шкала оценивания ответов:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Вопросы к зачёту

6 семестр

1. Ранняя фотография, утилитарная и художественная. первые попытки интеграции в сферу "высокого" искусства.
2. Авангард в фотографии и основные его разновидности (Новое видение, пуризм, Новая вещественность). Признание фотографии художниками-авангардистами
3. Фотография и сюрреализм
4. Основные положения Барта относительно фотографии
5. Ранняя документальная фотография
6. Виллем Флюссер. За философию фотографии
7. Семиотика визуального. Материальность фотографии.
8. Геометрическая абстракция
9. Индустриализация французской фотографии после 1860 года
10. Международный Пикториализм
11. Группа F 64
12. Kodak и рост любительской фотографии
13. объединения фоторепортеров Magnum
14. Нарратив в фотографии
15. Дюссельдорфская и Ванкуверская школа, основные имена.

Вопросы к экзамену

7 семестр

1. Taryn Simon
2. Walead Beshty
3. Christopher Williams
4. Thomas Demand
5. Thomas Struth
6. Баухаус, 1919-1933
7. Philip-lorca Dicorcia
8. Эдвард Дж. Штайхен
9. Эжен Атже
10. Sherrie Levine
11. Richard Prince
12. Cindy Sherman
13. Ed Ruscha
14. Нарратив в фотографии
15. Пол Стрэнд
16. Семиотика визуального. Материальность фотографии.

Шкала оценивания медиапрезентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный; достойный подражания ответ	Оценка
Раскрытие задания	Задание не раскрыто. Отсутствуют выводы.	Задание раскрыто не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Задание раскрыто. Проведен анализ задания. Не все выводы сделаны и/или обоснованы .	Задание раскрыто полностью. Проведен анализ задания. Выводы обоснованы.	

Представле ние	Представляема я информация логически не связана. Не использованы профессиональ ные термины.	Представляема я информация не систематизиров ана и/или не последовательн а. Использован 1-2 профессиональ ный термин.	Представляема я информация систематизиров ана и последовательн а. Использовано более 2 профессиональ ных терминов.	Представляемая информация систематизирован а, последовательна и логически связана.Используй вано более 5 профессиональны х терминов.	
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений.	

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «ФОТОМОДЕРН» даёт возможность обучающимся освоить основы видеотехники. В процессе изучения дисциплины «Фотомодерн» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая программа дисциплины направлена на изучение практики съёмки и демонстрации фильма и включает выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Грир, Фергюс. Лучшие фотографии мира. Рассказы о них и об их произведениях. Портреты Фергюс Грир, Москва: АРТ- РОДНИК, 2009.- 176 с.- Текст: непосредственный
2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джорджа Истмена. Издание на русском языке / – Москва : АРТ- РОДНИК, 2010.-768 с. .- Текст: непосредственный
3. Левашов, В. Лекции по истории фотографии. Второе издание./ 38 В. Левашов – Москва: ООО «Тримедиа контент», 2012.-482 с. .- Текст: непосредственный
4. Сонтаг, С. О фотографии [Электронный ресурс]/ С. Сонтаг ; пер. В. Гольшев. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013. - 272 с. - (Совместная издательская программа с ЦСК «Гараж»). Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143480> Загл. с экрана. Стигнеев В.Век фотографии.1894 – 1994. Очерки истории отечественной фотографии. [Текст]/ – Москва: Либроком, 2012.-392 с. 6. Хоуп Терри. Лучшие фотографии мира и их самые удачные фотографии [Текст]/ Москва: АРТ-РОДНИК, 2008.-176 с. .- Текст: непосредственный

8.2. Дополнительная литература

1. Булгакова, Оксана. Советский сухоглаз. Кино и его органы чувств. Серия: Кинотексты: учебное издание /Оксана Булгакова.- М.: Новое литературное обозрение, 2010.-320 с: ил.- Текст: непосредственный
2. Долин, Антон. Герман. Интервью. Эссе. Сценарий. Серия: Кинотексты.: учебное издание / Антон Долин. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.-360 с.: ил.- .- Текст: непосредственный
3. Левинг, Юрий. Воспитание оптикой. Серия: Очерки визуальности.: учебное издание / Юрий Левинг. - М.: Новое литературное обозрение, 2010.-528 с.: ил. .- Текст: непосредственный
4. Пивоваров, В.Д. О любви слова и изображения. Серия: очерки визуальности. Новое литературное изображение.: учебное издание / В.Д. Пивоваров. - М.: Новое литературное обозрение, 2004.-142 с.: ил. .- Текст: непосредственный

5. Фредерик, Мэтью; Ландау, Нэйл. 101 урок, который я выучил в киношколе. : учебное издание / Мэтью Фредерик, Нэйл Ландау.- М.: Астрель, 2012. -208 с.: ил. .- Текст: непосредственный

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;

антивирусные программные средства;

-Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная программа по дисциплине;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания. При выполнении заданий для всех групп с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения предложенных индивидуальных заданий. Консультации по дисциплине и оценка результатов ее освоения с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся в оснащенных для них аудиториях, расположенных на первом этаже учебного корпуса. Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ.

Практические задания, которые необходимо предоставлять в визуальной форме, обучающиеся предоставляют исключительно в визуальной форме.

4.3. Перечень ключевых слов

Авангард документальный	Символы традиционные
Автопортрет	Сопоставление
Аттракцион	Средства выразительные
Время экранное	Стилизация
Восприятие зрительское	Структура монтажная
Выразительность художественная	Сцена

Движение внутрикадровое	Сценарий режиссёрский
Действие сквозное	Сюжет
Декорация	Темп
Деталь	Типаж
Драма документальная	Фраза монтажная
Достоверность	Текст дикторский
Жанры информационные	Фильм-исследование
Жанры образно-публицистические	Фильм-портрет
Жанры художественно-документальные	Фильм-размышление
Замысел режиссёрский	Фильм информационно-обзорный
Заявка	Фильм историко-биографический
Звук	Фильм исторический
Идея	Фильм научно-исследовательский
Интервью	Фильм научно-популярный
Изображение	Фильм технико-пропагандистский
Музыкальный ролик	Фильм учебный
Портрет -натюрморт	Фильм игровой
Постановка	Эпизод
Произведение экранное	Язык экранный
Пространство экранное	
Приёмы монтажные	
Принципы монтажные	
Процесса творческого динамика	
Ракурс	
Раскадровка	
Репетиция	
Режиссёр	
Решение творческое	
Рефрен	
Ритм	
Сверхзадача	
Сечение золотое	

Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.ДВ.01.01

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Рабочая учебная программа

Направление подготовки:
51.03.02 - народная художественная культура

Профиль:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «31» марта 2015 г., протокол № 9.

Переутверждена 30.08.2016 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 29.08.2017 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 27.08.2018 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Никольский А.В. Экспериментальная фотография: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.В. Никольский – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 31 с. – Текст : электронный.

Автор-сост.:
старший преподаватель
кафедры фотовидеотворчества
Никольский А.В.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

- формирование представления о творческой работе фотографа в различных видах и жанрах визуального искусства, этапах создания фотопроекта от замысла до воплощения;
- формирование практических умений и навыков фотографа, освоение технологической стороны альтернативных методов фотографии

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Учебная дисциплина «Экспериментальная фотография» входит в профессиональный блок вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр и является дисциплиной по выбору. Она базируется и тесно связана с учебными курсами «Фотомастерство», «Компьютерные фото и видеотехнологии», «Фотомодерн».

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	этапы развития истории фотографии, ее средства выразительности, специфику работы художника, работающего с фотографией	составлять заявку на проект, экспликацию снимать постановочные, документальные, учебные, информационно-обзорные и концептуальные фотосери и видеосюжеты	фотографическим материалом, принципами организации фотоизображения и построения мизансцен различными видами монтажа, способами мышления в визуальном творчестве
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его	теорию формы и композиции, жанры и стили фотографии, основные понятия, историю и основные техники фотографии творческие методы и основные творческие школы	отбирать фотооматериал по изобразительно-стилистическому принципу, делать документальное наблюдение	методами создания фотосерий различных жанров, методикой работы над сюжетами, приемами восстановления факта принципами создания фотосерии, методами анализа фотосерии

состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	выдающихся фотохудожников		
---	---------------------------	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Дисциплина ведётся на 3 курсе (6-7 семестр) и состоит из двух разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц – 216 часов, в том числе для очной формы обучения 84 часа аудиторных занятий и 96 часов - СРС. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения; для заочной формы обучения 6 часов аудиторных занятий, 288 часов – СРС. Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты в 6 семестре и экзамен в 7 семестре.

4.1. Структура дисциплины (очная форма).

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)					В т.ч. в интерактивной форме**	СРС
			Всего	Лекции*	Практические/семинары	Индивидуальные занятия			
Раздел 1. Экспериментальная фотография: история и теория									
1.1.	Возникновение и развитие экспериментальной фотографии	6	4	2	2		2* Лекция-визуализация		
1.2.	Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов	6	4	2	2				
1.3.	Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки.	6	4	2	2		2* Творческие задания Практико-ориентированная технология		
1.4.	Три этапа создания экспериментального фотоизображения.	6	6	2	2	2	2* Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.		
	Итого по разделу 1	6	18	8	8	2			

Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии								
2.1.	Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	6	6	2	2	2	2* Семинар-дискуссия	
2.2.	Практика съемки различных типовых сюжетов	6	4	2	2			
2.3.	«Рисование» источниками света.	6	4	2	2			
2.4.	Проявка фотобумаги по обращаемому процессу	6	4	2	2		2* Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений.	
2.5.	Альтернативная фотография	6	4	2	2		2* Отчёт о выполнении практических работ.	
2.6.	Фотоживопись	6	4	2	2			
2.7.	Макросъемка	6	4	2	2			
2.8.	Камера обскура	6	4	2	2			
2.9.	Фотография как химический эксперимент	6	4	2	2		2* Отчёт о выполнении практических работ.	
2.10.	Итого по разделу 2.	6	38	18	18	2		
	Итого за 6 семестр		56	26	26	4		
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом								
3.1.	Виды фотопроектов	7	4	2	2			
3.2.	Образный строй проекта	7	4	2	2		2*Семинар-визуализация	
3.3.	Мизансцена	7	6	2	2	2	2*Творческие задания. Case-study	
3.4.	Жанр и стиль фотосерии	7	4	2	2		2*Метод проектов. Консультативная практика.	
	Итого по разделу 3		18	8	8	2		
Раздел 4. Логика фотопроекта								
4.1.	Монтажная структура фотосерии	7	10	4	6		2*Консультативная практика.	

4.2.	Принципы и виды фотосерии	7	14	6	6	2	2*Тренинг	
4.3.	Нарратив фотопроекта	7	10	4	6		2*Проектный метод	
	Итого по разделу 4		18	14	18	2		
	Итого за 7 семестр		36	22	26	4		
	Всего		216					96

*30 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (менее 40 % аудиторных занятий).

** 60% аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (более 20 % аудиторных занятий).

Формой итогового контроля на очном отделении являются зачёты в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. Формой итоговой аттестации на заочном отделении являются зачёт в 6 семестре, экзамен в 7 семестре.

4.2. Содержание дисциплины (очная и заочная формы обучения).

№	Содержание дисциплины (Модули. Разделы. Темы)	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Экспериментальная фотография: теория и история			
1.1.	<p>Возникновение и развитие экспериментальной фотографии</p> <p>Возникновение фотографии, камера - обскура, камера - люцида. Экспериментальные способы печати прошлого и настоящего – бромойль, гуммиарабик, цианотипия, фотоживопись, цифровая арт-фотография.</p> <p>Фотоживопись – экспериментальная техника живописи на негативе. А. Немченко на рубеже XX-XXI вв. сходство с печатной графикой – офорт, литографией, монотипией. Реальное фотографическое изображение – пленочный негатив, плюс дополнительная графическая или живописная дорисовка. Параллели развития фотографии и живописи.</p> <p>Комбинированные фотографии методом наложения одного негатива на другой. Техника</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1</p> <p>Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава,</p>	<p>практическое задание;</p> <p>Интегральная шкала оценивания.</p>

	<p>комбинированной фотографии применил в работах Генри Робисана в 1858 году. Воротграфии Элвина Лэнгдона Коберна 1917 г. («Вортицизм» — преклонявшийся перед движением и машинами). «Воротграфии» составленные в форме трехгранной призмы. Ман Рей –фотограф-дадаист, импровизатор. Обращение черно-белых тонов снимка. Соляризация, или эффект Собатье - как процесс изменения тональных соотношений. «Рееграфы» Майн Рея.</p>	<p>локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2</p> <p><i>В результате изучения раздела студент должен знать:</i> историю фотоискусства, средства выразительности, основные тенденции</p>	
1.2.	<p>Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов Фотоэксперименталисты - Ман Рэй, Ласло Мохой-Надь, А. Родченко и др. Использование фотомонтажа и фотоколлажа, мультиэкспозиции в рамках искусства модернизма. Художники объединения «ЛЕФ» и школы «Баухауз». ЛЕФ, Ричард Эстес, Робрт Бештле, Александр Родченко. Фотоэксперименты Элвина Лэнгдона Коберна и Ман Рея. Классический фотомонтаж через фотоувеличитель. Афиши, политические и агитационные плакаты, предназначенные для пропаганды революционных идей в общественных массах. Первая фотореклама: Эль Лисицкий и Александр Родченко. Метафорические композиции. Эпоха авангардной фотографии: 1920 -1930 гг. Возвращение к смешанным техникам в 60-е годы. Альтернативная фотография Хайнекена, Джерри Эльсмана, Бетти Хана. Бихроматная печать, цианотипия и работа в фотолаборатории, Фотографии Роберта Раушенберга – коллажирование и комбинированная живопись. Искусство гиперреализма Ричарда Эстеса, Роберта Бештле. Людвик Соучек . Соляризация, изогелий и псевдорельеф. Сюрреалистичная и экспериментальная фотография Бена Гооссенса (Ben Goossens).</p>	<p>современного фотоискусства уметь: составлять заявку на проект, режиссёрский сценарий; уметь использовать полученные теоретические знания в практической деятельности владеть: основными технологическими процессами создания фотосерии</p>	<p>устный опрос; интегральная шкала оценивания.</p>
1.3.	<p>Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съемки, в технике обработки. Эксперименты в техническом, химическом и оптическом планах, в технике фотоработы и средствах фотовыражения. Независимость современной экспериментальной фотографии, работа с различными материалами. Эkleктизм комбинированных техник. Смешанные техники. Мультиэкспозиция и</p>		<p>Собеседование; аналитическая шкала оценивания</p>

	<p>современный фотомонтаж. Популярность мультиэкспозиции и классический фотомонтажа в работах фотоминимализма.</p> <p>Узнаваемость форм и аналогии их с реально существующими объектами. метафоры и аллюзии. Экспериментальная фотография, полученная при помощи специального фотооборудования и/или фотоматериалов. Инфракрасная фотография, ультрафиолетовая фотография, HDRI, астрофотография, аэрофотосъемка, подводная фотография, фотография на длинных и сверхдлинных выдержках, панорамная фотография, съемка при помощи безлинзовой оптики, фотография через редко используемые объективы, стереофотография, мультиэкспозиция, redscale, кросс-обработка, съёмка с помощью зеркал, съёмка с использованием творческих фотофильтров, фотография с маскированием.</p> <p>Свободное комбинирование форм и очертаний с аллюзиями реальности. Фундамент постмодернизма– совмещение трех эстетик: цифровой/цифровой, аналоговой и живописной.</p> <p>Стрит – фотография</p> <p>Визуальные эксперименты в 1990 годы.</p> <p>Синтаксис изображения. Фёдор Маркушевич, Дэйв Хакер, Йозеф Судек, Франческа Вудман, Франтишек Дртикол, Синди Шерман, Пеп Вентос, Сюзан Бернштейн, Джерси Уелсмен, Жозефина Сакабо.</p> <p>Обзор креативного сообщества Adobe Behance.</p>		
1.4.	<p>Три этапа создания экспериментального фотоизображения.</p> <p>Первый этап – съемка, проявка и оцифровка или выбор цифровых файлов и перенос их в редактор. Второй этап – работа с изображением в графических редакторах. Ручная печать и работа с изображением на фотоувеличителе (тонирование, маскирование, софтирование, монтаж). Третий этап – печать и дальнейшая художественная обработка изображения, которая может подразумевать применение различных техник: от коллажа до раскрашивания изображения красками, покрытия специальными лаками для создания реалистичного глянцевого эффекта (гиперреализм). Наиболее определяющие тенденции работы с фотоизображением.</p>		Собеседование; аналитическая шкала оценивания.
Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии			
2.1.	Специфика съемки при слабом освещении и в ночное время	<i>Формируемые компетенции:</i>	

	Выдержка, светочувствительность, движение объекта и камеры, помехи.	Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	
2.2.	Практика съемки различных типовых сюжетов Эффект движения, эффект управляемой глубиной резко изображаемого пространства. Управление выдержкой. Выбор сюжета. Точка съёмки.	Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	Эссе.
2.3.	«Рисование» источниками света. Просмотр и анализ фотосерий. Средства и приемы художественной обработки/стилизации снимков. Подходы по формированию тематических серий фотографий	Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	Коллоквиум Интегральная шкала оценивания
2.4.	Проявка фотобумаги по обращаемому процессу Различные типы фотобумаг и реактивов, различные температурные режимы. Разновидности фотоувеличителей	ПК-2 <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i> знать: драматургические функции детали уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; отбирать фотоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать этюд; монтировать фотофильм владеть: принципами организации киноизображения, драматургические функции детали	устный опрос; интегральная шкала оценивания.
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом			
3.1.	Виды фотопроектов Архитектоника проекта. Сюжетные и бессюжетные фотосерии. Линейное и нелинейное повествование. Действие как первоэлемент сюжета. Движение-предпосылка сюжета Сюжетные мотивы и ситуации, их классификация. Виды сюжетов. Фундаментальные драматические ситуации. Архетипы Г.Юнга. Функции В. Проппа. Составные элементы сюжета. Понятие, законы и правила кинематографической игры. Элементы сюжетной композиции - экспозиция, завязка,	Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью	Контроль своевременности сдачи практических заданий

	<p>развитие, кульминация, развязка, финал. Сюжет как форма образа. Мотивировка сюжета. Перипетия - неожиданный поворот в сюжете. Событие как основное понятие драмы. Фабула. Сюжет с превращениями – метаморфоза Ж.Мельеса. Действия, мотивы, перипетии. Узловые моменты. Теория «взрывов» С. Эйзенштейна.</p>	<p>коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды</p> <p>ПК-2</p>	
3.2.	<p>Образный строй фотопроекта Художественный образ как динамическая целостность, преобразованная действительность средствами определенного вида искусства. Два принципа художественного выражения: прозаический и поэтический. Киногенная образность. Настроение кадра, атмосфера. Многозначность экранной картинки. Ассоциации и восприятие зрительных образов. Законы воздействия образов. Традиционные символы. Штампы. Обобщение и деталь. Формула «отражённого луча» (Н. Михалков). Тропы - метафоры, сравнения, синекдохи. Образность, целостность, индивидуальный характер фильма - основные принципы режиссуры. Логическое и образное мышление. Образное решение. Образ в театре, музыке, живописи. Знак и образ. Проблема толкования кадра.</p>	<p>В результате изучения раздела курса студент должен знать: виды сюжетов их классификацию, жанры и стили кино уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; строить мизансцену владеть: принципами построения мизансцен</p>	
3.3.	<p>Мизансцена Понятие мизансцены как суммы движения актёров на сцене. Взаимное расположение двух или нескольких персонажей. Общие и отличительные черты мизансцены в театре и кино. К. Станиславский о функциях мизансцены. Значение темпа и ритма сцены в построении мизансцены. Аспекты мизансцены. Сценография, освещение, костюмы поведение персонажей, ракурс и крупность плана в мизансценировании. Виды мизансцен. Построение мизансцены и мизанкадра (термин С. Эйзенштейна). Пластический контраст. Глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж. Комбинированная глубинная мизансцена. Использование глубинного сценического кадра. Вклад в развитие принципов построения мизансцены М. Эйзенштейна, М. Ромма, Ю. Германа, А. Сокурова.</p>		<p>Контроль своевременности сдачи практических заданий</p>
3.4.	<p>Жанр и стиль фотосерии Виды фотосерий. Элитарное искусство и мейнстрим. Истоки чистых жанров. Взгляд на фотоматериал через жанр. Жанр - матрица построения образа. Жанр - трактовка темы. Жанр как часть пластического решения фильма. Эпос,</p>		<p>Ситуационная задача. Медиапрезентация.</p>

	<p>трагедия и драма в кино. Жанры игрового кинематографа: мелодрама, комедия, трагикомедия, лирическая комедия, эксцентрическая комедия; фильм-притча, фильм-баллада, фильм-лубок; детектив, вестерн, исторический фильм; фантастика, фильм-катастрофа; мюзикл, детский фильм; экранизация. Стиль - критерий художественности. Компоненты, определяющие стиль: монтаж, ракурс, свет. Стилиевые направления. Авторский стиль. Наслоение стилей. Стиль как единство отличительных средств режиссёра. Связь стиля с методом. Подражание кино живописным и музыкальным стилям.</p>		<p>Аналитическая шкала оценивания.</p>
<p>Раздел 4. Монтаж</p>			
4.1.	<p>Монтажная структура фотосерии Монтаж - структурная композиция фотосерии на уровне кадров. Монтаж как средство зрительного восприятия и как язык экранного произведения. Монтаж и мышление. Свойства монтажа на уровне кадра: дискретность (отдельность) кадров в серии; последовательность монтажа; сопоставляемость кадров в монтаже; непрерывность монтажа. Монтаж как технико-творческий процесс сборки. Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия. «Инженерский подход» и концепция «научного» монтажа. «Русский монтаж» - монтаж мыслей. Основные монтажные понятия. Виды кадров. Построение монтажной фразы, монтажного ритма. Ритмическая непрерывность. Сцена - часть фильма, состоящая из группы кадров и отмеченная единством места, времени и действия. Функции сцены: экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная.</p>	<p>Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 <i>В результате изучения раздела курса студент должен</i></p>	<p>Ситуационная задача. Медиапрезентация. Аналитическая шкала оценивания.</p>
4.2.	<p>Принципы и виды составления фотосерии Аналогичность принципов мышления и монтажа. Профессиональная терминология. Монтажно-композиционные пропорции. Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный,</p>	<p>знать: драматургические функции детали уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; отбирать фотоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать этюд; монтировать фотофильм</p>	<p>Ситуационная задача. Медиапрезентация. Аналитическая шкала оценивания.</p>

	интеллектуальный, метафорический, обертонный монтаж. Вертикальный монтаж. Приёмы монтажа. Контраст. Рефрен. Монтаж по аналогии и контрасту. Монтажные листы. Штампы монтажа в игровом и документальном кино.	владеть: принципами организации киноизображений, драматургические функции детали	
4.3.	Нарратив фотопроекта Современная фотография - искусство, основанное на проектном методе работы. Движение времени (реальное и экранное) и пространства (горизонтальное и вертикальное) в фильме. Сочетание движений времени и пространства - «хронотоп» (от греч. chronos - время и topos - место). «Прерывистая непрерывность» кинематографического движения. Свойства ритма. Ритм как чередование. Значение ритма в живописи и музыке. Визуальный ритм и темп. Ритм - организующее начало монтажа. Акцент - важнейший элемент ритмической организации. Полифония ритмического строя фильма. Темп монтажных элементов - предопределение ритма монтажа. Темп - понятие искусств, развивающихся во времени и движении. Темп и понятие плана. Ритмико-темповые возможности фильма. Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах		Экзамен. Анализ результатов практических работ

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёты о выполнении практических работ, зачёт. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно- методического и справочного материала, размещенного в электронно-образовательной среде КемГУКИ . В процессе изучения дисциплины "Экспериментальная фотография" используются следующие информационно- коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование интернет-ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде» <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Экспериментальная фотография» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экспериментальная фотография» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине «Экспериментальная фотография»

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Экспериментальная фотография: теория и история			

1.1. Возникновение и развитие экспериментальной фотографии	6	30	выполнение практических заданий
1.2. Фотомонтаж и авангардное искусство 20-х годов	6	30	
1.3. Различные опыты и эксперименты в фотографической технике, в технике съёмки, в технике обработки.			
1.4. Три этапа создания экспериментального фотоизображения			
Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии			
2.1. Специфика съёмки при слабом освещении и в ночное время	6	30	
2.2. Практика съёмки различных типовых сюжетов	6	30	
2.3. «Рисование» источниками света.	6	30	
2.4. Проявка фотобумаги по обращаемому процессу	6	30	
Раздел 3. Работа автора над фотопроектом			
3.1. Виды фотопроектов	6	30	
3.2. Образный строй фотопроекта	6	30	
3.3. Мизансцена	6	30	
3.4. Жанр и стиль фотосерии	6	30	
Раздел 4. Монтаж			
4.1. Монтажная структура фотосерии	6	30	
4.2. Принципы и виды составления фотосерии	6	30	
4.3. Нарратив фотопроекта	6	30	

Описание практических заданий

Задача курса - дать студенту знания, умения и практические навыки для овладения профессиональной мастерством автора фотопроекта, усвоить различные творческие методы фотохудожника. В процессе изучения дисциплины «Экспериментальная фотография» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического и индивидуального занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что задания постоянно усложняются с целью формирования у студента потребности к постоянному творческому поиску.

Итоговые семестровые работы (проекты):

6 семестр - заявка на фотопроект

7 семестр - реализация фотопроекта

Специфика учебной дисциплины заключается в дифференцированном подходе к каждому студенту.

Занятия 6-7 семестров в основном ориентированы на освоение теоретического и практического материалов. Занятия 7 семестра основаны на изучении актуальных фотопроектов. Курс включает в себя лекции, семинарские, практические и индивидуальные занятия.

Более 30 % занятий проводятся в интерактивной форме.

Самостоятельная работа по курсу «Экспериментальная фотография» включает в себя два основных вида деятельности студентов. Это подготовка к традиционным семинарским занятиям и самостоятельный анализ фотопроектов. Самостоятельная работа стимулирует познавательный интерес студента, его активность

В результате выполнения самостоятельных произведений у студента формируется его творческое портфолио, которое включает в себя результаты текущих и итоговых заданий и упражнений.

Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Экспериментальная фотография: история и теория

Семинар 1. Производственно-творческая работа фотохудожника

План занятия:

Оформление проектной заявки: основная мысль, сюжет, жанр.

Общая композиция проекта и её элементы.

Требования, предъявляемые к проектной заявке.

Раздел 2. Практика экспериментальной фотографии

Семинар 1. Выбор актуальной темы авторского фотопроекта

План занятия:

Тенденции актуального фотоискусства.

Социально-политические проекты.

Социальные проекты.

Художественные проекты.

Поиск авторского стиля.

Семинар 2 . Время в фотопроекте

План занятия:

Эстетический принцип кинематографа как матрицы времени (анализ статьи А. Тарковского «Запечатлённое время»).

Временные конструкции в фотографии.

Раздел 3. Работа автора над фотопроектом

Семинар 1. Образный строй проекта

План занятия:

Образное решение фотосерии.

Исследователи законов языка фотографии (А. Родченко, А. Слюсарев, Джефф Уолл, В. Тилльманс, С. Шерманн).

Семинар 2. Жанр и стиль фотопроекта

План занятия:

Жанр - трактовка темы.

Жанры постановочной фотографии.

Жанры документальной фотографии.

Стилевые направления в искусстве.

Раздел 4. Логика фотопроекта

Семинар 1. Принципы и виды технических визуальных искусств

План занятия:

Монтажно-композиционные пропорции.

Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы.

Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фотосерии.

Виды монтажа.

Семинар 2. Динамика фотосерии

План занятия:

Виды движения в кадре.

Ритм - организующее начало монтажа.

Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся режиссёров.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Экспериментальная фотография» используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма –зачёт)

Зачёт предполагает комбинированную форму при проведении:

- 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания с открытыми вариантами ответов, на сравнение и др.);
- 2) просмотр учебно-практических работ

Интегральная шкала оценивания ответов:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Вопросы к зачёту

6 семестр

16. Ранняя фотография, утилитарная и художественная. первые попытки интеграции в сферу "высокого" искусства.
17. Авангард в фотографии и основные его разновидности (Новое видение, пуризм, Новая вещественность). Признание фотографии художниками-авангардистами
18. Фотография и сюрреализм
19. Основные положения Барта относительно фотографии
20. Ранняя документальная фотография

21. Виллем Флюссер. За философию фотографии
22. Семиотика визуального. Материальность фотографии.
23. Геометрическая абстракция
24. Индустриализация французской фотографии после 1860 года
25. Международный Пикториализм
26. Группа F 64
27. Kodak и рост любительской фотографии
28. объединения фоторепортеров Magnum
29. Нарратив в фотографии
30. Дюссельдорфская и Ванкуверская школа, основные имена.

**Вопросы к экзамену
7 семестр**

17. Taryn Simon
18. Walead Beshty
19. Christopher Williams
20. Thomas Demand
21. Thomas Struth
22. Баухаус, 1919-1933
23. Philip-Iorca Dicorcia
24. Эдвард Дж. Штайхен
25. Эжен Атже
26. Sherrie Levine
27. Richard Prince
28. Cindy Sherman
29. Ed Ruscha
30. Нарратив в фотографии
31. Пол Стрэнд
32. Семиотика визуального. Материальность фотографии.

Шкала оценивания медиапрезентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный; достойный подражания ответ	Оценка
Раскрытие задания	Задание не раскрыто. Отсутствуют выводы.	Задание раскрыто не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Задание раскрыто. Проведен анализ задания. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.	Задание раскрыто полностью. Проведен анализ задания. Выводы обоснованы.	
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не	Представляемая информация не систематизирована	Представляемая информация систематизирована	Представляемая информация систематизирована,	

	использованы профессиональные термины.	ована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин.	последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.	последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений.	

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Экспериментальная фотография» даёт возможность обучающимся освоить основы видеотехники. В процессе изучения дисциплины «Экспериментальная фотография» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая программа дисциплины направлена на изучение практики съёмки и демонстрации фильма и включает выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Грир, Фергюс. Лучшие фотографы мира. Рассказы о них и об их произведениях. Портреты Фергюс Грир, Москва: АРТ- РОДНИК, 2009.- 176 с.- Текст: непосредственный
2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена. Издание на русском языке / – Москва : АРТ- РОДНИК, 2010.-768 с. .- Текст: непосредственный
3. Левашов, В. Лекции по истории фотографии. Второе издание./ 38 В. Левашов – Москва: ООО «Тримедиа контент», 2012.-482 с. .- Текст: непосредственный
4. Сонтаг, С. О фотографии [Электронный ресурс]/ С. Сонтаг ; пер. В. Голышев. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013. - 272 с. - (Совместная издательская программа с ЦСК «Гараж»). Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143480> Загл. с экрана. Стигнеев В. Век фотографии. 1894 – 1994. Очерки истории отечественной фотографии. [Текст]/ – Москва: Либроком, 2012.-392 с. 6. Хоуп Терри. Лучшие фотографы мира и их самые удачные фотографии [Текст]/ Москва: АРТ-РОДНИК, 2008.-176 с. .- Текст: непосредственный

9.2. Дополнительная литература

6. Булгакова, Оксана. Советский сухоглаз. Кино и его органы чувств. Серия: Кинотексты: учебное издание /Оксана Булгакова.- М.: Новое литературное обозрение, 2010.-320 с: ил.- Текст: непосредственный
7. Долин, Антон. Герман. Интервью. Эссе. Сценарий. Серия: Кинотексты.: учебное издание / Антон Долин. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.-360 с.: ил.-.- Текст: непосредственный
8. Левинг, Юрий. Воспитание оптикой. Серия: Очерки визуальности.: учебное издание / Юрий Левинг. - М.: Новое литературное обозрение, 2010.-528 с.: ил. .- Текст: непосредственный

9. Пивоваров, В.Д. О любви слова и изображения. Серия: очерки визуальности. Новое литературное изображение.: учебное издание / В.Д. Пивоваров. - М.: Новое литературное обозрение, 2004.-142 с.: ил. - Текст: непосредственный

10. Фредерик, Мэтью; Ландау, Нэйл. 101 урок, который я выучил в киношколе. : учебное издание / Мэтью Фредерик, Нэйл Ландау.- М.: Астрель, 2012. -208 с.: ил. - Текст: непосредственный

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;
- антивирусные программные средства;
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная программа по дисциплине;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания.

При выполнении заданий для всех групп с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения предложенных индивидуальных заданий. Консультации по дисциплине и оценка результатов ее освоения с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводятся в оснащенных для них аудиториях, расположенных на первом этаже учебного корпуса. Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ.

Практические задания, которые необходимо предоставлять в визуальной форме, обучающиеся предоставляют исключительно в визуальной форме.

10. Перечень ключевых слов

Авангард документальный

Автопортрет

Аттракцион

Символы традиционные

Сопоставление

Средства выразительные

Время экранное
Восприятие зрительское
Выразительность художественная
Движение внутрикадровое
Действие сквозное
Декорация
Деталь
Драма документальная
Достоверность
Жанры информационные
Жанры образно-публицистические
Жанры художественно-документальные
Замысел режиссёрский
Заявка
Звук
Идея
Интервью
Изображение
Музыкальный ролик
Портрет -натюрморт
Постановка
Произведение экранное
Пространство экранное
Приёмы монтажные
Принципы монтажные
Процесса творческого динамика
Ракурс
Раскадровка
Репетиция
Режиссёр
Решение творческое
Рефрен
Ритм
Сверхзадача
Сечение золотое

Стилизация
Структура монтажная
Сцена
Сценарий режиссёрский
Сюжет
Темп
Типаж
Фраза монтажная
Текст дикторский
Фильм-исследование
Фильм-портрет
Фильм-размышление
Фильм информационно-обзорный
Фильм историко-биографический
Фильм исторический
Фильм научно-исследовательский
Фильм научно-популярный
Фильм технико-пропагандистский
Фильм учебный
Фильм игровой
Эпизод
Язык экранный

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б1.В.ДВ.04.01

«КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ »

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 «Народная художественная культура»

Профиль подготовки:
«Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль *бакалавр*.

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2022 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Пога Л.Н. Культура и техника речи в медиапространстве: рабочая программа по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост. Л.Н. Пога - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022.- 22 с.

Автор-составитель:
старший преподаватель кафедры фотовидеотворчества
Л.Н. Пога

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины	6
4.2. Структура дисциплины	6
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	17
5.1. Образовательные технологии обучения.....	17
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	18
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	18
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся.....	18
6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.....	19
6.3. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий.....	19
7. Фонд оценочных средств.....	21
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	21
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	22
7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине.....	23
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	26
9.1. Основная литература.....	26
9.2. Дополнительная литература.....	27
9.3. Ресурсы информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».....	28
9.4. Программное обеспечение и информационно-справочные системы.....	28
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	29
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	29
12. Список (перечень) ключевых слов.....	30

1. Цели освоения дисциплины:

- формирование теоретических и практических основ мастерства диктора и телерадиоведущего;
- совершенствование и удержание в должном качестве речевых навыков и умений;
- формирование речевой и коммуникативной культуры как основы межличностного профессионального взаимодействия.

Задачи курса:

- овладение техникой дыхания, звукообразования, резонирования;
- овладение техникой микрофонного чтения;
- усвоение риторических навыков диктора и телеведущего;
- усвоение орфоэпических норм современного русского языка;
- овладение различными видами дикторского текста.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

«Культура и техника речи в медиапространстве» относится к базовой части образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества». Освоение данного курса непосредственно связано с такими дисциплинами как «Основы актёрского мастерства», «Русский язык и культура речи».

Знания, умения и компетенции, полученные в результате успешного освоения дисциплины «Дикторское мастерство», помогут обучающимся в освоении дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Сценарное мастерство», «Звуковое решение фильма», «Анимационное кино и видео».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

В учебном процессе предполагаются лекционные и практические (групповые и индивидуальные) занятия, самостоятельная работа обучающихся. Общее количество по учебному плану – 144 часа. Контактная работа (аудиторная) по учебному плану – 72 часа, в т.ч. 16 час. (22,2%) аудиторных занятий, отводимых на интерактивные формы обучения в соответствии с ФГОС ВО. Самостоятельная работа составляет 36 часов. В соответствии с учебным планом посеместровый контроль состоит в следующем: четвертый семестр завершается экзаменом.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры	Теоретические основы анализа произведений художественной литературы и всех видов дикторского текста.	Самостоятельно искать, анализировать и обрабатывать профессиональную информацию. Пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.	Теорией и практикой анализа художественных произведений и всех видов дикторского текста.
ПК-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью	Методику работы над всеми видами дикторского текста, профессиональные	Реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития	Навыками экранной речи и дикторского мастерства.

	речевого голоса								
	Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса								
	Нормы литературного произношения и дикция					2	1		
Раздел 2. Экранная речь и ее особенности									
	Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего								
	Стилистика и культура экранной речи								
	Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи					4	1	6	
	Итого за 3 семестр ОФО					16	4	36	
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме									
	Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах								
	Логический анализ художественного текста						1		
	Интервью в работе диктора								
	Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора						1		
	Итого за 4 семестр ОФО								36
	Всего по ОФО:							36	

Примечание: * - занятия в интерактивной форме.

4.3 Содержание дисциплины «Культура и техника речи в медиапространстве» обучения заочной формы

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВО						
			Зачётные единицы	Всего	Лекций	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СР	Контроль/Зачёты/экзамен
Раздел 1. Техника экранной речи									

	Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы								
	Роль дыхания в воспитании речевого голоса							8	
	Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса								
	Нормы литературного произношения и дикция								
Раздел 2. Экранная речь и ее особенности									
	Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего								
	Стилистика и культура экранной речи								
	Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи				2			12	
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме									
	Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах								
	Логический анализ художественного текста						1	12	
	Интервью в работе диктора							12	
	Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора						1	14	
	Всего по ОЗО							98	

№ п/п	Содержание разделов и тем	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Техника экранной речи			
	<i>Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы</i> Понятие об анатомии и физиологии голосо-речевого аппарата. Выявление индивидуальных речевых недостатков студентов. Гигиена голосо-речевого аппарата.	Формируемые компетенции: - Способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	- Проверка теоретических знаний; - устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.
	<i>Роль дыхания в воспитании речевого голоса</i> Влияние работы дыхания на голосо-речевое звучание.	-Способность руководить	

<p>Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного дыхания). Теории голосообразования: миоэластическая (мышечная) теория, нейрхронаксическая теория, мукоондуляторная теория, резонансная теория. Классификация типов дыхания (грудное, брюшное, нижнереберно-диафрагмальное). Способы тренировки дыхания. Практическое овладение: тренировка мышц дыхательного аппарата, упражнения на психофизическую релаксацию, равномерное распределение дыхательной энергии.</p>	<p>художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - строение голосо-речевого аппарата ;</p>	
<p><i>Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса</i> Понятия «резонанс» и «артикуляция». Основные понятия и физические параметры для оценки и характеристики голоса: высота звука, сила звука, высота голоса, сила звука голоса, тональность голоса. Классификация регистров речевого голоса. Диапазон голоса. Механизм голосообразования (механизм шепота, фальцета). Понятие форманты гласных. Значение работы внутриглоточной артикуляции в воспитании речевого голоса. Недостатки речевого голоса (афония, дисфония, фонастения). Практическое овладение: упражнения на активизацию резонаторной системы с использованием каскадов сонорных согласных и скороговорок, чистоговорок, трудноговорок; упражнения на расширение объемов диапазона.</p>	<p>приемы саморазвития фонационного дыхания, свободного звукообразования; положение артикуляторов при произнесении гласных и согласных звуков; произносительные нормы современного русского языка уметь: выявлять индивидуальные речевые недостатки проводить тренинги на психофизическую релаксацию, равномерное распределение дыхательной энергии, на активизацию резонаторной системы владеть: - профессиональной терминологией, нормами литературного</p>	
<p><i>Нормы литературного произношения и дикция</i> Понятие «Орфоэпия» и «Дикция». Установка и произношение гласных и</p>	<p>произношения способами тренировки мышц дыхательного аппарата; приемами</p>	

<p>согласных звуков. Типичные дикционные и диалектные ошибки в речи и способы их устранения (равновеликость, стяжение гласных и утрата гласного звука, «яканье», «тсеканье», «дзеканье» и т.д). Дефекты речи (органические и неорганические) и способы их устранения. Практическое овладение: дикционный тренинг с использованием тренировочных звуко сочетаний, «языколомок», скороговорок; тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах, скороговорках, трудноговорках, пословицах, поговорках): устранение диалектных ошибок в речи студентов на прозаических художественных текстах.</p>	<p>свободного звукообразования, дикционной разминкой</p>	
--	--	--

Раздел 2. Экранная речь и ее особенности

<p><i>Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего</i> Происхождение термина «диктор». Экранное выступление – разновидность ораторского искусства. Приемы воздействия на аудиторию. Формы общения: монолог (информация, беседа одного человека, комментарий, обозрение, обзор), диалог (интервью, «круглый стол», ток-шоу, дискуссия, пресс-конференция, полемика, дебаты). Работа с информацией. Риторические навыки и умения диктора/телерадиоведущего. Экранный образ диктора/телерадиоведущего. Техника работы с микрофоном. Практическое овладение: Просмотр и анализ ошибок допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире. Подготовка и проведение выступления с комментарием, рецензией на передачу, обзором прессы,</p>	<p><i>Формируемые компетенции:</i> - Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 -Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 В результате освоения</p>	<p>- Устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p>
---	---	--

	<p>публицистическим текстом.</p> <p>Стилистика и культура экранной речи</p> <p>Общие теоретические сведения о языковых стилях (книжный, разговорный, литературно-художественный). Экранная речь – устная разновидность публицистического стиля. Отличия устной и письменной речи. Русский литературный язык и норма. Экранная речь как фактор формирования и распространения норм русского литературного языка. Произношение числительных. Типичные ошибки (лексико-стилистические, морфолого-стилистические, синтаксико-стилистические, фоностилистические).</p> <p>Практическое овладение: упражнения на определение и анализ функциональных стилей в текстах; упражнения с употреблением имен числительных; упражнения на определение ошибок, допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире.</p>	<p>дисциплины студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы риторики, общие теоретические сведения о языковых стилях, синтаксические и стилистические проблемы речи в эфире, законы логики и законы интонации разговорной речи <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять полученные знания для реализации актуальных задач воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками экранной речи, интонационной выразительностью, голосовой подвижностью (мелодикой), тембральной нюансировкой в чтении разножанровых текстов 	
	<p>Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи</p> <p>Законы логики разговорной речи: закон нового, закон сверхзадачи, закон перспективы, закон превращения текста в киноленту «видений», закон контекста, закон предлагаемых обстоятельств, закон подтекста, закон сравнения, закон сопоставления, закон противопоставления. Понятия «значение» и «смысл». Законы интонации разговорной речи. Правила логики изолированного предложения. Правила интонации изолированного предложения. Темп. Ритм. Практическое овладение:</p>		

	голосо-речевая тренировка на основе интонационно-мелодических схем, анализ мелодики речи сокурсников, упражнения на воспроизведение чужой мелодики.		
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме			
	<p>Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, документальном фильмах</p> <p>Жанровые особенности учебного, игрового, документального фильмов. Виды текстов фильма (закадровый текст, закадровый монолог/диалог, монолог, диалог, внутренний монолог). Подчинение текста теме и композиции фильма. Основные принципы и этапы работы над дикторским (авторским) текстом в учебном, игровом, публицистическом фильмах. Особенности работы над овладением характера, образом мышления, особенностями речи персонажа. Методика работы руководителя студии с телерадиоведущим/диктором над текстом и подготовкой к микрофонному чтению.</p> <p>Практическое овладение: упражнения на выявление и воплощение особенностей авторского стиля, тренировка навыков активного мышледействия.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- Способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1</p> <p>-Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2</p> <p>знать:</p> <p>- методику работы над основными видами дикторского текста</p> <p>- технику микрофонного чтения</p>	<p>- Устный опрос;</p> <p>- текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p> <p>- Экзамен в комбинированной форме(семестровый показ творческих работ и собеседование).</p>
	<p>Логический анализ художественного текста</p> <p>Знаки препинания. Грамматические паузы. Смысловые паузы. Смысловое ударение. Понятие речевого периода. Понятие логической перспективы, перспективы переживаемого чувства, художественной перспективы. Практическое овладение:</p>	<p>уметь:</p> <p>- применять полученные знания для реализации актуальных задач воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений</p>	

<p>чтение текстов для интонационно-логического анализа.</p>	<p>владеть: - методикой работы руководителя студии с телерадиоведущим/диктором над текстом и подготовкой к микрофонному чтению</p>	
<p><i>Интервью в работе диктора</i> Понятие «интервью» как жанра публицистики. Концепции интервью. Виды интервью (информационное интервью, оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет). Формы организации интервью. Подготовка к интервью: определение цели, предварительное исследование, разработка «прогноза» интервью, составление вопросника. Проведение интервью: преамбула интервью (разминка), основные правила «разминки», выбор амплуа. Три стратегических принципа последовательности задаваемых вопросов. Параязык – дополнительная информация о собеседнике и ведущем. Завершение интервью. Разновидности вопросов. Интервью в эфире. Самоанализ интервью – важный этап в совершенствовании мастерства телерадиоведущего/диктора.</p>	<p>- видами текстов фильма (закадровый текст, закадровый монолог/диалог, монолог, диалог, внутренний монолог</p>	
<p><i>Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора</i> Особенности стихотворной речи. Системы русского стихосложения. Основные принципы силлабо-тонической системы. Стопа как важнейший компонент ритма. Двусложные стопы: ямб, хорей. Причины появления в стихах пиррихия и спондея. Трехсложные стопы: дактиль, амфибрахий, анапест. Тонический стих. Вольный стих. Белый стих. Свободный стих. Ритмообразующие элементы стихотворной речи: рифма, клаузула, цезура, перенос. Звукозапись, инверсия как выразительные средства стихотворного произведения.</p>		

Практическое овладение: выполнение упражнений на освоение основ теории стиха (определение системы стихосложения, стихотворного размера и т.д.).		
--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии обучения

5.1 Образовательные технологии обучения

В качестве традиционных образовательных технологий при изучении дисциплины «Культура и техника речи в медиапространстве» используются: аудиторные занятия в форме лекций, практические занятия, индивидуальные занятия.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения, составляющих 50% от общего количества аудиторных занятий. К интерактивным формам обучения относятся:

- лекции -диалоги;
- творческие задания диалогического характера;
- «круглый стол»;
- творческие задания с коллективным обсуждением;
- метод малых групп;
- контрольно-проверочные беседы.

Интерактивные формы внеаудиторных занятий предполагают участие:

- в мастер-классах;
- в конкурсах и фестивалях речевого исполнительского искусства регионального, всероссийского и международного уровней;
- в научно-практических конференциях по актуальным проблемам экранного искусства.

5.2. Информационные технологии обучения

К современным средствам обучения относятся следующие электронные образовательные технологии:

- лекции-визуализации, придающие изложению материала визуально-диагностируемую динамичность, убедительность и эмоциональность, обеспечивающие многоканальность восприятия;
- использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде (Moodle);
- использование электронных ресурсов с визуальной и аудиальной информацией (запись чтецкого материала, телепередач, спектаклей, фильмов);
- поиск информации в телекоммуникационной сети «Интернет» (словари, тексты литературных произведений, учебные пособия, учебники, словари, научная литература, справочники, периодические издания).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной информационно-образовательной среде КемГИК:

Организационные ресурсы

- Положение об учебно-творческих работах студентов факультета визуальных искусств.

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины.

Комплексные учебные ресурсы

- Учебно-методический комплекс дисциплины.

Учебно-наглядные ресурсы

- Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Фонд оценочных средств

- Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по дисциплине «Культура и техника речи в медиапространстве» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы.

Виды и формы самостоятельной работы:

1) Для закрепления теоретических знаний:

- Изучение теоретического материала (учебников, учебных пособий, дополнительной литературы);
- Подготовка докладов и сообщений по темам;
- Подготовка ответов на контрольные вопросы по итогам изучения разделов дисциплины;
- Подготовка к теоретической части экзамена.

2) Для освоения практических навыков:

- Выполнение речевых упражнений освоенных на практических занятиях в аудитории с педагогом;
- Выбор учебно-практического материала и его освоение;
- Просмотр видео-аудио материала, его анализ;
- Самоанализ выступления с творческо-исполнительским материалом.

Основное внимание обучающихся должно быть сосредоточено на творческом характере выполнения практических заданий и упражнений. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся используются контрольные опросы, творческие показы.

6.3. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий

Раздел 1. Техника экранной речи

Тема 1.2. Роль дыхания в воспитании речевого голоса

- выполнение упражнений при помощи которых самостоятельно занимающийся обучающийся снимает мышечные и психологические зажимы;
- выполнение упражнений для развития фонационного дыхания.

Тема 1.3. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса

- выполнение упражнений на снятие зажимов затылочных мышц, нижней челюсти;
- выполнение упражнений для тренировки мускулатуры внутриглоточной полости;
- выполнение упражнений, создающих ощущения смешанного звучания: головного и грудного.

Тема 1.4. Нормы литературного произношения и дикция

- упражнения на активизацию резонаторной системы с использованием каскадов сонорных согласных и скороговорок, чистоговорок, трудноговорок;
- упражнения на расширение объемов диапазона.

Раздел 2. Экранная речь и ее особенности

Тема 2.1. Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего

- Просмотр и анализ ошибок допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире;
- Подготовка и проведение выступления с комментарием, рецензией на передачу, обзором прессы, публицистическим текстом.

Тема 2.2. Стилистика и культура экранной речи

- упражнения на определение и анализ функциональных стилей в текстах;
- упражнения с употреблением имен числительных;
- чтение информационного текста с употреблением имен числительных;
- упражнения на определение ошибок, допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире.

Тема 2.3. Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи

- голосо-речевая тренировка на основе интонационно-мелодических схем;
- анализ мелодики речи сокурсников, упражнения на воспроизведение чужой мелодики;
- чтение авторского текста ;
- подготовка к выступлению на групповом занятии с чтением фрагмента публицистической статьи, авторского текста (регламент 3 мин).

Раздел 3. Виды текста в учебном фильме

Тема 3.1. Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах

- подготовка к видеозаписи и видеозапись текстов для закадрового чтения: публицистики, лирики, сатиры и т.д.

Тема 3.2. Логический анализ художественного текста

- логико-интонационный анализ прозаического текста.

Тема 3.3. Интервью в работе диктора

- проведение интервью: раскрытие темы через вопросно-ответные формулы.

Тема 3.4. Стихотворение в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора

- выполнение упражнений на освоение основ теории стиха (определение системы стихосложения, стихотворного размера и т.д.);
- подготовка стихотворного произведения.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
	Демонстрирует непонимание вопроса.
	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Проверка теоретических знаний и устный опрос осуществляется в форме собеседований (контрольно-проверочных бесед) по итогам освоения каждого раздела дисциплины. Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания ответов обучающихся.

Текущий просмотр и анализ упражнений и работ осуществляется регулярно в форме коллективного показа и обсуждения. Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания ответов обучающихся.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Допуском к экзамену в 4 семестре являются положительные оценки в результате выполнения всех заданий 3 и 4 семестров.

Ответ на экзамене имеет следующую шкалу оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка формируется на основании выполнения теоретической работы и практического задания.

На экзамене оцениваются 2 вида работ:

ответ на вопрос по теоретическому материалу.

практическое задание – видеозапись исполнения стихотворного произведения, аудиозапись чтения трех разножанровых текстов.

Общая оценка баллов достигается сложением результатов практической и теоретической частей экзамена.

Примерная форма оценки ответа обучающегося экзаменатором

Критерии оценки	Отлично	Хорошо	Удовлет.	Не удов.
Уровень усвоения материала, предусмотренный программой				
Умение выполнять задания, предусмотренные программой				
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой				
Уровень знакомства с дополнительной литературой				
Уровень раскрытия причинно-следственных связей				
Уровень раскрытия междисциплинарных связей				
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию)				
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)				
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса				
Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность				
Общая оценка				

7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Культура и техника речи в медиапространстве»

1. Строение и деятельность центрального аппарата речевой системы.
2. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы.
3. Роль развития дыхания в воспитании речевого голоса.
4. Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания.
5. Теории голосообразования.
6. Классификация типов дыхания.
7. Дикция. Типичные дикционные ошибки.
8. Понятие «Орфоэпия». Основные правила произношения гласных звуков.
9. Понятие «Орфоэпия». Основные правила произношения согласных звуков.
10. Общие теоретические сведения о языковых стилях (книжный, разговорный, литературно-художественный).
11. Синтаксические и стилистические проблемы речи в эфире.
12. Русское литературное произношение и ударение.
13. Законы логики разговорной речи.
14. Законы интонации разговорной речи.
15. Правила логики изолированного предложения.
16. Правила интонации изолированного предложения.
17. Основные принципы и этапы работы над дикторским (авторским) текстом в учебном, игровом, публицистическом фильмах.
18. Особенности работы над овладением характера, образом мышления, особенностями речи персонажа.
19. Понятие «интервью» как жанра публицистики. Концепции интервью.
20. Виды интервью (информационное интервью, оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет).
21. Отличие стиха от прозы.
22. Ритмообразующие факторы стиха.
23. Ритмические законы стиха.
24. Стихотворные метры и размеры.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Культура и техника речи в медиапространстве» принадлежит к предметам практической направленности. Овладеть искусством голосо- и речеведения невозможно лишь при помощи учебной литературы. Поэтому с первой встречи с педагогом необходимо понимать значимость практических (групповых и индивидуальных) занятий. Овладеть многими темами дисциплины без помощи преподавателя невозможно. Особенно это касается практической работы, в ходе которой закрепляются полученные знания.

Для будущих руководителей фото-, видеостудий, чья работа, так или иначе, будет связана с общением, передачей информации посредством слова, необходимо обращать самое пристальное внимание не только на внятность и разборчивость речи, но и высокий уровень речевой культуры. Радио и телевидение являются не только основными источниками информации, но и оказывают значительное влияние на развитие и формирование речевых эталонов у зрительской аудитории. В идеале качество речи диктора/телерадиоведущего должно соответствовать наивысшим критериям, т.е:

- чистота дикции
- точность артикуляции
- развитый устойчивый голос
- богатая тембральная палитра
- интонационное разнообразие
- владение различными темпо-ритмами речи
- широкий лексический запас

- знание орфоэпических норм, правильности постановки ударений
- грамотность в построении, как отдельных фраз, так и целых выступлений и т.д.

Современные средства массовой информации возлагают на телерадиоведущего одновременно обязанности и корреспондента, и редактора, и диктора. Жесткие временные рамки программ (особенно информационных сюжетов) требуют от работников телеэфира умение емко мыслить, за считанные минуты передавать информацию, кратко излагать для зрителей и слушателей суть проблемы. В связи с этим значительно повысилось требование к скорости подачи информации, к активности ее изложения, что, несомненно, требует от корреспондентов и ведущих телевидения и радио владения разнообразными речевыми навыками.

Основными проблемами в области речи для начинающих дикторов/телерадиоведущих являются: дикционная неаккуратность, артикуляционная вялость, поверхностное дыхание, бедность тембральной палитры, ярко выраженная завышенность голосовой тесситуры у женщин и заниженность у мужчин, монотонность и одноритмичность речи, незнание основных форм орфоэпии, небрежность к постановке ударений, произнесение числительных, непоследовательность и нечеткость выражения мыслей, многословие, языковая «бедность», обилие речевых штампов, отсутствие навыков работы у микрофона. Все эти типичные ошибки отвлекают внимание зрителей/слушателей и мешают восприятию сказанного.

В процессе изучения дисциплины «Дикторское мастерство» обучающемуся необходимо выработать речевые умения и навыки, которые необходимы не только для выполнения учебно-творческих заданий, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Умения:

- выстраивать композицию публичного выступления
- сознательно выбирать языковые средства
- ясно, четко и последовательно выражать мысли
- следить за правильностью речи (не допускать ошибок в произношении, постановке ударения)
- использовать параязык для поддержания контакта с собеседником
- четко формулировать вопросы.

В процессе выполнения учебных заданий обучающиеся приобретают следующие речевые навыки:

- переход от бытовой речи к экранной
- управление активным фонационным дыханием
- свободное звукообразование
- широкий речевой диапазон голоса.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Богомильский, М. Р. Орлова О. С. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. – Москва: Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК. 2008. – 399 с. – Текст : непосредственный.
2. Введенская, Л. А., Павлова Л. Г. Риторика и культура речи.: учебное пособие / Л. А. Введенская; Л. Г. Павлова. – Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 538 с. – Текст :непосредственный.
3. Гаймакова, Б. Д.; Макарова, С. К.; Новикова, В. И; Оссовская, М. П. Мастерство эфирного выступления.: учебное издание / Б. Д Гаймакова; С. К. Макарова; В.И. Новикова; М.П Оссовская. – Москва: Аспект Пресс, 2007. –283 с.: ил. – Текст :непосредственный.
4. Петрова, А. Н. Искусство речи /А. Н. Петрова. – Москва: Аспект Пресс, 2013. – 125 с. – (Серия «Мастер-класс»). – Текст :непосредственный.
5. Пога, Л.Н. Дикторское мастерство: практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура». – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2021. – 103 с. – Текст :непосредственный.

6. Сценическая речь. 4 изд. исп. : учебное пособие/ под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. – Москва: ГИТИС, 2006. – 536 с.: ил. – Текст : непосредственный.
7. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Изд-во «Лань» 2016. – 176 с. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

1. Волков, А. А. Курс русской риторики. Изд. 3-е исправленное и дополненное / А. А. Волков. – Москва: Издательский дом «Русская панорама»; Издательство «Кафедра» 2013. – 416 с. – Текст : непосредственный.
2. Лукина, М. М. Технология интервью.: учебное издание / М. М. Лукина. – Москва: Аспект Пресс, 2012. –192 с.:ил. – Текст :непосредственный.
3. Ляшенко, Б. Хочу к микрофону. Профессиональные советы: учебное издание / Б. П. Ляшенко. – СПб.: Питер Пресс, 2009. –128 с.: ил. – Текст :непосредственный.
4. Муратов, С. А. телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие / С. А. Муратов. –М.: Аспект Пресс, 2003. -206 с.:ил. – Текст :непосредственный.
5. Орфоэпический словарь русского языка / под ред. Н. М. Новинской /Н. М. Новинская. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 303 с. – Текст :непосредственный.
6. Поберезникова, Е. В. Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения.: учебное пособие для вузов /Е. В. Поберезникова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 220, [2] с. - (Телевизионный мастер-класс). – Текст :непосредственный.
7. Поль Сопер. Основы искусства речи: учебное пособие для вузов / Поль Сопер. – Ростов н/Д., 1995.-215 с. – Текст :непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Р
- О
- Э

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- операционная система Windows XP;
- интернет-браузеры: Google Chrome, Mozilla;
- программа Media Player.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- в качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства, аудио- и видео аппаратура, специально оборудованные аудитории (со свободной площадкой), предметы для занятий: скакалки, теннисные мячи, гимнастические палки.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата реализуется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса No 2 КемГИК.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественно-творческой работы.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Список (перечень) ключевых слов

Амфибрахий	Инверсия
Анапест	Интервью
Артикуляция	Импровизация
Атака звука	Искусство речевого действия
Беседа	Логическая перспектива
Видения	Межстиховая пауза
Внутренний монолог	Мелодика русской речи
Внутриглоточная артикуляция	Микрофонное чтение
Голосо-речевое звучание	Миоэластическая теория
Дактиль	Монолог
Дефекты речи	Мышечная свобода
Диалог	Нейрохронастическая теория
Диапазон голоса	Публицистический стиль
Диафрагма	Регистр
Диктор	Резонанс
Дикторский текст	Резонансная теория
Дикция	Речевое искусство
Дикционный тренинг	Речевой период
Дисфония	Ритм
Дыхание	Риторика
Дыхательный аппарат	«Середина» звучания
Жанр	Телерадиоведущий
Закадровый текст	Темп
Законы интонации	Фонационное дыхание
Звук	Хорей
Законы логики	Художественная перспектива
	Цезура
	Экранная речь
	Ямб

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б1.В.1.03

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 «Народная художественная культура»

Профиль подготовки:
«Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Пога Л.Н. Основы актерского мастерства: Рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Л.Н. Пога – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 21с.

Автор-составитель:
старший преподаватель кафедры фотовидеотворчества
Л. Н. Пога

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
4.1. Объем и структура дисциплины.....	5
4.2. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	12
5.1. Образовательные технологии обучения.....	13
5.2. Информационные технологии обучения.....	13
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	13
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся.....	13
6.2. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий	13
6.3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.....	14
7. Фонд оценочных средств.....	14
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	14
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	14
7.3. Вопросы к зачету по дисциплине «Основы актерского мастерства».....	14
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	15
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
9.3. Ресурсы информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».....	20
9.4. Программное обеспечение и информационно-справочные системы.....	20
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	21
11. Список (перечень) ключевых слов.....	21

1. Цели освоения дисциплины «Основы актерского мастерства»:

- формирование теоретических и практических основ актерского мастерства;
- развитие творческо-исполнительской культуры;
- формирование художественного вкуса и мировоззрения;
- раскрытие и совершенствование творческой индивидуальности средствами актерского мастерства.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать у обучающегося знания, умения и навыки актёрского мастерства;
- активировать инициативу обучающегося, выявить качества его режиссерского и актерского дарования;
- дать представление об основных этапах работы кинорежиссёра с актёром.

Место дисциплины «Основы актерского мастерства» в структуре образовательной программы бакалавриата.

«Основы актерского мастерства» относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Освоение данного курса непосредственно связано с такими дисциплинами как «Дикторское мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения», «Сценарное мастерство», «Литература», «Теория драмы».

Знания, умения и компетенции, полученные в результате успешного освоения дисциплины «Дикторское мастерство», помогут обучающимся в освоении дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Сценарное мастерство».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

В учебном процессе предполагаются практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Общее количество по учебному плану – 72 часа. Контактная работа (аудиторная) по учебному плану – 36 часов, отводимых на интерактивные формы обучения в соответствии с ФГОС ВО. Самостоятельная работа составляет 36 часов. В соответствии с учебным планом посеместровый контроль состоит в следующем: третий семестр завершается зачетом.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-	общие основы теории актерского мастерства; элементы актерской психотехники; методику работы над ролью; сущность импровизации;	быть готовым к освоению элементов актерской психотехники в процессе «актерского тренинга»; моделировать этюд ; выстраивать линию поведения актера-роли под	методами действенного анализа в процессе работы над актёрским инсценированием литературного материала; спецификой работы актёра.

творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	профессиональные понятия и терминологию	руководством режиссера; пользоваться профессиональными понятиями и терминологией	
--	---	--	--

4. Структура и содержание дисциплины «Основы актерского мастерства»

4.1 Объем и структура дисциплины «Основы актерского мастерства»

Общая трудоемкость дисциплины «Основы актерского мастерства» составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе: 36 часов – аудиторной работы, 36 часов – самостоятельной работы.

* 7 часов занятий в интерактивной форме, т. е. 19,44% аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (более 20% аудиторных занятий). Трудоемкость заочной формы обучения дисциплины «Основы актерского мастерства» составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе: 8 часов – аудиторной работы, 64 часа – самостоятельной работы.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Всего	Зачетные единицы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВО 3+		Интеракт. формы обучения
					ПЗ	СР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Элементы актерского мастерства							
1.1.	Тема 1.1. Основные принципы воспитания актера.	3	4 6**		2	2 6**	Актерский тренинг
1.2.	Тема 1.2. Сценическое внимание, как элемент актерского мастерства.	3	10 4**		4	6 4**	Актерский тренинг
1.3.	Тема 1.3. Освобождение мышц.		4 4**		2*	2 4**	Актерский тренинг
1.4.	Тема 1.4. Сценическое отношение и оценка фактов.		4 2**		2*	2 2**	Актерский тренинг

1.5.	Тема 1.5. Взаимодействие с партнером.		8 8**		4	4 8**	Актерский тренинг
Раздел 2. Этюд сценический							
2.1.	Тема 2.1. Сценический этюд и его моделирование.	3	5 12**		1	4 12**	Актерский тренинг
2.2.	Тема 2.2. Сценический этюд как способ импровизации.		7 16**		3* 4**	4 12**	Актерский тренинг; круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
Раздел 3. Работа над ролью в инсценировке							
3.1.	Тема 3.1. Инсценировка.	3	10 10**		8 4**	2 6**	Актерский тренинг
3.2.	Тема 3.2. Событие и событийный ряд в отрывке.		8 4**		4	4 4**	Актерский тренинг
3.3.	Тема 3.3. Сквозное действие роли.		8 6**		4 2**	4 4**	Актерский тренинг; круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
3.4.	Тема 3.4. Внешняя выразительность сценического героя.		4 4**		2 2**	2 2**	Актерский тренинг; круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
Всего в интерактивной форме					7		
Всего по ОФО:			72	2	36	36	
Всего по ОЗО			72	2	8	64	

Примечание:

* - практическое занятие в интерактивной форме

** - часы аудиторных и самостоятельных занятий для студентов заочной формы обучения

4.2 Содержание дисциплины «Основы актерского мастерства»

№ п/п	Содержание разделов и тем	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Элементы сценического самочувствия			
1.1	<p>Тема 1.1. Основные принципы воспитания актёра Сценическое воспитание актёра. Система К. С. Станиславского. Основные принципы системы Станиславского: принцип жизненной правды, учение о сверхзадаче, принцип активности и действия, требование органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения актёра в образ. Внутренняя и внешняя техника. Понятие о единстве чувства правды и чувства формы.</p>	<p>Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 В результате освоения дисциплины студент должен:</p>	<p>- устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p>
1.2	<p>Тема 1.2. Сценическое внимание как элемент актерского мастерства Виды внимания. Объекты активного и пассивного внимания. Объекты произвольного и непроизвольного внимания. Непрерывная линия внимания. Выбор объекта внимания. Наблюдательность как орудие добывания материала для творчества. Круги внимания. Многоплоскостное внимание. Сосредоточенность как степень концентрации внимания. Мускульная свобода и сценическое внимание. Практическое освоение: упражнения на активизацию сценического внимания, (малый, средний и большой круги внимания); задания на овладение сосредоточенностью внимания. Упражнения на переключение внимания.</p>	<p>должен:</p> <p>знать: - элементы сценического самочувствия ; - методику освоения элементов актерской техники ; - этику сценического поведения. уметь: - настраивать свой психофизический аппарат на освоение элементов сценического самочувствия; - логически последовательно осваивать элементы актерской техники.</p>	
1.3	<p>Тема 1.3. Освобождение мышц</p>		

	<p>Основной закон пластики. Виды сценического зажима. «Контролер» самопроверки мышечного напряжения. Способы преодоления мускульного перенапряжения или расслабленности. Психофизический тренинг и его назначение в исправлении мускульного перенапряжения. «Вес» тела, скорость движения и пластика человека. Целенаправленность физических действий.</p> <p>Практическое освоение: тренировка чувства и памяти расположения тела в пространстве. Упражнения на развитие чувства партнерства в парных упражнениях.</p>	<p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой освоения элементов актерской техники; - методикой организации актерского тренинга; - этикой сценического поведения. 	
<p>1.4</p>	<p><i>Тема 1.4. Сценическое отношение и оценка фактов</i> Отношение как основа действия. Оценка фактов. Вера и сценическая правда. Приспособление и пристройка. Практическое освоение: упражнения на установление отношений и оценку фактов.</p>		
<p>1.5.</p>	<p><i>Тема 1.5. Взаимодействие с партнером</i> Сценическое общение как процесс взаимодействия артиста-роли и партнера. Виды сценического общения : общение с партнером, самообщение, лучевосприятие и лучеиспускание, общение с воображаемым объектом, общение со зрителем. Стадии сценического общения: выбор объекта, привлечение внимания, зондирование души объекта, момент отклика объекта. Взаимодействие.</p> <p>Практическое освоение: упражнения-этюды на невербальное общение в заданных предлагаемых</p>		

	<p>обстоятельствах. Конструирование и моделирование событийной ситуации и комплекса предлагаемых обстоятельств, для решения поставленной сценической задачи.</p>		
Раздел 2. Этюд сценический			
<p>2.1</p>	<p>Тема 2.1. Сценический этюд и его моделирование Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера Закон триединства сценического этюда: единство действия, единство времени, единство места. Принципы построения сценического этюда. Виды сценических этюдов. Этюд как основная форма и способ работы в процессе воспитания актера.</p>	<p>Формируемые компетенции: Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 В результате освоения дисциплины студент должен:</p>	<p>- Устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p>
<p>2.2</p>	<p>Тема 2.2. Сценический этюд как способ импровизации Событие - драматургическая основа этюда. Задача и сквозное действие - стержень этюда. Предлагаемые обстоятельства – возбудитель творческой активности и двигатель действия. Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Импровизация как элемент актерского мастерства . Этюд как импровизация живых человеческих действий. Предлагаемые обстоятельства этюда как толчок к импровизации. Этюд на бессловесное действие. Словесное действие в этюде. Практическое освоение: моделирование сценического этюда на заданное событие и практическая реализация; упражнения на развитие чувства импровизации. Моделирование этюда на органическое молчание, на музыкальную ассоциацию, на</p>	<p>знать: - методику работы над этюдом (ОК-7), (ПК-4); -виды этюдов (ОК-7). уметь: - моделировать различные виды этюдов (ПК-4), (ПК-17); - работать с партнерами (ПК-4), (ПК-17). владеть: - спецификой работы актера(ПК-4), (ПК-17); - методикой работы над этюдом (ОК-7), (ПК-4), (ПК-17).</p>	

	<p>«три манка» , реализация на импровизационной основе.</p> <p>Моделирование этюда с вербальной формой общения (этюды по картине, на место действия, на заданную тему).</p> <p>Работа с партнерами.</p>		
Раздел 3. Работа над ролью в инсценировке			
3.1	<p>Тема 3.1 Инсценировка</p> <p>Создание этюда на основе авторского рассказа, повести или отрывка из повести, имеющего законченную мысль и художественную ценность. Определение авторского стиля, жанра исходных и ведущих событий по всей канве художественного произведения.</p> <p>Анализ всего произведения по четырем событиям – исходное, основное, центральное, финальное. Анализ выбранного отрывка по четырем событиям. Определение событийного ряда, цели, задач, круга предлагаемых обстоятельств. Перевод словесного материала на язык действия на основе импровизации.</p> <p>Практическое освоение: репетиция отрывка этюдным методом с использованием элементов декорации, реквизита, деталей костюмов;</p> <p>репетиция отрывка этюдным методом с использованием импровизационного текста.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1</p> <p>Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2</p> <p>В результате освоения дисциплины студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - метод физических действий; - метод действенного анализа; этюдный метод; диалектику развития роли (ОК-7), (ПК-4), (ПК-17). <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать репетиционный процесс; -работать с партнерами в ансамбле, подчиняясь 	<ul style="list-style-type: none"> - Устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ. - Зачет в комбинированной форме(семестровый показ творческих работ и собеседование).
3.2	<p>Тема 3.2. Событие и событийный ряд в отрывке.</p> <p>Событие и событийный ряд роли. Понятие конфликта. Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Событие как факт случившегося.</p>		

	<p>Событие как развивающаяся история во времени, имеющая исходное начало, развитие и его разрешение. Событийный ряд как цепь событий вытекающих одно из другого и развивающих конфликт. События и предлагаемые обстоятельства действующих лиц.</p> <p>Практическая работа: тренинги на психофизическую подготовку аппарата актера к этюдной работе, анализ литературного материала, поиск события и событийного ряда, работа над ролью на сценической площадке.</p>	<p>сверхзадаче роли и концепции режиссера; - структурировать роль воплощать ее по законам школы психологического театра (ОК-7), (ПК-4), (ПК-17). владеть: - методикой актерского мастерства (ОК-7), (ПК-4).</p>	
3.3	<p>Тема 3.3. Сквозное действие роли.</p> <p>Сквозное действие как цепь творческих задач. Сквозное действие как двигатель психофизической жизни артист-роли. Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте, их взаимосвязь. «Зерно» роли и линия поведения как путь создания роли.</p> <p>Практическое освоение: Анализ модели роли. Репетиция «этюдным методом» как процесс создания роли.</p>		
3.4	<p>Тема 3.4. Внешняя выразительность сценического героя.</p> <p>Исследование исходных и ведущих обстоятельств жизни персонажа. Социальный уклад. Стиль жизни. Поиск выразительных деталей: пластика, движения, походка. Речевая характеристика. Возраст, социальное положение. Индивидуальные характерные черты. Деформация лица.</p>		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В качестве традиционных образовательных технологий при изучении дисциплины «**Основы актерского мастерства**» используются:

- практические занятия;
- индивидуальные занятия.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения, составляющих 50% от общего количества аудиторных занятий. К интерактивным формам обучения относятся:

- творческие задания диалогического характера;
- «круглый стол»;
- актерский тренинг;
- творческие задания с коллективным обсуждением;
- метод малых групп;
- контрольно-проверочные беседы.

Интерактивные формы внеаудиторных занятий предполагают участие:

- в мастер-классах;
- в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней;
- в научно-практических конференциях по актуальным проблемам экранного искусства.

5.2. Информационно- коммуникационные технологии обучения

К современным средствам обучения относятся электронные образовательные технологии:

- занятия-визуализации, придающие изложению материала визуально-диагностируемую динамичность, убедительность и эмоциональность, обеспечивающие многоканальность восприятия;
- использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде (Moodle);
- использование электронных ресурсов с визуальной и аудиальной информацией (запись телепередач, спектаклей, фильмов);
- поиск информации в телекоммуникационной сети «Интернет» (словари, тексты литературных произведений, учебные пособия, учебники, словари, научная литература, справочники, периодические издания).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной образовательной среде КемГИК:

Организационные ресурсы

- Положение об учебно-творческих работах студентов факультета визуальных искусств.

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины.

Фонд оценочных средств

- Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.2. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий

Раздел 1. Элементы сценического самочувствия

Тема 1.2. Сценическое внимание как элемент актерского мастерства

- выполнение упражнения на активизацию сценического внимания, (малый, средний и большой круги внимания);
- выполнение заданий на овладение сосредоточенностью внимания;
- выполнение упражнений на переключение внимания.

Тема 1.3. Освобождение мышц

- выполнение упражнений на тренировку чувства и памяти расположения тела в пространстве.

Тема 1.4. Сценическое отношение и оценка фактов

- выполнение упражнений на установление отношений и оценку фактов.

Тема 1.5. Взаимодействие с партнером

- выполнение упражнения-этюда на невербальное общение в заданных предлагаемых обстоятельствах.

Раздел 2. Этюд сценический

Тема 2.2. Сценический этюд как способ импровизации

- моделирование сценического этюда на заданное событие и практическая реализация;
- моделирование этюда на органическое молчание,
- моделирование этюда на музыкальную ассоциацию,
- моделирование этюда на «три манка»;
- моделирование этюда с вербальной формой общения (этюды по картине, на место действия, на заданную тему).

Раздел 3. Работа над ролью в инсценировке

Тема 3.1. Инсценировка

- выбор авторского рассказа, повести, отрывка из повести, имеющего законченную мысль;
- анализ выбранного произведения по четырем событиям: исходное, основное, центральное, финальное.

Тема 3.2. Событие и событийный ряд в отрывке

- анализ выбранного отрывка по четырем событиям: исходное, основное, центральное, финальное
- разработка этюда на событие с использованием импровизационного текста.

Тема 3.3. Сквозное действие роли

- выполнение анализа модели роли.

Тема 3.4. Внешняя выразительность сценического героя

- исследование и поиск выразительных деталей : пластика, движения, походка героя;
- поиск речевая характеристики персонажа;
- поиск характерных индивидуальных черт.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы актерского мастерства» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы.

Виды и формы самостоятельной работы:

1) Для закрепления теоретических знаний:

- Изучение теоретического материала (учебников, учебных пособий, дополнительной литературы);
- Подготовка докладов и сообщений по темам;
- Подготовка ответов на контрольные вопросы по итогам изучения разделов дисциплины;
- Подготовка к теоретической части экзамена.

2) Для освоения практических навыков:

- Выполнение речевых упражнений освоенных на практических занятиях в аудитории с педагогом;
- Выбор учебно-практического материала и его освоение;
- Просмотр видео-аудио материала, его анализ;

- Самоанализ выступления с творческо-исполнительским материалом.
Основное внимание обучающихся должно быть сосредоточено на творческом характере выполнения практических заданий и упражнений. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся используются контрольные опросы, творческие показы.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
5	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
4	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
3	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
2	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
1	Демонстрирует непонимание вопроса.
0	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Проверка теоретических знаний и устный опрос осуществляется в форме собеседований (контрольно-проверочных бесед) по итогам освоения каждого раздела дисциплины. Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания ответов обучающихся.

Текущий просмотр и анализ упражнений и творческих работ осуществляется регулярно в форме коллективных показов и обсуждений. Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания студенческих ответов.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Допуском к зачету в 3 семестре являются положительные оценки в результате выполнения всех заданий в 3 семестре.

7.3. Вопросы к зачету по дисциплине «Основы актерского мастерства»

1. Сценическое внимание – основа внутренней техники актера. Многоплоскостное внимание. Круги внимания.
2. Основные принципы системы Станиславского: принцип жизненной правды, учение о сверхзадаче, принцип активности и действия, требование органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения актера в образ.
3. Мышечный зажим как результат утраты внутреннего равновесия, внутренней свободы в условиях публичного одиночества. Воспитание мышечного контролера.
4. Воображение – основное условие творчества. Пассивное и творческое воображение. Сценический вымысел.
5. «Если бы...» - прием для нахождения подлинного, продуктивного и целесообразного действия. Предлагаемые обстоятельства как обстоятельства вымысла.
6. Эмоциональная память как запоминание и воспроизведение чувственных восприятий совместно с вызывающими их объектами.
7. Действие как основа актерского искусства. Действие как возбудитель чувств. Виды действия.
8. Сценическая задача как основа органического существования актера в сценической условности.

9. Сценическое общение и взаимодействие с партнером как необходимое условие существования актера в сценической реальности.
10. Событие как факт сценической жизни.
11. Сценическая оценка как процесс перехода одного события в другое. Этапы сценической оценки.
12. Сценический этюд (определение). Виды сценических учебных этюдов.
13. Наблюдение как материал сценического этюда. Объекты для наблюдения.
14. Сценический конфликт. Предлагаемые обстоятельства и конфликтная ситуация.
15. Воздействие как составная часть сценического действия. Пристройка для воздействия на партнера.
16. Специфика сценического общения. Виды и стадии сценического общения. Взаимодействие.

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы актерского мастерства» принадлежит к предметам практической направленности. Поэтому с первой встречи с педагогом необходимо понимать значимость практических (групповых и индивидуальных) занятий. Овладеть многими темами дисциплины без помощи преподавателя невозможно. Особенно это касается практической работы, в ходе которой закрепляются полученные знания.

В режиссерской и актерской практике существуют различные методологические подходы к литературному материалу. Определяющим способом раскрытия пьесы, рассказа, повести и т.д. и ее воплощения, стал этюдный метод работы.

Один из основных законов, открытых К. С. Станиславским - закон подсознательного творчества органической природы артиста через сознательную психотехнику. Станиславский впервые применил понятие «этюда» в искусстве театра. Он открыл и разработал метод физических действий. В книге «Работа актера над собой» он писал: «Самое ничтожное физическое или душевное действие, создающее моменты истинной правды и веры, доведенные до предела «я есмь», способно втянуть в работу душевную и органическую природу артиста с ее подсознанием... Надо добиваться этого на первых же порах, при работе над элементами, над внутренним сценическим самочувствием, во всех упражнениях и при работе над этюдами».

Метод физических действий лег в основу этюдного метода, на котором, в свою очередь, базируется метод действенного анализа.

В настоящих рекомендациях мы ограничимся кругом вопросов: что такое этюд, технология его построения, его действенная основа, какое место занимает этюд в учебном процессе.

В различных учебниках по теории актерского мастерства и режиссуры наблюдается разночтение в толковании самого понятия «этюда». К. С. Станиславский, в различные периоды своей творческой деятельности, трактовал этюды по-разному. Его ученики брали на вооружение ту теорию, которой обучались, и развивали ее. Отсюда такое разнообразие подходов к работе над этюдами. Но, как бы ни была различна терминология, понятийный ряд, закономерности этюда всегда едины.

Слово **этюда** переводится как эскиз, набросок, изучение. В толковых словарях этюд трактуется: как эскиз к картине; как название некоторых произведений (научных, критических) небольших по объему, посвященных частному вопросу; как музыкальное произведение частного характера; как вид упражнения.

Для понимания важны два момента. Во-первых, мы рассматриваем этюд как вид упражнения, стремящегося стать произведением искусства. Это очень важно, потому что нельзя назвать больше ни одного упражнения, которое включало бы кроме тренинга и муштры такие подлинно творческие задачи. Во-вторых, этюд - это кусочек жизни в ее сценическом варианте, а значит, имеет действенную конфликтную основу.

Итак, с одной стороны, этюд - это маленькое художественное произведение, с другой - упражнение. Наиболее полно этюд как упражнение выступает в учебном процессе. Музыкант играет этюды для развития техники пальцев, их силы, беглости, техники извлечения звука, для овладения техническими элементами, которые составляют художественное произведение, наконец, для тщательности отработки пьесы в музыкально - художественном отношении, художник пишет этюды для развития техники рисунка, линии, цвета, перспективы и т.д. Но и в том и в другом случае, постигается ощущение формы, ее действующей силы, посредством которой отдельные элементы собираются в единое целое.

Талантливый музыкальный этюд или живописный этюд - это всегда прелестная миниатюра, которая имеет возможность дальнейшего углубления, расширения, и она обязательно имеет задатки формы. Сценический этюд тоже тренирует, готовит режиссера и актера к большой работе, дает «пощупать» сценическую форму, прикоснуться к ней, предощутить ее. Поэтому-то этюд это самый благодатный тренинг, как для актера, так и для режиссера. Он комплексно включает все элементы психотренинга, элементы формы и **действенный** подход к ним, формирует умение композиционно выстраивать сценическую борьбу.

Но, при всей тренирующей роли, этюд нельзя назвать упражнением по следующим причинам:

- Задача этюда - создать произведение искусства, задача упражнения - выработать тот или иной навык;
- упражнение можно повторять сколько угодно раз, этюд повторить нельзя;
- упражнение не имеет комплекса предлагаемых обстоятельств, этюд не имеет его не может.

Художник - живописец, прежде чем писать картину, делает множество этюдов. Эти впечатления, состояния природы характеры будущих персонажей картины, уловленные в разные моменты их жизни. Это изучение будущего произведения, как бы разминка художника поиск пути к целому.

Театральный этюд - тоже самое. Если тема этюда берется из жизни, то это может быть любая эстетически приемлемая ситуация. Двое на автобусной остановке явно заинтересовались друг другом, но не смогли преодолеть своей робости и разъехались так и не познакомившись. На почте человек получил письмо, и заразительно хохочет. На скамейке в парке и вы заинтересовались его странным поведением: вытаскивает сигареты и спички, но не курит, что-то начинает рисовать пальцем на скамейке, проделывает какие-то замысловатые трюки со своей шляпой. Это, подсмотренное, заставляет вас решать кто эти люди, что с ними произошло или происходит, что они делают и для чего. Темы этюдов могут быть, на первый взгляд самыми обыденными. Не банальность этюда зависит от неожиданного поворота и ответа на вопрос «зачем я взял именно эту ситуацию, чем она меня заинтересовала, и что я хочу интересного рассказать об этом человеке или об этих людях»?

Итак, этюд - это одно впечатление, один вопрос. Но так как это кусочек жизни в сценическом варианте, то он является драматургической моделью. Следовательно, имеет начало, кульминацию, финал, предполагающие динамику развития. Как и любое драматургическое произведение, этюд имеет свою структуру, выяснить которую необходимо для моделирования этюдов как в работе над пьесой, так и в любом самостоятельно придуманном этюде - наблюдении.

Разработка этюда включает в себя следующие моменты:

1. **Разработка комплекса предлагаемых обстоятельств.** Наиболее полные ответы на вопросы «Когда», «Где», «Кто» эти люди, о которых будет идти речь, «Что происходит», «Почему» происходит то или иное событие, и «Зачем» мне, как режиссеру, выстроить именно такой этюд в пьесе или взять такой кусочек жизни, зачем мне как актеру, нужно выполнить именно такое действие, добиться именно такой цели. Надо иметь ввиду, что ответ на вопрос «Зачем» это не сверхзадача, это цель. Этюд обязательно выражает определенную идейную позицию режиссера и актеров, но, сам по себе, проблему не решает, в

силу узости поставленного вопроса. И поэтому, сверхзадачу не иметь, не решить не может. Этюд в драматическом произведении только «работает» на сверхзадачу спектакля и подчинен ей. Он, как самый маленький элемент драматургической структуры, ведет сквозное действие от события к событию, помогает разобраться в значимости задач, и маленьких и более крупных, тем самым, направляя их к общей сверхзадаче.

2. **Драматургическая схема этюда.** Этюд представляет собой логическую и последовательную цепь действий, связанных одним сюжетом, в котором есть событие, изменяющее поведение персонажа. Следовательно, этюд должен иметь начало (1-ое событие - то, с чего начинается этюд); кульминацию (2-ое событие - то, что является главным в сюжете этюда, то, что изменяет первоначальную логику действия); конец (3-ее событие, то, чем заканчивается, завершается этюд). Первое событие дает толчок к появлению конфликта, второе событие обостряет конфликт, доводит его до высшей точки напряжения, третье - разрешает конфликт.

Понимание природы и сущности сценического события важно как для режиссера, так и для актера. Поэтому в драматическом исполнении все истории рассказываются только как цепочки событий. Каждое событие - это определенная точка, ступень конфликта. Таким образом, событие толкает развитие сюжета вперед действиями, которые оно и определяет. Сценическая история рассказывается по схеме:

событие – действие – событие – действие – событие.

Действия персонажей готовят событие, накапливают конфликт. Событие его взрывает и изменяет отношения.

3. **Построение конфликта.** Конфликт - это действенная сторона этюда. Обязанность режиссера - выстроить конфликт, задача актера его реализовать. Драматический конфликт в этюде, как и в любом другом драматическом произведении, возникает от противоборства двух сил. Каждая сторона, добиваясь какой - то цели, выполняет свою задачу от этого и возникает борьба. Режиссер выстраивает конфликт через действия, выраженные глаголами (остановить - уйти, выпросить - отказать). Глаголы, задаваемые режиссером, не могут быть в отрицательной форме, т.к. это снимает конфликт. Например: не «гони» - но «задержи», «не расстраивай» - но «успокой». Надо отказаться от глаголов, оканчивающихся на окончание «сь», «ся» - берегись, оглянись, т.к. эти глаголы направляют действие на себя. Драматический же конфликт возникает тогда, когда действие, направлено на что-то, находящееся вне нас.

Нельзя задавать действие актеру фигурально. Это может красиво звучать, тем не менее, не содержать конкретного, практического импульса для действия. Действенная задача не может выражаться подобно следующим сочетаниям – «разбей ей сердце», «сломай ей жизнь», «всели в него веру» и т.д. Она должна быть конкретной, понятной логикой развития конфликта.

Не следует путать действенную задачу с физическими приспособлениями. «Включи свет», «разбей тарелку» и т.д. – все это лишь простейшие физические средства, выполнения действенной задачи, которая в свою очередь должна заключать в себе психологический контекст (обвинить, спровоцировать, выяснить). Поэтому действенная задача является психофизической.

Актер перед выходом на сценическую площадку должен знать свою цель – зачем и ради чего он вступает в конфликт, чего хочет добиться. Действенная задача - это способ достижения цели. Цель, как правило, в этюде не меняется. Задача же, наиболее подвижная часть структуры и может измениться. Например, цель – скрыть, задача – увести, цель – заманить, задача – соблазнить.

Данная структура - предлагаемые обстоятельства, конфликт, события – дает возможность направить актера по точной драматургической схеме. Автор (если это пьеса), режиссер и актер находятся во взаимосвязи. Автор дает предлагаемые, событийный ряд и зашифровывает конфликт. Режиссер «принимает» предлагаемые обстоятельства, события, отгадывает конфликт (строит его в силу авторской задачи, своего понимания и опыта жизни,

и своей сверхзадачи, если этюд часть целого драматургического произведения). Актер «принимает» предлагаемые обстоятельства, события, конфликтную задачу и выполняет ее, исходя из своего личного опыта.

Цель искусства – создание «жизни человеческого духа». Создать такую жизнь на сцене – это, значит, претворить в действие весь тот сложный мир, который скрыт в нас, поделиться тем опытом, который имеем, поведать людям о том, как мы понимаем жизнь. Этюд – это тот материал, который позволяет актеру найти во всем ворохе жизненных ассоциаций свое собственное и выразить это. Этюд – это «я в предлагаемых обстоятельствах». Работа актера в этюде начинается с того, что он помещает себя в данный предлагаемые обстоятельства и, задавая себе вопрос, «А что бы я сделал, если бы оказался в таких обстоятельствах»? Чутко и внимательно слушает себя, свою природу, включает свой ассоциативный аппарат со всем своим знанием жизни и начинает действовать. «Этюд – импровизация живых человеческих действий» по определению А. Д. Попова. Очень важный момент в таком действии НЕ ПРИДУМЫВАТЬ как действовать, а делать то, что ХОЧЕТСЯ в данный момент. Актер должен знать ЧТО ДЕЛАТЬ, но не должен знать КАК ДЕЛАТЬ до начала работы. Отвечать на вопрос «Как?» он должен на площадке «Здесь и сейчас». Мало того, работая в одном этюде несколько раз (еще раз сделаем акцент, что этот этюд не репетируется, а повторяется с уточнениями), актер, выполняя одну и ту же задачу, каждый раз действует по-новому. Это и есть органический импровизационный ход в работе актера.

Актер действует только от своего имени «если бы я...». Он входит в борьбу с определенной целью и уходит, либо, одержав победу, либо проиграв. Артист должен сделать предлагаемые обстоятельства с обстоятельствами своей жизни. Для этого они должны быть эмоциональны. Чтобы актер проживал органично, чтобы его психофизический аппарат мгновенно включался в работу, необходимы некоторые условия. Прежде всего, надо избегать действий без предметов (если только это не является определенным заданием). Они могут быть заменены чем угодно. Это только даст толчок фантазии актера и заставит его работать совершенно неожиданно. На самом нижнем уровне – физическом – актеру нужно создавать условия для правдивого существования на сцене. Режиссер обязан создать такие условия сценического существования, которые позволили бы актеру жить в них правдиво.

Этюд обеспечивается всем необходимым реквизитом. Режиссер выстраивает функциональную выгородку, не просто обозначающую место действия, а провоцирующую актера на поиск и импровизацию. На зрительское восприятие рассчитывает режиссер, актер на это не рассчитывает. Например, режиссеру необходимы стачные мизансцены. Для этого он закрывает пространство, ограничивает движение, чтобы дать актеру возможность почувствовать пластику замкнутого пространства. Это дает органический повод артисту создавать жизненные органические мизансцены, которые «увидел» режиссер.

Здесь встает еще одна проблема - подготовка режиссера к работе. Нельзя начинать репетиции с актерами до тех пор, пока у режиссера не будет, замысла пока он сам не будет, точно знать, что ему надо. Работа этюдами предполагает огромную предварительную работу над материалом. Особенно, когда это касается работы над спектаклем, где каждый последующий этюд вытекает из предыдущего и как бы нанизывается на сквозное действие и сверхзадачу спектакля. В этюде актер и режиссер вступают в тесную диалектическую связь. Актер пытается понять чужой замысел, внести в него свое. Режиссер старается добиться осуществления своего замысла, но для этого он должен понять актера, прожить вместе с ним. Во время работы они объединяются в единый организм. Художник для выражения своей идеи использует краски, кисти, холст, музыкант - инструмент. Это их материал. В драматическом искусстве творец и материал едины. Именно здесь, в этюде, на основном этапе эмоционально - действенного «прощупывания» действенной основы драматургии режиссер «растворяется в актере» по выражению В. И. Немировича – Данченко. Это потом режиссер может посмотреть на свое произведение со стороны, но для того чтобы спектакль не был формальным, нужно работать для актера, через актера. этюдная работа – это работа ума и сердца, сознания и подсознания одновременно.

С другой стороны, этюд – это диалектическое единство формы и содержания, где режиссер выступает как строитель содержания, стремящегося к форме, а актер как строитель формы, раскрывающей содержание.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. 5-е изд. – М.: РАТИ – ГИТИС, 2008. – 432 с., илл. – Текст :непосредственный.
2. Ливнев Д. Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа) / Д. Г. Ливнев. М: РАТИ-ГИТИС, 2008 – 258с. – Текст :непосредственный.
3. Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра./ Л. П. Новицкая. Москва: Школа сценического мастерства, 2013. – 186с. – Текст :непосредственный.
4. Станиславский К. С. Работа актера над собой. Ч.1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: дневник ученика/ К. С. Станиславский – Москва: Азбука, 2012 – 416 с. – Текст :непосредственный.
5. Станиславский К. С. Этика./ К. С. Станиславский – М: РАТИ – ГИТИС, 2012 – 48с. – Текст :непосредственный.

9.2. Список дополнительной литературы:

1. Ершов П. М. Технология актерского искусства. Сочинение в 3 томах. Т.1./П. М. Ершов. – М: ТОО «Горбунок», 1992. – 288с. – Текст :непосредственный.
2. Грачева Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала. / Л. В. Грачева. СПб: Речь, 2006. – 60с. – Текст :непосредственный.
3. Кнебель М. И. Поэзия педагогики. О методе действенного анализа пьесы и роли/ М. И. Кнебель. М: РАТИ-ГИТИС, 2005 – 575с. – Текст :непосредственный.
4. Малочевская И. Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки. / И. Б. Малочевская, Л: - 1988г. – Текст :непосредственный.
5. Фильштинский В. М. Открытая педагогика./ В. М. Фильштинский, СПб: Балтийские сезоны, 2006 – 368с. – Текст :непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российская государственная библиотека — <http://www.rsl.ru/>.
2. Областная научная библиотека им. В. Д. Федорова – <http://www.kemrsl/>.
3. Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemgiki.ru/phpopac/>.
4. ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru.
5. Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemgiki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- операционная система Windows XP;
- интернет-браузеры: Google Chrome, Mozilla;
- программа Media Player.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются:

- мультимедийные средства, аудио- и видео аппаратура;
- специально оборудованные аудитории (со свободной площадкой).

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур *текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации* обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Список (перечень) ключевых слов

Актёр	Конфликт
Актёрская техника	Круг сценического внимания
Актерское мастерство	Кульминация
Видение	Логика и последовательность
Внимание сценическое	Мизансцена
Внутренний монолог	Мимика
Воображение	Общение сценическое
Воплощение	Объект внимания
Восприятие	Отрывок
Грим	Предлагаемые обстоятельства
Действие	Приспособление
Действие физическое	Развязка
Диалог	Режиссер
«Если бы»	Рисунок роли
Завязка	Роль
Задача	Сверхзадача
Зажим	Сквозное действие
Замысел	Событие
«Зерно» роли	Сценический образ
Импровизация	Сценическое самочувствие
Инсценировка	Темпо-ритм
Искусство переживания	Фантазия
Искусство представления	Эмоциональная память
Контекст	Эпизод
Партнёр	Этика артистическая
Перевоплощение	Этюд
Перспектива рол	Этюдный метод.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б1.В.ДВ.04.01

«ДИКТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 «Народная художественная культура»

Профиль подготовки:
«Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена 30.08.2022 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол №10.

Пога Л.Н. Дикторское мастерство: рабочая программа по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост. Л.Н. Пога - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023.- 22 с. – Текст: электронный.

Автор-составитель:
старший преподаватель кафедры фотовидеотворчества
Л.Н. Пога

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины «Дикторское мастерство».....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
4. Объем, структура и содержание дисциплины «Дикторское мастерство».....	
4.1. Объем дисциплины «Дикторское мастерство».....	6
4.2. Структура дисциплины «Дикторское мастерство».....	6
4.3. Содержание дисциплины «Дикторское мастерство».....	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	17
5.1. Образовательные технологии обучения.....	17
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	18
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.....	18
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся.....	18
6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.....	19
6.3. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий.....	19
7. Фонд оценочных средств.....	21
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	21
7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Дикторское мастерство».....	23
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	26
9.1. Основная литература.....	26
9.2. Дополнительная литература.....	27
9.3. Ресурсы информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».....	28
9.4. Программное обеспечение и информационно-справочные системы.....	28
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	29
11. Список (перечень) ключевых слов.....	30

н
ы
е

с
р
е
д
с
т
в
а

д
л
я

п
р
о
м
е

1. Цели освоения дисциплины «Дикторское мастерство»:

- формирование теоретических и практических основ мастерства диктора и телерадиоведущего;
- совершенствование и удержание в должном качестве речевых навыков и умений;
- формирование речевой и коммуникативной культуры как основы межличностного профессионального взаимодействия.

Задачи курса:

- овладение техникой дыхания, звукообразования, резонирования;
- овладение техникой микрофонного чтения;
- усвоение риторических навыков диктора и телеведущего;
- усвоение орфоэпических норм современного русского языка;
- овладение различными видами дикторского текста.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

«Дикторское мастерство» относится к базовой части образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Освоение данного курса непосредственно связано с такими дисциплинами как «Основы актёрского мастерства», «Русский язык и культура речи».

Знания, умения и компетенции, полученные в результате успешного освоения дисциплины «Дикторское мастерство», помогут обучающимся в освоении дисциплин профессионального цикла: «Режиссура аудиовизуального произведения», «Сценарное мастерство», «Звуковое решение фильма», «Анимационное кино и видео».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

В учебном процессе предполагаются лекционные и практические (групповые и индивидуальные) занятия, самостоятельная работа обучающихся. Общее количество по учебному плану – 144 часа. Контактная работа (аудиторная) по учебному плану – 72 часа, в т.ч. 16 час. (22,2%) аудиторных занятий, отводимых на интерактивные формы обучения в соответствии с ФГОС ВО. Самостоятельная работа составляет 36 часов. В соответствии с учебным планом посеместровый контроль состоит в следующем: четвертый семестр завершается экзаменом.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-1 Способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры	Теоретические основы анализа произведений художественной литературы и всех видов дикторского текста.	Самостоятельно искать, анализировать и обрабатывать профессиональную информацию. Пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.	Теорией и практикой анализа художественных произведений и всех видов дикторского текста.

<p>ПК-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды</p>	<p>Методику работы над всеми видами дикторского текста, профессиональные понятия и терминологию.</p>	<p>Реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p>	<p>Навыками экранной речи и дикторского мастерства.</p>
--	--	---	---

4. Структура и содержание дисциплины «Дикторское мастерство»

4.1. Объем дисциплины «Дикторское мастерство»

Общая трудоемкость дисциплины «Дикторское мастерство» составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, в том числе: 72 часа – аудиторной работы, 36 часов – самостоятельной работы, 36 часов – подготовка к экзамену.

* 30 часов лекций, т. е. 41,67 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (не более 50% аудиторных занятий);

16 часов занятий в интерактивной форме, т. е. 22,2% аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (более 20% аудиторных занятий).

Трудоемкость заочной формы обучения дисциплины «Дикторское мастерство» составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, в том числе: 10 часов – аудиторной работы, 96 часов – самостоятельной работы, 36 часов – подготовка к экзамену.

4.2 Структура дисциплины «Дикторское мастерство» очной формы обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВО							
			Зачётные единицы	Всего	Лекций	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СР	Контроль/Зачёты/экзамен	
Раздел 1. Техника экранной речи										

	Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы				*				
	Роль дыхания в воспитании речевого голоса					2		6	
	Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса								
	Нормы литературного произношения и дикция					2	1		
Раздел 2. Экранная речь и ее особенности									
	Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего								
	Стилистика и культура экранной речи								
	Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи					4	1	6	
	Итого за 3 семестр ОФО					16	4	36	
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме									
	Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах								
	Логический анализ художественного текста						1		
	Интервью в работе диктора								
	Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора						1		
	Итого за 4 семестр ОФО								36
	Всего по ОФО:							36	

Примечание: * - занятия в интерактивной форме.

4.3 Содержание дисциплины «Дикторское мастерство» обучения заочной формы

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВО
-------	-------------------------	---------	--

			Зачётные единицы	Всего	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	СР	Контроль/Зачёты/экзамен
Раздел 1. Техника экранной речи									
	Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы								
	Роль дыхания в воспитании речевого голоса							8**	
	Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса								
	Нормы литературного произношения и дикция								
Раздел 2. Экранная речь и ее особенности									
	Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего								
	Стилистика и культура экранной речи								
	Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи					2		12**	
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме									
	Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах								
	Логический анализ художественного текста						1**	12**	
	Интервью в работе диктора							12**	
	Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора						1**	14**	
	Всего по ОЗО							98	

№ п/п	Содержание разделов и тем	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Техника экранной речи			
	<i>Строение и деятельность</i>	<i>Формируемые</i>	- Проверка теоретических

<p><i>периферического аппарата речевой системы</i> Понятие об анатомии и физиологии голосо-речевого аппарата. Выявление индивидуальных речевых недостатков студентов. Гигиена голосо-речевого аппарата.</p>	<p><i>компетенции:</i> - Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1</p>	<p>знаний; - устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p>
<p><i>Роль дыхания в воспитании речевого голоса</i> Влияние работы дыхания на голосо-речевое звучание. Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного дыхания). Теории голосообразования: миоэластическая (мышечная) теория, нейроронаксическая теория, мукоондуляторная теория, резонансная теория. Классификация типов дыхания (грудное, брюшное, нижнереберно-диафрагмальное). Способы тренировки дыхания. Практическое овладение: тренировка мышц дыхательного аппарата, упражнения на психофизическую релаксацию, равномерное распределение дыхательной энергии.</p>	<p>-Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2 В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - строение голосо-речевого аппарата ; приемы саморазвития фонационного дыхания, свободного звукообразования; положение артикуляторов при произнесении гласных и согласных звуков; произносительные нормы современного русского языка (ПК-1), (ПК-2); уметь: выявлять индивидуальные речевые недостатки (ПК-1), (ПК-</p>	
<p><i>Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса</i> Понятия «резонанс» и «артикуляция». Основные понятия и физические параметры для оценки и характеристики голоса: высота звука, сила звука, высота голоса, сила звука голоса, тональность голоса. Классификация регистров речевого голоса. Диапазон голоса. Механизм голосообразования (механизм шепота, фальцета). Понятие форманты гласных. Значение работы внутриглоточной артикуляции в воспитании речевого голоса. Недостатки речевого голоса (афония, дисфония, фонастения). Практическое овладение:</p>	<p>проводить тренинги на психофизическую релаксацию, равномерное</p>	

	<p>упражнения на активизацию резонаторной системы с использованием каскадов сонорных согласных и скороговорок, чистоговорок, трудноговорок; упражнения на расширение объемов диапазона.</p>	<p>распределение дыхательной энергии, на активизацию резонаторной системы (ПК-1), (ПК-2). владеть: - профессиональной терминологией, нормами литературного произношения (ПК-1), (ПК-2);</p>	
	<p>Нормы литературного произношения и дикция Понятие «Орфоэпия» и «Дикция». Установка и произношение гласных и согласных звуков. Типичные дикционные и диалектные ошибки в речи и способы их устранения (равновеликость, стяжение гласных и утрата гласного звука, «яканье», «тсеканье», «дзеканье» и т.д). Дефекты речи (органические и неорганические) и способы их устранения. Практическое овладение: дикционный тренинг с использованием тренировочных звукосочетаний, «языколомок», скороговорок; тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах, скороговорках, трудноговорках, пословицах, поговорках): устранение диалектных ошибок в речи студентов на прозаических художественных текстах.</p>	<p>способами тренировки мышц дыхательного аппарата; приемами свободного звукообразования, дикционной разминкой (ПК-1), (ПК-2).</p>	

Раздел 2. Экранная речь и ее особенности			
	<p>Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего Происхождение термина «диктор». Экранное выступление – разновидность ораторского искусства. Приемы воздействия на аудиторию. Формы общения: монолог (информация, беседа одного человека, комментарий, обозрение, обзор), диалог (интервью, «круглый стол», ток-шоу, дискуссия, пресс-конференция, полемика, дебаты). Работа с информацией. Риторические навыки и умения</p>	<p>Формируемые компетенции: - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ПК-1), (ПК-2); способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и</p>	<p>- Устный опрос; - текущий просмотр и анализ упражнений и работ.</p>

	<p>диктора/телерадиоведущего. Экранный образ диктора/телерадиоведущего. Техника работы с микрофоном. Практическое овладение: Просмотр и анализ ошибок допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире. Подготовка и проведение выступления с комментарием, рецензией на передачу, обзором прессы, публицистическим текстом.</p>	<p>межкультурного взаимодействия (ПК-1), (ПК-2);</p> <p>- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды(ПКО-1), (ПКО-2) .</p>	
	<p><i>Стилистика и культура экранной речи</i> Общие теоретические сведения о языковых стилях (книжный, разговорный, литературно-художественный). Экранная речь – устная разновидность публицистического стиля. Отличия устной и письменной речи. Русский литературный язык и норма. Экранная речь как фактор формирования и распространения норм русского литературного языка. Произношение числительных. Типичные ошибки (лексико-стилистические, морфолого-стилистические, синтаксико-стилистические, фоностилистические). Практическое овладение: упражнения на определение и анализ функциональных стилей в текстах; упражнения с употреблением имен числительных; упражнения на определение ошибок, допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире.</p>	<p>В результате освоения дисциплины студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- основы риторики, общие теоретические сведения о языковых стилях, синтаксические и стилистические проблемы речи в эфире, законы логики и законы интонации разговорной речи(ПК-1), (ПК-2) .</p> <p>уметь:</p> <p>- применять полученные знания для реализации актуальных задач воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений (ПК-1), (ПК-</p>	
	<p><i>Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи</i> Законы логики разговорной речи: закон нового, закон сверхзадачи, закон перспективы, закон превращения текста в киноленту «видений», закон контекста, закон предлагаемых</p>	<p>владеть:</p> <p>- навыками экранной речи, интонационной выразительностью, голосовой подвижностью (мелодикой), тембральной</p>	

	<p>обстоятельств, закон подтекста, закон сравнения, закон сопоставления, закон противопоставления. Понятия «значение» и «смысл». Законы интонации разговорной речи. Правила логики изолированного предложения. Правила интонации изолированного предложения. Темп. Ритм. Практическое овладение: голосо-речевая тренировка на основе интонационно-мелодических схем, анализ мелодики речи сокурсников, упражнения на воспроизведение чужой мелодики.</p>	<p>нюансировкой в чтении разножанровых текстов (ПК-1), (ПК-2).</p>	
Раздел 3. Виды текста в учебном фильме			
	<p>Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, документальном фильмах Жанровые особенности учебного, игрового, документального фильмов. Виды текстов фильма (закадровый текст, закадровый монолог/диалог, монолог, диалог, внутренний монолог). Подчинение текста теме и композиции фильма. Основные принципы и этапы работы над дикторским (авторским) текстом в учебном, игровом, публицистическом фильмах. Особенности работы над овладением характера, образом мышления, особенностями речи персонажа. Методика работы руководителя студии с телерадиоведущим/диктором над текстом и подготовкой к микрофонному чтению. Практическое овладение: упражнения на выявление и воплощение особенностей авторского стиля, тренировка навыков активного мыследействия.</p>	<p>Формируемые компетенции: - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-1), (ПК-2); 1 - способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-1), (ПК-2).</p>	<p>- Устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений и работ. - Экзамен в комбинированной форме(семестровый показ творческих работ и собеседование).</p>
	<p>Логический анализ художественного текста</p>		

<p>Знаки препинания. Грамматические паузы. Смысловые паузы. Смысловое ударение. Понятие речевого периода. Понятие логической перспективы, перспективы переживаемого чувства, художественной перспективы. Практическое овладение: чтение текстов для интонационно-логического анализа.</p>	<p>знать: - методику работы над основными видами дикторского текста(ПК-1), (ПК-2); - технику микрофонного чтения (ПК-1), (ПК-2). уметь: - применять полученные знания для реализации актуальных задач воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений(ПКО-1), (ПКО-2). владеть: - методикой работы руководителя студии с телерадиоведущим/диктором над текстом и подготовкой к микрофонному чтению (ПК-1), (ПК-2); - видами текстов фильма (закадровый текст, закадровый монолог/диалог, монолог, диалог, внутренний монолог) (ПК-1), (ПК-2)</p>	
<p><i>Интервью в работе диктора</i> Понятие «интервью» как жанра публицистики. Концепции интервью. Виды интервью (информационное интервью, оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет). Формы организации интервью. Подготовка к интервью: определение цели, предварительное исследование, разработка «прогноза» интервью, составление вопросника. Проведение интервью: преамбула интервью (разминка), основные правила «разминки», выбор ампула. Три стратегических принципа последовательности задаваемых вопросов. Параязык – дополнительная информация о собеседнике и ведущем. Завершение интервью. Разновидности вопросов. Интервью в эфире. Самоанализ интервью – важный этап в совершенствовании мастерства телерадиоведущего/диктора.</p>	<p><i>Интервью в работе диктора</i> Понятие «интервью» как жанра публицистики. Концепции интервью. Виды интервью (информационное интервью, оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет). Формы организации интервью. Подготовка к интервью: определение цели, предварительное исследование, разработка «прогноза» интервью, составление вопросника. Проведение интервью: преамбула интервью (разминка), основные правила «разминки», выбор ампула. Три стратегических принципа последовательности задаваемых вопросов. Параязык – дополнительная информация о собеседнике и ведущем. Завершение интервью. Разновидности вопросов. Интервью в эфире. Самоанализ интервью – важный этап в совершенствовании мастерства телерадиоведущего/диктора.</p>	
<p><i>Стихдействие в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора</i> Особенности стихотворной речи. Системы русского стихосложения. Основные принципы силлабо-тонической системы. Стопа как важнейший компонент ритма. Двусложные стопы: яmb, хорей. Причины появления в стихах пиррихия и спондея. Трехсложные стопы:</p>		

<p>дактиль, амфибрахий, анапест. Тонический стих. Вольный стих. Белый стих. Свободный стих. Ритмообразующие элементы стихотворной речи: рифма, клаузула, цезура, перенос. Звукозапись, инверсия как выразительные средства стихотворного произведения. Практическое овладение: выполнение упражнений на освоение основ теории стиха (определение системы стихосложения, стихотворного размера и т.д.).</p>		
--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии обучения

5.1 Образовательные технологии обучения

В качестве традиционных образовательных технологий при изучении дисциплины занятия, индивидуальные занятия.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения, составляющих 50% от общего количества аудиторных занятий. К интерактивным формам обучения относятся:

- лекции -диалоги;
- творческие задания диалогического характера;
- «круглый стол»;
- творческие задания с коллективным обсуждением;
- метод малых групп;
- контрольно-проверочные беседы.

Интерактивные формы внеаудиторных занятий предполагают участие:

- в мастер-классах;
- в конкурсах и фестивалях речевого исполнительского искусства регионального, всероссийского и международного уровней;
- в научно-практических конференциях по актуальным проблемам экранного искусства.

5.2. Информационные технологии обучения

К современным средствам обучения относятся следующие электронные образовательные технологии:

- лекции-визуализации, придающие изложению материала визуально-диагностируемую динамичность, убедительность и эмоциональность, обеспечивающие многоканальность восприятия;
- использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде (Moodle);
- использование электронных ресурсов с визуальной и аудиальной информацией (запись чтецкого материала, телепередач, спектаклей, фильмов);
- поиск информации в телекоммуникационной сети «Интернет» (словари, тексты литературных произведений, учебные пособия, учебники, словари, научная литература, справочники, периодические издания).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной информационно-образовательной среде КемГИК:

Организационные ресурсы

- Положение об учебно-творческих работах студентов факультета визуальных искусств.

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины.

Комплексные учебные ресурсы

- Учебно-методический комплекс дисциплины.

Учебно-наглядные ресурсы

- Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Фонд оценочных средств

- Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по дисциплине «Дикторское мастерство» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы.

Виды и формы самостоятельной работы:

1) Для закрепления теоретических знаний:

- Изучение теоретического материала (учебников, учебных пособий, дополнительной литературы);
- Подготовка докладов и сообщений по темам;
- Подготовка ответов на контрольные вопросы по итогам изучения разделов дисциплины;
- Подготовка к теоретической части экзамена.

2) Для освоения практических навыков:

- Выполнение речевых упражнений освоенных на практических занятиях в аудитории с педагогом;
- Выбор учебно-практического материала и его освоение;
- Просмотр видео-аудио материала, его анализ;
- Самоанализ выступления с творческо-исполнительским материалом.

Основное внимание обучающихся должно быть сосредоточено на творческом характере выполнения практических заданий и упражнений. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся используются контрольные опросы, творческие показы.

6.3. Примерная тематика практических упражнений и творческих заданий

Раздел 1. Техника экранной речи

Тема 1.2. Роль дыхания в воспитании речевого голоса

- выполнение упражнений при помощи которых самостоятельно занимающийся обучающийся снимает мышечные и психологические зажимы;
- выполнение упражнений для развития фонационного дыхания.

Тема 1.3. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса

- выполнение упражнений на снятие зажимов затылочных мышц, нижней челюсти;
- выполнение упражнений для тренировки мускулатуры внутриглоточной полости;
- выполнение упражнений, создающих ощущения смешанного звучания: головного и грудного.

Тема 1.4. Нормы литературного произношения и дикция

- упражнения на активизацию резонаторной системы с использованием каскадов сонорных согласных и скороговорок, чистоговорок, трудноговорок;
- упражнения на расширение объемов диапазона.

Раздел 2. Экранная речь и ее особенности

Тема 2.1. Искусство речевого действия диктора и телерадиоведущего

- Просмотр и анализ ошибок допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире;
- Подготовка и проведение выступления с комментарием, рецензией на передачу, обзором прессы, публицистическим текстом.

Тема 2.2. Стилистика и культура экранной речи

- упражнения на определение и анализ функциональных стилей в текстах;
- упражнения с употреблением имен числительных;
- чтение информационного текста с с употреблением имен числительных;
- упражнения на определение ошибок, допущенных журналистами, дикторами, телерадиоведущими в эфире.

Тема 2.3. Логические и интонационно-мелодические закономерности экранной речи

- голосо-речевая тренировка на основе интонационно-мелодических схем;
- анализ мелодики речи сокурсников, упражнения на воспроизведение чужой мелодики;
- чтение авторского текста ;
- подготовка к выступлению на групповом занятии с чтением фрагмента публицистической статьи, авторского текста (регламент 3 мин).

Раздел 3. Виды текста в учебном фильме

Тема 3.1. Дикторский (авторский) текст в учебном, игровом, публицистическом фильмах

- подготовка к видеозаписи и видеозапись текстов для закадрового чтения: публицистики, лирики, сатиры и т.д.

Тема 3.2. Логический анализ художественного текста

- логико-интонационный анализ прозаического текста.

Тема 3.3. Интервью в работе диктора

- проведение интервью: раскрытие темы через вопросно-ответные формулы.

Тема 3.4. Стихотворение в речевом искусстве телерадиоведущего/диктора

1. выполнение упражнений на освоение основ теории стиха (определение системы стихосложения, стихотворного размера и т.д.);
2. подготовка стихотворного произведения.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Интегральная шкала оценивания ответов обучающихся:

Оценка	Описание
	Демонстрирует полное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
	Демонстрирует значительное понимание вопроса. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
	Демонстрирует частичное понимание вопроса. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
	Демонстрирует небольшое понимание вопроса. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.
	Демонстрирует непонимание вопроса.
	Нет ответа. Не было попытки ответить на вопрос.

Проверка теоретических знаний и устный опрос осуществляется в форме собеседований (контрольно-проверочных бесед) по итогам освоения каждого раздела дисциплины.

Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания ответов

обучающихся.

Текущий просмотр и анализ упражнений и работ осуществляется регулярно в форме коллективного показа и обсуждения. Критерии оценивания определяются согласно интегральной шкале оценивания ответов обучающихся.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Допуском к экзамену в 4 семестре являются положительные оценки в результате выполнения всех заданий 3 и 4 семестров.

Ответ на экзамене имеет следующую шкалу оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка формируется на основании выполнения теоретической работы и практического задания.

На экзамене оцениваются 2 вида работ:

ответ на вопрос по теоретическому материалу.

практическое задание – видеозапись исполнения стихотворного произведения, аудиозапись чтения трех разножанровых текстов.

Общая оценка баллов достигается сложением результатов практической и теоретической частей экзамена.

Примерная форма оценки ответа обучающегося экзаменатором

Критерии оценки	Отлично	Хорошо	Удовлет.	Неудов.
Уровень усвоения материала, предусмотренный программой				
Умение выполнять задания, предусмотренные программой				
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой				
Уровень знакомства с дополнительной литературой				
Уровень раскрытия причинно-следственных связей				
Уровень раскрытия междисциплинарных связей				
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию)				
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)				
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса				

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность				
Общая оценка				

7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Дикторское мастерство»

1. Строение и деятельность центрального аппарата речевой системы.
2. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы.
3. Роль развития дыхания в воспитании речевого голоса.
4. Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания.
5. Теории голосообразования.
6. Классификация типов дыхания.
7. Дикция. Типичные дикционные ошибки.
8. Понятие «Орфоэпия». Основные правила произношения гласных звуков.
9. Понятие «Орфоэпия». Основные правила произношения согласных звуков.
10. Общие теоретические сведения о языковых стилях (книжный, разговорный, литературно-художественный).
11. Синтаксические и стилистические проблемы речи в эфире.
12. Русское литературное произношение и ударение.
13. Законы логики разговорной речи.
14. Законы интонации разговорной речи.
15. Правила логики изолированного предложения.
16. Правила интонации изолированного предложения.
17. Основные принципы и этапы работы над дикторским (авторским) текстом в учебном, игровом, публицистическом фильмах.
18. Особенности работы над овладением характером, образом мышления, особенностями речи персонажа.
19. Понятие «интервью» как жанра публицистики. Концепции интервью.
20. Виды интервью (информационное интервью, оперативное интервью, интервью-расследование, интервью-портрет).
21. Отличие стиха от прозы.
22. Ритмообразующие факторы стиха.
23. Ритмические законы стиха.
24. Стихотворные метры и размеры.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Дикторское мастерство» принадлежит к предметам практической направленности. Овладеть искусством голосо- и речеведения невозможно лишь при помощи учебной литературы. Поэтому с первой встречи с педагогом необходимо понимать значимость практических (групповых и индивидуальных) занятий. Овладеть многими темами дисциплины без помощи преподавателя невозможно. Особенно это касается практической работы, в ходе которой закрепляются полученные знания.

Для будущих руководителей фото-, видеостудий, чья работа, так или иначе, будет связана с общением, передачей информации посредством слова, необходимо обращать самое пристальное внимание не только на внятность и разборчивость речи, но и высокий уровень речевой культуры. Радио и телевидение являются не только основными источниками информации, но и оказывают значительное влияние на развитие и формирование речевых эталонов у зрительской аудитории. В идеале качество речи диктора/телерадиоведущего должно соответствовать наивысшим критериям, т.е:

- чистота дикции

- точность артикуляции
- развитый устойчивый голос
- богатая тембральная палитра
- интонационное разнообразие
- владение различными темпо-ритмами речи
- широкий лексический запас
- знание орфоэпических норм, правильности постановки ударений
- грамотность в построении, как отдельных фраз, так и целых выступлений и т.д.

Современные средства массовой информации возлагают на телерадиоведущего одновременно обязанности и корреспондента, и редактора, и диктора. Жесткие временные рамки программ (особенно информационных сюжетов) требуют от работников телеэфира умение емко мыслить, за считанные минуты передавать информацию, кратко излагать для зрителей и слушателей суть проблемы. В связи с этим значительно повысилось требование к скорости подачи информации, к активности ее изложения, что, несомненно, требует от корреспондентов и ведущих телевидения и радио владения разнообразными речевыми навыками.

Основными проблемами в области речи для начинающих дикторов/телерадиоведущих являются: дикционная неаккуратность, артикуляционная вялость, поверхностное дыхание, бедность тембральной палитры, ярко выраженная завышенность голосовой тесситуры у женщин и заниженность у мужчин, монотонность и одноритмичность речи, незнание основных форм орфоэпии, небрежность к постановке ударений, произнесение числительных, непоследовательность и нечеткость выражения мыслей, многословие, языковая «бедность», обилие речевых штампов, отсутствие навыков работы у микрофона. Все эти типичные ошибки отвлекают внимание зрителей/слушателей и мешают восприятию сказанного.

В процессе изучения дисциплины «Дикторское мастерство» обучающемуся необходимо выработать речевые умения и навыки, которые необходимы не только для выполнения учебно-творческих заданий, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Умения:

- выстраивать композицию публичного выступления
- сознательно выбирать языковые средства
- ясно, четко и последовательно выражать мысли
- следить за правильностью речи (не допускать ошибок в произношении, постановке ударения)
- использовать параязык для поддержания контакта с собеседником
- четко формулировать вопросы.

В процессе выполнения учебных заданий обучающиеся приобретают следующие речевые навыки:

- переход от бытовой речи к экранной
- управление активным фонационным дыханием
- свободное звукообразование
- широкий речевой диапазон голоса.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Богомильский М. Р. Орлова О. С. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. Москва: Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК. 2008. 399 с. – Текст :непосредственный.
2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика и культура речи.: учебное пособие / Л. А. Введенская; Л. Г. Павлова –Ростов на Дону: Феникс, 2012.-538с. – Текст :непосредственный.
3. Гаймакова, Б. Д.; Макарова, С. К.; Новикова, В. И; Оссовская, М. П. Мастерство эфирного выступления.: учебное издание / Б. Д.Гаймакова; С. К. Макарова; В.И. Новикова; М.П. Оссовская. –М.: Аспект Пресс, 2007.-283 с.: ил. – Текст :непосредственный.

4. Петрова А. Н. Искусство речи/А. Н. Петрова. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 125 с. – (Серия «Мастер-класс»). – Текст :непосредственный.
5. Пога Л.Н. Дикторское мастерство: практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура». – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2021. – 103 с. – Текст :непосредственный.
6. Сценическая речь. Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 4 изд. исп. : учебное пособие/–М.: ГИТИС, 2006.-536 с.: ил. – Текст :непосредственный.
7. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Изд-во «Лань» 2016. – 176 с. – Текст :непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

1. Волков А. А. Курс русской риторики. Изд. 3-е исправленное и дополненное / А. А. Волков. – М.: Издательский дом «Русская панорама»; Издательство «Кафедра» 2013. – 416 с. – Текст :непосредственный.
2. Лукина М. М. Технология интервью.: учебное издание / М. М. Лукина. –М.: Аспект Пресс, 2012. -192 с.:ил. – Текст :непосредственный.
3. Ляшенко, Б. Хочу к микрофону. Профессиональные советы.: учебное издание / Б. П. Ляшенко. – СПб.: Питер Пресс, 2009.-128 с.: ил. – Текст :непосредственный.
4. Муратов, С. А. телевизионное общение в кадре и за кадром.: учебное пособие / С. А. Муратов. –М.: Аспект Пресс, 2003. -206 с.:ил. – Текст :непосредственный.
5. Орфоэпический словарь русского языка. Под ред. Н. М. Новинской /Н. М. Новинская. –Ростов н/Д.: Феникс, 2009. -303 с. – Текст :непосредственный.
6. Поберезникова, Е. В. Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения.: учебное пособие для вузов / Е. В. Поберезникова. – М.: Аспект Пресс, 2004. - 220, [2] с. - (Телевизионный мастер-класс). – Текст :непосредственный.
7. Поль Сопер. Основы искусства речи .: учебное пособие для вузов / Поль Сопер. - Ростов н/Д., 1995.-215 с. – Текст :непосредственный.

. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Р
- О
- Э
- Ефимова, Н. Н. Звук в эфире. [Электронный ресурс]: учебное пособие/Н.Н. Ефимова. - Москва: Аспект Пресс, 2005.- 142 с. – URL: <http://www.library.kemguki.ru/phporac/elcat.phphttp>.
- Зарва, М. В. О языке и стиле радиопередач. Произношение в радио и телевизионной речи. [Электронный ресурс]: справочное пособие/М.В. Зарва.- Москва: Флинта, 2011.-376 с. URL: <http://www.library.kemguki.ru/phporac/elcat.phphttp>.
- Коренева, А. В. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.В. Коренева.- Москва: Флинта, 2012.-221 с. – URL:<http://www.library.kemguki.ru/phporac/elcat.phphttp>.
- Ласкавая Е. Сценическая речь [Электр. Ресурс]. – URL: <http://biblioteka.teatr-braz.ru/page/stsenicheskaya-rech-e-laskavaya>.

8. Лукина, М. М. Технология интервью. [Электронный ресурс]: учебное пособие/М.М. Лукина.- Москва: Аспект Пресс, 2005.-192 с. – URL:<http://www.library.kemguki.ru/phpropac/elcat.phphttp>.
9. Ляшенко, Б. П. Хочу к микрофону: Профессиональные советы диктору. [Электронный ресурс]: /Б.П. Ляшенко. - Москва: Аспект Пресс, 2007.-126 с. – URL: <http://www.library.kemguki.ru/phpropac/elcat.phphttp>.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- операционная система Windows XP;
- интернет-браузеры: Google Chrome, Mozilla;
- программа Media Player.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются:

- мультимедийные средства, аудио- и видео аппаратура,
- специально оборудованные аудитории (со свободной площадкой),
- предметы для занятий: скакалки, теннисные мячи, гимнастические палки.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса No 2 КемГИК.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественно-творческой работы.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Список (перечень) ключевых слов

Анапест
Артикуляция
Атака звука
Беседа
Видения
Внутренний монолог
Внутриглоточная артикуляция
Голосо-речевое звучание
Дактиль
Дефекты речи
Диалог
Диапазон голоса
Диафрагма
Диктор
Дикторский текст
Дикция
Дикционный тренинг
Дисфония
Дыхание
Дыхательный аппарат
Жанр
Закадровый текст
Законы интонации
Звук
Законы логики

Интервью
Импровизация
Искусство речевого действия
Логическая перспектива
Межстиховая пауза
Мелодика русской речи
Микрофонное чтение
Миоэластическая теория
Монолог
Мышечная свобода
Нейрохронастическая теория
Публицистический стиль
Регистр
Резонанс
Резонансная теория
Речевое искусство
Речевой период
Ритм
Риторика
«Середина» звучания
Телерадиоведущий
Темп
Фонационное дыхание
Хорей
Художественная перспектива
Цезура
Экранная речь
Ямб

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.ДВ.03.01
АНИМАЦИОННОЕ КИНО И ВИДЕО

Рабочая программа дисциплины

по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»,

Профиль
«Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавр

Форма обучения:

Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины «Анимационное кино и видео» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» и рекомендована к размещению в «Электронной образовательной среде КемГИК» по web - адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению в ЭОС КемГИК по web - адресу [http:// edu 2020. kemgik.ru /](http://edu2020.kemgik.ru/) 30.08.2022 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> (30.08.2022г., протокол №1)

Куркова, Н.С. Анимационное кино и видео: рабочая программа дисциплины для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. Куркова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. – 33 с. – Текст: непосредственный.

Автор-составитель:
старший преподаватель
Н.С.Куркова

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Анимационное кино и видео» являются

- формирование целостного представления о работе сценариста, художника, аниматора, режиссера, оператора анимационного фильма, об этапах создания анимационного фильма от создания сценария фильма до воплощения его на экране;
- освоение технологии создания анимационного фильма;
- формирование практических умений и навыков создания анимационного фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Курс принадлежит к Б.3.2.4. вариативной части профессионального цикла дисциплин, определяющих профильную подготовку выпускника профиля «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.	специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной	применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ	источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений

	драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества		
ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог	применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ	источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений

	аудиовизуального творчества		
ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.	последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества	применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ	источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **6 зачетных единиц, 216 часов**, из них контактных часов – 102; СРО – 78 часов; 36 часов – контроль. Дисциплина преподается на 5 семестре (18 часов - лекционных, 32 часа – практических, 4 часа – индивидуальных, СРО – 54 часа) и 6 семестре (18 лекционных, 24 – практических, 4 часа – индивидуальных занятий, СРО – 26 часов и 36 часов – контроль) – на очной форме обучения. На заочной форме обучения – 4 часа (лекционных), 8 часов (практических), СРО – 166 часов, 36 часов – контроль.

4.2. Структура дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				СРО
			Лекции и	Практические занятия	Индивидуальные занятия	В т.ч. в интерактивной форме	
<i>Раздел 1. Анимация как вид киноискусства</i>							
1.1.	Анимация как особый способ отражения реальной действительности	5	2	2			10

Раздел 1. Анимация как вид киноискусства							
1.1.	Анимация как особый способ отражения реальной действительности. Анимация как синтетический вид деятельности	5	2			Просмотр и обсуждение фильмов	10
1.2.	Специфика анимационного образа		2			Обучающие игры	10
Раздел 2. Творческо-технологический процесс создания анимационного фильма							
2.1.	Профессии в анимационном кино					Круглый стол	6
2.2.	Драматургия анимационного фильма			2			20
2.3.	Изобразительное решение анимационного фильма			2			20
2.4.	Режиссура анимации			2			10
2.5.	Анимационная съемка			2	2	Работа в малых группах	60
Раздел 3. История анимационного кино							
3.1.	Истоки изобразительной культуры анимационного кино. Предыстория						10
3.2.	Зарубежная анимация						10
3.3.	Отечественная анимация					Презентации	10
	Итого:		4	8	2		166

72 часа занятий в интерактивной форме, т. е. не менее 30 % *аудиторных занятий* реализуется с использованием интерактивных форм.

36 часов – контроль.

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
<i>Раздел 1. Анимация как вид киноискусства</i>			
1.1.	<p>Анимация как особый способ отражения реальной действительности. Анимация как синтетический вид деятельности. Анимационное кино и видео как предмет изучения. Цель и задачи курса «Анимационное кино и видео». Значение курса для профессиональной подготовки специалистов в области кино, фото и видеотворчества. Анимация как способ видения, художественного постижения мира. Условность анимации. Специфика данного вида творчества. Место аниматографа в ряду других искусств. Анимация в научном, документальном, игровом кино, рекламе, на телевидении, в Интернет, компьютерных играх. Синтетическая структура анимации кино. Анимация как интегрированное искусство, вобравшее в себя выразительные возможности других искусств:</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся</p>	<p>Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль</p>

	<p>изобразительного, литературы, музыки, театра, пантомимы и других. Природа анимации как наиболее условного вида кино.</p>	<p>должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать:</p> <p>специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь:</p> <p>применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным производением</p>	
--	---	--	--

		<p>формировать художественный образ; владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
1.2.	<p>Специфика анимационного образа. Выразительные возможности анимационного кино и видео. Возможности пересоздания, вымысла, иносказания, поэзии, метафоры, гиперболы в анимационном кино и видео. Роль цвета в анимационном кино. Время и пространство в анимации. Трудоемкость анимационного творчества. Движение персонажа как основное выразительное средство анимационного фильма. Реальное и мультипликационное движение, их качественное различие. «Одушевление» как сущностная черта анимации.</p>	<p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p>	

		<p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ;</p> <p>владеть:</p>	
--	--	--	--

		источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений	
Раздел 2. Творческо-технологический процесс создания анимационного фильма			
2.1.	Профессии в анимационном кино. Коллективность творческого труда в анимационном кино. Сценарист, режиссер, художник-постановщик, аниматор, оператор, композитор, актер, звукооператор, художник-исполнитель (фазовщик, прорисовщик-контуровщик, заливщик), монтажер. Авторское кино.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать</p>	Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль

		<p>следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным производением формировать художественный образ;</p>	
--	--	---	--

		<p>владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
2.2.	<p>Драматургия анимационного фильма Рисованная анимация. Объемная анимация. Перекладка. Живопись на стекле. Компьютерная анимация. Сыпучая техника. Нетрадиционные технологии в анимации: «игольчатый экран» А.Алексеева; бескамерная мультипликация Н. Мак-Ларена; теневой фильм. Роль сценариста в создании фильма. Замысел и эскизная разработка персонажей анимационного фильма. Написание заявки. Поиски изобразительного решения фильма. Выбор цветового решения фильма. Экспликация как цветовая партитура и визуальное обозначение мест действия в анимационном кино. Создание цветowych эскизов к фильму, их значение в творческом процессе создания фильма. Раскадровка как первое визуальное представление о будущем фильме. Учет свойств и возможностей материала. Предварительная разработка движения.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p>	

	<p>Технология движения персонажа при выполнении той или иной художественной задачи. Актерское решение: жестикуляция, выразительность движения, траектория движения персонажа в кадре, расчет движения по времени и темпу. Написание литературного сценария.</p>	<p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ;</p> <p>владеть:</p>	
--	---	--	--

		источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений	
2.3.	<p>Изобразительное решение анимационного фильма.</p> <p>Работа художника – постановщика. Понятие изобразительной композиции в анимационном фильме, её отличие от композиции в живописи и графике. Зависимость анимационной композиции от времени, движения, мизансцены, монтажа. Принципы анимационного рисунка (диснеевская традиция): упрощение, создание необычных форм, преувеличение, карикатурность, выделение характерных особенностей персонажа.</p> <p>Динамические характеристики анимационного изображения (динамика формы в анимации).</p> <p>Анимационный персонаж. Эскиз персонажа – «заявка» на экранный образ.</p> <p>Персонаж объемного фильма. Персонаж перекладного фильма. Персонаж рисованного фильма. Персонаж компьютерного фильма.</p> <p>Технологическая разработка анимационного персонажа. Костюм</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен продемонстрировать</p>	

	<p>персонажа как выражение социальной, исторической, национальной принадлежности героя, отражение его характера. Характер героя, его рисунок, цветовое и фактурное решение. Жест и мимика персонажа. Мультипликат. Искусство тайминга и его функции в анимации. Тайминг как часть искусства одушевления. Чувство времени (Time Sense) и чувство временной длительности (Sense of Timing) как главные качества аниматора. Создание движущегося изображения, принципиальное отличие в способе создания движения в натуральных и рисованных фильмах.</p>	<p>следующие результаты обучения: знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества; уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ;</p>	
--	---	---	--

		<p>владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
2.4.	<p>Режиссура анимации Звуковое решение анимационного фильма. Кадр. Композиция кадра. План. Разработка мизансцен. Монтаж изобразительного ряда. Основные приемы, используемые в работе над анимационным фильмом. Принципы монтажа изображения. Функции монтажа в анимационном кино и видео.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p>	

		<p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ;</p> <p>владеть:</p>	
--	--	--	--

		источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений	
2.5.	<p>Анимационная съемка</p> <p>Технические условия производства анимационного фильма.</p> <p>Анимационное оборудование.</p> <p>Требования к мультстанку, съемочному павильону, съемочной площадке.</p> <p>Покадровая съемка как определяющая основа анимационного кино.</p> <p>Технология изготовления декораций для марионеточного фильма. Технология изготовления декораций для объемного фильма.</p> <p>Многоярусный метод съемки. Особенности съемки и работы оператора в мультипликации. Роль и задачи света при съемке анимационного фильма.</p> <p>Создание различных эффектов (дождь, снег, ветер, метель, гроза, сияние, мерцание, вода и т.п.). Оператор А. Жуковский.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать</p>	

		<p>следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа; творчески работать над художественным производением формировать художественный образ;</p>	
--	--	---	--

		<p>владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
<p>Раздел 3. История анимационного кино</p>			
3.1.	<p>Истоки изобразительной культуры анимационного кино. Предыстория Книжная графика, карикатура, народное искусство и их влияние на изобразительную культуру анимационного кино. Первая профессиональная карикатура в России. А.Венецианов, Книжная иллюстрация Б.Кустодиева, В. Серова. От Лукреция до Кирхера. Китайский театр теней (X-XI вв.). Первые изобретения (XIX в.): фенакистоскоп Й. Плато, стробоскоп, зоотроп, кинематоскоп, праксиноскоп.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p>	<p>Проверка результатов практических заданий; тестовый контроль</p>

		<p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа;</p>	
--	--	---	--

		<p>творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ; владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
3.2.	<p>Зарубежная анимация. Изобретение французского художника и инженера Эмиля Рейно – начало эпохи мультипликационного кинематографа (1887 г.). «Оптический театр» световых пантомим Э. Рейно. Дж. Блэктон (Америка) – один из пионеров анимационного кино. Эмиль Коль (Франция)– основоположник анимационного искусства. Лотта Райнигер (Германия). Уолт Дисней (Америка). Иржи Трнка, Карел Земан (Чехословакия). «Загребская школа» (Д. Вукотич, А.Маркс, В. Мимица и др.). И. Попеску-Гопо (Румыния). Тим Бартон, Ник Парк и Питер Ллойд (Америка). Аниме. Кихатино Кавамото (Япония)</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p>	

		<p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа;</p>	
--	--	---	--

		<p>творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ; владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
3.3.	<p>Отечественная анимация Владислав Старевич. 1912 г. – открытие первой студии кукольных фильмов в России. Премьера анимационного фильма В. Старевича «Прекрасная Люканида, или Война Рогачей и Усачей». Отечественное анимационное кино 20-х гг. XX в. Н. Ходатаев, З. Комиссаренко, Ю. Меркулов и первая в стране экспериментальная мастерская мультипликации. И. Иванов-Вано. Сестры Брумберг. Достижения отечественной мультипликации 50-60-х гг. Творчество Л. Атаманова, Ф. Хитрука. Освоение стилистики народного изобразительного искусства. Фильмы Б. Степанцева, В. Котеночкина, Р. Качанова, В. Курчевского. Поиск новых форм изобразительной драматургии в мультипликации 70-х годов. Творчество Ю.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p>	

	<p>Норштейна, А. Хржановского, А. Петрова, Л. Носырева, Э. Назарова, Г. Бардина и др</p>	<p>В результате изучения темы обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специфику восприятия анимационного фильма, историю анимационного кино, драматургию анимационного кино и видео, методы написания сценария анимационного фильма, изобразительные возможности, виды съемки анимационного кино, синтетическую природу и специфику анимационного кино, выразительные средства анимационного искусства, виды и жанры анимационного кино, последовательность воплощения идейно-художественного замысла фильма через подчинение всех компонентов его содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, изобразительного и звукового решения) синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции произведения как итог аудиовизуального творчества;</p> <p>уметь: применять различные методики художественного анализа;</p>	
--	--	---	--

		<p>творчески работать над художественным произведением формировать художественный образ; владеть: источниками и каналами информации об анимационном кино, основными навыками создания анимационных произведений</p>	
--	--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В учебном процессе используются традиционные технологии (лекционные, семинарские и практические занятия);

В преподавании учебной дисциплины практикуются информационно-коммуникационные, мультимедийные, практико-ориентированные технологии.

Для выполнения практических заданий используются методы проектов.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: рефераты, эссе, просмотр и обсуждение анимационных фильмов, защита выполненных заданий, проектов, собеседование, экзамен.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Учебно-методическое обеспечение СРО

- использование Интернет-ресурсов;
- презентации на основе современных мультимедийных средств по темам учебных занятий

6.2. Содержание СРО

При подготовке к занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы обучающегося, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам; а также электронные интерактивные формы обучения, когда обучающиеся осваивают новый материал в качестве активных участников процесса обучения в процессе самостоятельной работы, приобретают навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности. владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Творческий практикум

Обучающие игры:

В игровой форме студенты успешно обучаются, так как здесь присутствует главный фактор обучения – общение. Причем общение на заданную тему.

Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины.

Игры для интенсивного обучения:

Работа с текстом.

«Самое главное» Нужно придумать наиболее подходящее слово, характеризующее данный текст.

«Существительные» Пересказ текста коллективно, воспроизведение его существительными, его основной идеи.

«Моментальное фото». Восстановление по памяти продемонстрированного в течение очень короткого времени текста.

«Сказка» Придумать сказку по заданному тексту.

«Образная память» Представление текста в виде застывшей немой сцены (создание образа).

«Эмоции» Все по очереди читают текст разными голосами, с разными эмоциями.

«Зрительная память» Кто-то изображает картину, все смотрят, затем отворачиваются, картинка меняется и ее нужно привести в исходное положение по памяти.

«Мнемоника» Выписываем на лист ключевые слова в столбик, каждый придумывает забавную историю, в которой все эти слова завязаны одно за другим.

«Рифмоплет» Сочинение стихов.

«Байка» Придумывание басен.

«Шарж» Развитие в игре умения находить наиболее яркие и выразительные черты людей.

«Интервью» Развитие умения в игровой форме задавать вопросы для раскрытия характера человека.

«Фантазер» Сочинение сказок, небылиц, невероятных историй и т.п.

«Сценарий» Сочинение сценариев методом «мозгового штурма»

«Пословицы» Использование пословиц и поговорок для написания сценариев анимационных фильмов.

Игровые творческие семинары

1. «Съемки фильма»

2. «Мыльная опера»

3. «Три фильма на одну тему»

Задания:

1. Сбор материала для сценария путем наблюдений за окружающей действительностью, ее осмысление.

Цель задания: Развитие у студента наблюдательности, умения активно вторгаться в жизнь.

На основе поиска материала в жизни развитие способности общаться с людьми, что очень важно для сценариста.

2. На основе отобранного материала формулировка своего замысла, темы, идеи. Написание творческой работы с использованием полученных знаний (каждый студент – на основе выбранной темы).

Цель задания: закрепить полученные знания; развитие навыка сценарного письма.

3. Написание сценарного этюда с использованием структурных элементов сценария (ремарка, описание комнаты, по диалогу, с титрами, с закадровым голосом).

4. Выявление и обострение конфликтной ситуации изложенного материала наблюдения. Написать короткий рассказ с ярко-выраженным конфликтом.

5. Портретная зарисовка однокурсника. Описание характера близкого человека.

6. Формирование сюжета по живописному или фотоматериалу. Выстраивание живописного или фотографического материала в сюжет.
7. Разработка и написание «немого» этюда.
8. Написание сценарного этюда на заданную тему (композиция сценария).
9. Написать этюд-экранизацию литературного произведения.
10. Разработка и написание звукового этюда.
11. Написать киноновеллу. Особое внимание уделить нахождению сюжетного «зерна», острых перипетий, «поворотов».
12. Разработка заявки и либретто сценария.
13. Написание дикторского текста и диалога к предложенному изобразительному ряду.
14. Написание сценарного этюда на предложенную музыку.
15. Написание сценарного этюда с использованием всех полученных знаний за все время обучения, с дальнейшей переработкой его в полноценное произведение экранной драматургии.

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Творчество Уолта Диснея.
2. Мастера отечественной анимации. В. Старевич, Л. Атаманов, В. и З. Брумберг, И. Иванов – Ваню, М. Пащенко, В. Сутеев и др.
3. Европейская анимация. Л. Райнигер, Б. Бартош, А. Алексеев, П. Гримо, Ж.Ф. Лагиони, Н. Мак – Ларен и др.
4. Американская анимация. С. Босустов и студия ЮПА.
5. История отечественной анимации.
6. Творчество Й. Трнки и К. Земана.
7. «Загребская школа» (Д. Вукотич, В. Мимица, Б. Довникович – Бордо, Н. Драгич и др.).
8. Творчество Ф. Хитрука.
9. Творчество Ю. Норштейна.
10. Творчество Э. Назарова.
11. Мастера отечественной анимации. Б. Степанцев, В. Котеночкин, Б. Дёжкин, Р. Качанов, А. Хржановский, А. Петров, И. Гаранина и др.
12. Виды анимации.
13. Жанры анимации.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к экзамену

1. «Одушевление» как сущностная черта анимации. Хронометраж движения. Компонировка. Жест как внутреннее обоснование мысли.
2. Анимационный персонаж, его выразительные возможности.
3. Анимация как вид искусства.
4. Анимация как способ художественного постижения мира.
5. Выразительные возможности анимационного кино.
6. Движение как сущностная черта персонажа. Движение персонажа как основное выразительное средство анимационного фильма.
7. Драматургия и изобразительное решение анимационного фильма.
8. Жанровое разнообразие анимационного кино. Особенности жанров.
9. Замысел и эскизная разработка персонажей анимационного фильма.
10. Звуковое решение анимационного фильма.
11. Изобразительное решение анимационного фильма. Его особенности.
12. Методика работы над анимационным фильмом.

13. Мультипликат. Элементы мультипликата. Изготовление мультипликата как самая ответственная часть в «одушевлении» персонажей.
14. Образные возможности разных техник (сыпучей, живописи по стеклу, компьютерной анимации и др.) и их выбор при написании сценария анимационного фильма.
15. Объемная анимация и её специфика.
16. Основные этапы создания анимационного фильма. Их характеристика.
17. Перекладка и её специфика.
18. Пространство как выразительное средство анимационного фильма. Взаимосвязь персонажа и пространства. Закадровое пространство фильма.
19. Раскадровка как графическая и монтажная модель будущего анимационного фильма. Методика работы над раскадровкой. Графический стиль раскадровки и графический стиль фильма, их взаимосвязь.
20. Реальное и мультипликационное движение, качественное различие.
21. Рисованная анимация и её специфика.
22. Роль цвета в анимации. Значение цветовых эскизов к фильму.
23. Специфика анимационного образа. Возможности пересоздания, вымысла, иносказания, метафоры, гиперболы в анимации.
24. Специфика работы над мультипликационным движением как одним из главных моментов, определяющих своеобразие анимационного фильма.
25. Специфика творческой деятельности драматурга в анимационном кино.
26. Специфика творческой деятельности оператора в анимационном кино.
27. Специфика творческой деятельности режиссера в анимационном кино.
28. Сценарий анимационного фильма. Формы записи сценария.
29. Тайминг как часть одушевления. Аспекты тайминга.
30. Технические условия производства анимационного фильма. Понятие покадровой съемки. Мультистанок. Методы съемки анимационного фильма.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Анимационное кино и видео» по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» включает следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Куркова, Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации / Н.С. Куркова - Кемерово: Изд-во КемГУКИ, 2016.- 289 с. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

2. Волков, А.А. Мультипликационный фильм / А.А.Волков – Москва: Знание, 1974. – 40 с. – Текст : непосредственный.
3. Волков, А.А. Художники советского мультфильма / А.А.Волков – Москва: Советский художник, 1978. – 127 с. – Текст : непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Академия анимационного кино им. Ф.С. Хитрука URL: [http:// www animator.ru](http://www animator.ru) (дата обращения: 20.08.2021). – Текст : электронный.
2. Мультик URL: [http:// www.myultik.ru](http://www.myultik.ru) (дата обращения: 20.08.2021). – Текст : электронный.
3. Фестиваль анимационного кино URL: [http:// www.suzdalfest.ru](http://www.suzdalfest.ru) (дата обращения: 20.08.2021). – Текст : электронный.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Оборудованный съемочный павильон (не менее 2-х рабочих мест), съемочные мультипликационные станки, видеокамеры/ фотоаппараты, компьютеры для съемок, компьютеры для монтажа, учебные компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран (плазменная панель).

Программное обеспечение: Microsoft Office, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox), 3D Studio Max, Flash, Adobe PhotoShop, Adobe Premiere

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития категорий: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, расстройствами эмоционально-волевой сферы поведения, нарушениями речи, интеллекта. Для категории лиц с нарушениями зрения – слабовидящих.

В работе с инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных групповых и индивидуальных занятий.

В работе с данными категориями обучающихся должны использоваться специализированные технические средства в преподавании дисциплины – учебная информация в доступных формах, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, а также вспомогательные технические средства обучения (опоры для сидения, микрофоны, диктофоны, видеоматериалы и т.п.), доступность помещений (пандусы, спуски, звукоречевая среда и т.д.), создается безбарьерная среда.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

1. Анимация	5. Визуальный
2. Аниматик	6. Время экранное
3. Актер	7. Выразительность
4. Воображение	8. Гипербола

9. Графика
10. Гэг
11. Движение
12. Декорация
13. Действие
14. Жанр
15. Замысел
16. Звук
17. Идея
18. Изображение
19. Иллюзия
20. Кадр
21. Картинка живая
22. Композиция
23. Композитинг
24. Кукла
25. Колорит
26. Материал
27. Мастер-план
28. Масштаб
29. Марионетка
30. Мультипликация
31. Мультипликат
32. Метафора
33. Мизансцена
34. Монтаж
35. Музыка
36. Мышление образное
37. Обобщение
38. Образ
39. Пантомима
40. Перекладка
41. Производство
42. Процесс съемочный
43. Раскадровка
44. Рендеринг
45. Спецэффект
46. Съемка покадровая
47. Синтез
48. Сюжет
49. Тайминг
50. Творчество
51. Технологии компьютерные
52. Тема
53. Хронометраж
54. Художник
55. Фаза
56. Фантазия
57. Фольклор
58. Фон
59. Целлулоидный лист

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б1.В.1.04

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА СТУДИЕЙ КИНО -, ФОТО- И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино, фото - и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая учебная программа дисциплины «Методика руководства студией кино-, фото и видеотворчества» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино, фото - и видеотворчества».

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» и рекомендована к размещению в «Электронной образовательной среде КемГИК» по web - адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 28.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2021 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> (30.08.2022г., протокол №1)

Куркова Н.С. Методика руководства студией кино-, фото- и видеотворчества: Рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино, фото - и видеотворчества» квалификация (степень) выпускника - «бакалавр» / Н.С. Куркова. – Кемерово: Кемеров. гос. институт культуры, 2023. – 35 с. – Текст непосредственный.

Автор - составитель:
старший преподаватель Куркова Н.С.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СРО) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Формирование системы знаний и представлений, умений, навыков и необходимых компетенций для организации и эффективного руководства студией кино-, фото и видеотворчества.

Знакомство студентов с организационными, управленческими, педагогическими и творческими основами деятельности кино-, фото и видеокolleктивов, с учетом специфики любительского объединения, а именно:

- типологией любительских объединений;
- методикой работы с творческим коллективом;
- методами, формами, приемами организации и руководства студией кино-, фото и видеотворчества;
- планированием работы студии кино-, фото и видеотворчества;
- методами развития творческих способностей участников студии кино-, фото- и видеотворчества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная дисциплина входит в профессиональный блок базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она тесно связана с учебными дисциплинами «Теория и методика детско-юношеского аудиовизуального творчества», «Методика преподавания спецдисциплин», «Организация кино-, фото- и видеопроцесса», «История любительского кино-, фото- и видеотворчества».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.	специфику руководства студией кино-, фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно-воспитательной и творческой работы коллектива;	собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и	навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности

	специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.	видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.	
ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	специфику руководства студией кино-, фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.	собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.	навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности
ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной	вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и	разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.	навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино,

культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.	творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.		фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности
ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества	специфику руководства студией кино-фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно-воспитательной и творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.	разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.	навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Дисциплина ведётся на 3 курсе (5семестр). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа, в том числе для очной формы обучения 36 часов аудиторных занятий и 36 часов - СРО. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения; для заочной формы обучения 8 часов аудиторных занятий, 64 часа – СРО.

4.2. Структура дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	семестр	всего часов	Виды учебной работы, включая СРО и трудоёмкость (в часах)					Интерактивные формы обучения	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (по неделям семестра)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Индивидуальные зан.	СРО		
1	Раздел 1. Организаторская работа по созданию студии кино-, фото- и видеотворчества									
1.1.	Типы и виды любительских объединений	5		2				2	Лекция-визуализация	Устный опрос
1.2.	Подготовительный этап в создании коллектива			2				2		
1.3.	Организационный этап создания творческого коллектива			2		2		2	Круглый стол	Круглый стол
1.4.	Нормативно - правовое обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества			2	4			2	Лекция-визуализация	Защита выполненных работ
	Итого по разделу			8	4	2		8		
2	Раздел 2. Принципы формирования творческого коллектива									
2.1.	Социально-психологическая характеристика участника студии кино-, фото- и видеотворчества			2				4	Кейс - стадии	Защита выполненных работ

2.2.	Принципы формирования творческого коллектива			2	2			4	Дискуссия	
2.3.	Стадии формирования коллектива			2		2	1	4	Кейс - стадии	Защита выполненных работ
	Итого по разделу			6		2		12		
3	Раздел 3. Руководство творческим коллективом									
3.1.	Личные и профессиональные качества, функции руководителя, виды его деятельности, цели и задачи			2		2		6	Лекция - диалог	Защита выполненных работ
3.2.	Система планирования работы в творческом коллективе			2		2		4	Метод проектов	Защита выполненных работ
	Итого по разделу			4		4		10		
4	Раздел 4. Предметно - педагогический процесс в любительском объединении									
4.1.	Общая характеристика видов коллективной деятельности			2				2	Лекция-визуализация	
4.2.	Формы и методы учебно-познавательной работы			2		2		2	Работа в малых группах	Тестирование
4.3.	Развитие творческих способностей, условия самореализации			2		2		2	Проблемная лекция	Защита выполненных работ

	личности в кино-, фото и видеотворчестве								
	Итого по разделу			6		4		6	
	Итого		72	24		12		36	Зачёт

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	семестр	всего часов	Виды учебной работы, включая СРО и трудоёмкость (в часах)					Интерактивные формы обучения	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (по неделям семестра)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Индивидуальные зан.	СРО		
1	Раздел 1. Организаторская работа по созданию студии кино-, фото- и видеотворчества									
1.1.	Типы и виды любительских объединений	5		2				2	Лекция-визуализация	Устный опрос
1.2.	Подготовительный этап в создании коллектива							6		Защита выполненных работ
1.3.	Организационный этап создания творческого коллектива							6	Круглый стол	
1.4.	Нормативно-правовое обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества			2				6	Лекция-визуализация	
	Итого по разделу			4				18		

4.2.	Формы и методы учебно-познавательной работы						6	Работа в малых группах	Защита выполненных работ
4.3.	Развитие творческих способностей, условия самореализации личности в кино-, фото и видеотворчестве		2				6	Проблемная лекция	Защита выполненных работ
	Итого по разделу		2		2		16		
	Итого	72	6		2		64		Зачёт

Знак * - часы аудиторных и самостоятельных занятий для студентов заочной формы обучения

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины	Результаты обучения
Раздел 1. Организаторская работа по созданию студии кино-, фото- и видеотворчества	
<p>Типы и виды любительских объединений</p> <p>Типы объединений по структуре; содержанию деятельности и виду деятельности. Специфика объединений художественного типа. Авторские учебно-творческие объединения, их специфика. Кружок, студия, клуб как виды любительских объединений, их характерные особенности. Школа на коммерческой основе как новая форма творческого любительского объединения. Функции объединения.</p> <p>1.2. Подготовительный этап по созданию коллектива.</p> <p>Задачи подготовительного этапа. Создание материально-технической базы студии. Формы вовлечения участников в коллектив. Определение типологии объединения, его статус. Специфика работы по набору участников для кружка, студии, школы. Правила приема.</p> <p>Разработка нормативных документов, учебной программы, сроки обучения. Работа со средствами массовой информации по вовлечению людей в творческую деятельность. Совместные со СМИ мероприятия, акции. Принципы отбора творческих работ.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p>

1.3. Организационный этап создания творческого коллектива.

Роль и задачи организационного этапа. Функции первого собрания участников. Деловая часть встречи, ее задачи, специфика проведения. Принципы формирования объединения. Постановка задач и целей – ближайших и перспективных. Знакомство с программой обучения. Требования к первому совместному мероприятию. Выявление вкусов, интересов, потребностей участников.

1.4. Нормативное обеспечение работы объединения

Тип и вид объединения, его цели, задачи, состав, возраст участников, его статус (правовой и экономический), направление деятельности. Структура объединения. Права и обязанности участников. Органы управления и самоуправления. Высший орган объединения, его функции. Правила приема и отчисления из коллектива. Формы учета и отчетности, сроки жизнедеятельности.

ПКО – 4

Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества

В результате изучения раздела студент должен:

знать:

специфику руководства студией кино- фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.

уметь:

собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.

владеть:

навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и

	видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности
Раздел 2. Принципы формирования творческого коллектива	
<p>2.1. Социально-психологическая характеристика участника студии кино-, фото- и видеотворчества</p> <p>Мотивы участия в любительском объединении различных возрастных групп. Особая роль мотива общения. Установка как готовность личности к активному действию. Сочетание потребностей, мотивов и интересов в установке личности. Характерные особенности установки обучающегося на предметную, познавательную, творческую, коммуникативную, общественную деятельность. Методы выявления и условия развития мотивов и установок личности, культурного уровня человека.</p> <p>Признаки творческой личности. Условия для самореализации творческих способностей участника. Методы педагога-руководителя студии по развитию у членов коллектива художественного вкуса, способности самостоятельно мыслить и анализировать, по развитию художественного интереса и творческих способностей. Связь мотивов и творческой активности. Роль общественно значимой цели в творчестве.</p> <p>Выявление мотивов, которые привели участников в объединение как определяющий фактор успешной работы в дальнейшем. Методы выявления: анкетирование, беседа, устный опрос, наблюдение, интервью и др., их специфические особенности. Ориентация участников на художественный интерес и творчество. Влияние уровня образования участника на его интересы и потребности.</p> <p>Преимущества и недостатки одновозрастных и разновозрастных групп. Задачи педагога по определению форм и методов работы с учетом демографических характеристик участников объединения. Союз родителей и педагога в процессе работы студии.</p> <p>2.2. Принципы формирования творческого коллектива.</p> <p>Любительское объединение как социально-психологическая группа. Целевая общность интересов, направление общего интереса в</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества</p> <p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать: специфику руководства студией кино-, фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и творческой работы коллектива;</p>

объединении. Определение целей и задач объединения: перспективы, динамика и законы движения любительского объединения. Типология форм организации объединения: кружок, студия, клуб, школа. Особенности первичных форм творческого коллектива: малочисленный состав, возрастная дифференциация, материальные и художественные возможности. Пути перерастания кружка в студию, клуб.

Студия как творческий коллектив повышенного типа. Характер творческих и художественных возможностей. Постоянный состав участников, планируемый учебно-воспитательный процесс, высокий уровень работ, наличие традиций.

Клубы как высшая форма творческого объединения. Принцип частичной и полной самокупаемости объединения. Сложная структура: группы, курсы, секции, студии.

Творческое объединение на коммерческой основе. Платная основа, элитарный характер, традиции. Порядок создания организации с правами юридического лица, ее регистрация, структура. Анализ целесообразности открытия самокупаемого объединения. Изучение рынка спроса и предложения.

Нормативное обеспечение работы любительского объединения. Управление и самоуправление в коллективе. Требования к составу, порядок вступления, приема кандидатов. Источники образования средств. Планирование художественно-творческой, познавательной, воспитательной работы. Внутренние и внешние задачи объединения. Принципы формирования коллектива: принцип «последовательного отказа», индивидуального подхода, сплоченности, планирования работы на перспективу. Традиции, их значение в деятельности коллектива. Атрибуты и символика объединения, их использование в практике работы.

2.3. Стадии формирования коллектива, роль студии в формировании личности.

Основные стадии развития объединения: узнавание, усиление сплоченности, зрелый коллектив. Характерные особенности этапов развития: неустойчивые объединения с ориентацией на учебу и общение; образование активного ядра с установкой на творчество и успех; высокий уровень сплоченности и работ, появление традиций, гордость за принадлежность к коллективу. Признаки зрелости коллектива, его перспективности.

специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.

уметь:

сбирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.

владеть:

навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности

<p>А.С. Макаренко о законах развития коллектива как средства воспитания и формирования личности. Взгляды Ушинского, Сухомлинского, Корчака на роль коллектива. Отношения, возникающие между человеком и коллективом: конформизм, нон-конформизм, гармония – их характеристика. Конфликты в коллективе, их характер, причины возникновения, способы устранения. Формальный и фактический лидер в коллективе, их взаимоотношения. Задачи руководителя по формированию комфортного микроклимата в коллективе. Конкуренция как конфликтное общение, как столкновение позиций, интересов, целей. Характерные особенности различных конфликтов при общении: внешние, внутренние, межличностные; краткие - затяжные; явные - скрытые. Пути разрешения конфликтов. Разделение эмоциональной и деловой сторон конфликта.</p>	
<p>Раздел 3. Руководство творческим коллективом</p>	
<p>3.1. Функции руководителя, виды его деятельности в творческом коллективе.</p> <p>Цели и задачи педагогического руководства. Единство предметной и педагогической деятельности руководителя. Три аспекта задач педагога: образовательные, развивающие, воспитательные, их характеристика. Формирование творческой гармоничной личности как цель деятельности педагога.</p> <p>Три этапа деятельности: проектный, этап непосредственной деятельности, завершающий. Функции руководителя на всех этапах: планирование, организаторская, управленческая, учебная, исполнительская, психологическая, воспитательная. Содержание работы, ее виды в процессе реализации функций. Условия успешной деятельности педагога и руководителя в творческом коллективе.</p> <p>Общение как процесс взаимодействия и взаимного влияния людей. Виды общения: межличностные, личностно-групповые, групповые, их характеристика. Общение как источник информации в коммуникативном общении.</p> <p>Техника педагогического общения. Требования к организации общения педагога, руководителя с членами коллектива. Заповеди успешного педагогического общения. Стратегия поведения руководителя коллектива.</p> <p>Цели и задачи руководителя объединения. Стили педагогического руководства:</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,</p>

<p>авторитарный, либеральный и демократический. Авторитарный стиль как самореализация руководителя, ошибки и недостатки подобного руководства. Ориентация на коллективную работу в демократическом руководстве. Методика последовательного отказа от явного руководства. Развитие самоуправления. Ориентация на успех каждого. Формальное и фактическое лидерство в коллективе. Типы лидеров, характерные особенности каждого из них: организатор, инициатор, вдохновитель, генератор эмоционального настроения, эмоционального притяжения, мастер.</p> <p>Должностные обязанности руководителя. Задачи эффективного руководства. Требования к руководителю с профессиональной, педагогической, психологической точек зрения.</p> <p>3.2. Система планирования работы.</p> <p>План как общественное лицо объединения, стратегия и тактика работы руководителя. Сущность планирования, задачи, исходная информация. Этапы планирования, варианты и структура планов, их функциональный и психологический аспекты. Программа как перспективный план работы. Этапы создания программы. Полнота и избыточность цели. Последовательность и системность в развитии дисциплины. Основные разделы программы, их содержание.</p> <p>Календарно-тематический план как план ближайших целей и задач. Конкретизация содержания предмета, разбитого на разделы и темы. Форма записи, составные элементы календарно-тематического плана. Конспект как рабочий план конкретного занятия, текущей работы педагога. Формы и методы занятия, время проведения отдельных его частей, логическое продолжение предыдущих тем. Составные элементы плана-конспекта. Формы конкретных занятий, сочетание индивидуальных и массовых, деловых и игровых форм на конкретных занятиях: рассказ педагога, лекция; показ методов работы. Практическая творческая работа; игра (деловая, ролевая, ситуативная); диспут, беседа; экскурсия, конкурс; творческий отчет; обсуждение и т.д.</p> <p>Значение индивидуальных планов, планов групп и общего плана.</p> <p>Планирование учебно-творческой работы, художественно-творческой, познавательной, культурно-массовой, воспитательной работы. Типичные ошибки в планировании.</p>	<p>педагогического руководства коллективом народного творчества</p> <p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>специфику руководства студией кино- фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.</p> <p>уметь:</p> <p>собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.</p> <p>владеть:</p> <p>навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности</p>
--	---

Раздел 4. Предметно - педагогический процесс в любительском объединении	
<p>4.1. Общая характеристика видов коллективной деятельности</p> <p>Виды деятельности в педагогической системе «участники – учеба - воспитание». Характеристика основных видов деятельности в любительском объединении: учебная, познавательная, художественно-творческая, игровая, дискуссионная, поисково-исследовательская, организационно - пропагандистская.</p> <p>Уровни видов деятельности в различных объединениях на разных стадиях развития коллектива. Организация объединения на основе одного из видов деятельности.</p> <p>Виды деятельности в творческом коллективе: кружке, студии, клубе, школе. Методика организации видов деятельности в различных объединениях. Организация учебно-воспитательной работы в объединении и ее реализация на практике.</p> <p>Тема 4.2. Формы и методы художественно-познавательной работы в коллективе.</p> <p>Полифункциональность искусства, сложное взаимодействие познавательной, эстетической, информационной, воспитательной, творческой, гедонистической, коммуникативной функций. Преобразующее воздействие искусства на личность. Использование произведений живописи, кино, спектаклей, музыки, литературы в художественно - образовательной работе.</p> <p>Этапы художественно-образовательной работы, методика последовательного переключения: для себя, для близких, для всех. Первый этап: открытие неизвестного в известном - характеристика метода, его элементов.</p> <p>Второй этап: развитие способности к аналитическому мышлению, методика решения поставленной задачи. Словесные, наглядные и практические методы художественно-образовательной работы. Традиционные и проблемные методы, их формы, характеристика.</p> <p>Постановка учебно-тренинговых задач, их реализация.</p> <p>Овладение теоретическими знаниями по произведениям искусства, преломление их в собственном творчестве.</p> <p>Самообразование, его роль в формировании личности. Художественная работа, по этическому, нравственному воспитанию, корректировка</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.</p> <p>ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества</p> <p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать: специфику руководства студией кино- фото и видеотворчества; вопросы организационной деятельности; нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества; особенности учебно - воспитательной и творческой работы коллектива; специфику организации и проведения фотовыставок, фестивалей, конкурсов.</p> <p>уметь:</p>

поведения членов объединения. Массовые и групповые формы работы по эстетическому и этическому воспитанию (совместный просмотр, обсуждение произведений искусства, диспуты, викторины, творческие вечера, творческие портреты и др.). Методика проведения массовых и групповых художественно-образовательных мероприятий, их цели и задачи.

Закономерности построения учебно-познавательной работы в детско-юношеских объединениях, в работе со взрослыми. Особенности организации учебного процесса на начальном этапе овладения мастерством. Функции учебной и познавательной работы в творческом коллективе.

Выполнение обучающих задач, предметных целей, как первый шаг в приобщении к творчеству, формировании умений. Виды учебной работы по степени самостоятельности обучающихся, по источнику передачи информации, по характеру управления учебным процессом. Ориентация на деятельный, творческий подход как оптимальный тип обучения. Формирование навыков в творческой работе.

Этапы учебной работы в формировании умений и навыков: рецептивный, репродуктивный, эвристический, творческий, их характеристика. Роль самостоятельной работы обучающегося при работе с литературой, при выполнении практических упражнений и заданий. Роль учебно-познавательной работы в формировании творческой личности с широким кругозором.

Тема 4.3. Развитие творческих способностей, условия самореализации личности в творчестве

Художественная и техническая подготовка - двуединая особенность обучения в любительском объединении. Признаки творческой личности. Современные установки в обучении по формированию активной творческой личности: ориентация на качество знаний, умений, навыков, кругозор личности; развитие ассоциативного мышления, творческого воображения; выработка нравственных и эстетических ориентаций в области художественных явлений, целевые установки обучаемых.

Связь мотивов и творческой активности личности. Общественная значимость цели как стимул творческой активности.

Этапы развития личности в процессе всех видов деятельности: предметной, познавательной, художественной, творческой, коммуникативной.

собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития кино, фото- и видеотворчества; планировать и организовывать творческий процесс в студии кино, фото- и видеотворчества; выявлять и развивать художественно-творческие способности, духовно-нравственные ценности и идеалы, этнокультурные интересы её участников; участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; разрабатывать документацию студии кино-, фото- и видеотворчества; использовать разработанную документацию для руководства студией и воплощения организационно – управленческих и аудиовизуальных проектов.

владеть:

навыками художественно-педагогической деятельности в области кино, фото- и видеотворчества; методами организации и руководства студий кино, фото- и видеотворчества, различными формами пропаганды их деятельности

Постановка творческих задач как необходимая предпосылка творческого процесса. Понятие «творческой» и «нетворческой» деятельности. Создание условий для творческих проявлений участников объединения.

Роль массовых, групповых форм и методов работы в развитии творческих задатков обучаемых, их способности аналитически мыслить, общаться, отстаивать свое мнение. Массовые формы, практикуемые в объединениях. Викторина, творческий вечер, творческий портрет и др.

Роль практических занятий на всех этапах овладения мастерством, роль репродуктивного и эвристического уровней обучения.

Задача педагога-руководителя по развитию способностей обучающихся и их самореализации в творчестве.

Формы стимулирования успеха, творческих находок, экспериментов, новаторства.

Соединение творчества, познавательности, развлечения и досуга в коллективных, массовых и групповых, формах работы. Роль ведущего, его функции при проведении массовых мероприятий по развитию творческих способностей участников.

Обучение мастерству через ориентацию на успех всех и каждого участника объединения.

В.Ф.Шаталов, В.А.Сухомлинский, Гляссер о принципах успешного обучения. Принципы повседневного оценивания предметной деятельности участников. Индивидуальные, групповые, массовые методы контроля.

Формы и методы контроля за исполнением заданий и эффективности обучения в кинофотообъединениях: опросы, индивидуальные карточки, зачеты, викторины; система тестов заданного уровня, методика их проведения. Периодичность контроля по каждой теме. Степень автоматизации в усвоении новых операций и приемов как показатель уровня усвоения материала.

Роль оценки предметной деятельности участников. Внутренняя оценка: уровень овладения техническим мастерством; количество умений и навыков, составляющих совокупность изучаемого материала.

Критерии оценки: по общему впечатлению, по жанрам, по техническому качеству, по использованию изобразительных и выразительных средств, по новизне и оригинальности идеи, по логическому и ассоциативному решению материала.

<p>Стимулирование успеха, виды морального и материального поощрения: похвала, благодарственное письмо, грамота, приз.</p> <p>Значение выставок фоторабот и просмотра видеофильмов для начинающих авторов. Принципы оценки творческой работы. Поощрение индивидуального стиля творчества.</p> <p>Внешние задачи и внешние связи объединения как эффективный стимул повышения качества творческих работ участников. Выработка критериев отбора и оценки работ для конкурсных выставок, фестивалей, смотров, публикаций в СМИ творческих вечеров.</p> <p>Роль внешней оценки работ. Ориентация на успех каждого участника объединения как эффективная форма стимулирования учебной и творческой работы.</p>	
--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В обучении используются следующие активные и интерактивные методы и технологии обучения: лекции в интерактивной форме, такие, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог и др.

Также используются дискуссии и кейс-технологии, в частности, метод кейс-стади как вид учебного занятия, сочетающего в себе несколько методов (самостоятельная работа с научной и учебной литературой, учебной информацией, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, метод проектов и др.) и форм (практического занятия, семинара, деловой или ролевой игры и др.) обучения.

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с руководителями студий, педагогами дополнительного образования.

- использование интернет-ресурсов;
- презентации на основе современных мультимедийных средств по темам учебных занятий.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

При подготовке к занятиям и выполнении заданий используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам; а также электронные интерактивные формы обучения, когда обучающиеся осваивают новый материал в качестве активных участников процесса обучения в процессе самостоятельной работы, приобретают навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения СРО

При изучении дисциплины необходимо обратиться к учебному пособию Е.И. Смирновой «**Клубные объединения**». В книге обобщен и проанализирован опыт работы различных клубных объединений, представлены цели и задачи педагогического руководства клубными объединениями, клубное объединение как педагогическая система, признаки

объединения как особой формы работы в клубе, виды и функции клубных объединений, функции руководителя клубного объединения. Также рассказывается о деятельности клубных объединений, сущности творческой деятельности, даются характеристики участников клубных объединений, организация клубных объединений, методика формирования установки на творчество и способности к творчеству у участников клубных объединений, оценка деятельности клубных объединений. В учебном пособии Е.И.Смирновой **«Теория и методика организации самодеятельного творчества трудящихся в культурно-просветительных учреждениях»** рассматриваются функции художественной самодеятельности и художественная самодеятельность как один из компонентов макросистемы «художественная культура», раскрывается сущность художественной деятельности как особого вида человеческой деятельности, связанной с реализацией эстетических потребностей и художественных способностей людей. Одним из главных условий подлинного творчества является богатство творящей личности, её нестандартность, индивидуальность. Важно то, что функция искусства реализуется в процессе художественной деятельности как функция развития художественно-творческой личности. Кинолюбительство развивается как вид индивидуального, и как вид группового, коллективного авторства. Основой творческого процесса здесь является непосредственная самореализация субъекта. В учебном пособии **«Дополнительное образование детей»** раскрывается понятие системы дополнительного образования, формирование отечественной системы дополнительного образования детей, место дополнительного образования детей в современной системе общего образования: учреждения дополнительного образования как один из элементов системы образования, виды учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательная школа в составе учреждения дополнительного образования. Даны понятия, цели и задачи педагогических программ в сфере дополнительного образования. В монографии Н.Ф. Хилько **«Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере»** раскрываются методологические и теоретические основы педагогики аудиовизуального творчества. В учебном пособии А.А.Гука **«Киноvideолюбительство»** раскрывается природа любительского кинотворчества, рассказывается о становлении отечественного кинолюбительского движения, о современном кинолюбительстве, о видеолубительстве как феномене досуговой экранной культуры. В книге В.Е.Триодина **«Клуб и свободное время»** анализируется воспитательное воздействие клубной работы на участников клубных объединений, показывается значение правильной организации свободного времени для гармонического, всестороннего развития личности. В книге В.Е. Триодина **«Воспитание увлечением: формирование и деятельность клубных объединений»** рассказывается о принципах формирования клубных объединений, о том, как они строят свою работу.

6.2. Содержание СРО

Практическая работа №1

Разработка модели студии:

1. Проектирование модели студии (выбор профиля будущей студии).
2. Описание концепции педагогической деятельности. Концепция как структурированная совокупность идей, описывающих и обосновывающих модель профессиональной деятельности.
3. Подготовка проекта студии (постановка целей и задач, выбор системы, в которой будет функционировать студия). Постановка вопросов: что я делаю? Как я делаю? Зачем я делаю? Почему имею такие результаты?
4. Составление перспективного плана работы студии.

Практическая работа №2

Разработка плана-конспекта учебного занятия:

1. Методика (алгоритм) подготовки теоретической и практической части занятия.
2. Формы и методы проведения занятия, время занятия.

3. Анализ проведения учебного занятия.
4. Вывод о том, насколько удалось руководителю осуществить задуманное на занятии.

Практическая работа №3

Мультимедийная презентация какой-либо студии

На примере определенной студии проанализировать особенности студии кино-, фото и видеотворчества (руководство деятельностью студии: методы, формы, приемы организации соответствующих коллективов, планирование их работы, формирование деятельности, учебного процесса, воспитательной работы).

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Описание кейсов

Кейс №1

Темы:

- *Организаторская работа по созданию объединения;*
- *Руководство творческим коллективом;*
- *Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.*

Задание:

Вам предложили создать фотокружок в системе дополнительного образования. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

Оформление результатов:

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

Кейс №2

Темы:

- *Организаторская работа по созданию объединения;*
- *Руководство творческим коллективом;*
- *Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.*

Задание:

Вам предложили создать кино-видеостудию в учреждении культурно – досугового типа. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

Оформление результатов:

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

Кейс №3

Темы:

- Организаторская работа по созданию объединения;
- Руководство творческим коллективом;
- Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.

Задание:

Вам предложили создать профильный клуб (фотовидеотворчества) по месту жительства. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

Оформление результатов:

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

Кейс №4

Темы:

- Организаторская работа по созданию объединения;
- Руководство творческим коллективом;
- Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.

Задание:

Вы хотите открыть фотошколу на коммерческой основе. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

Кейс №5

Темы:

- Организаторская работа по созданию объединения;
- Руководство творческим коллективом;
- Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.

Задание:

Вы хотите открыть киношколу на коммерческой основе. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

Оформление результатов:

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

Кейс №6

Темы:

- Организаторская работа по созданию объединения;
- Руководство творческим коллективом;
- Предметно-педагогический процесс в творческом коллективе.

Задание:

Вам предложили создать фотовидеостудию в общеобразовательной школе. Ваши действия?

Обеспечивающие средства: учебно – методические материалы, нормативно – правовые документы.

Оформление результатов:

В процессе выполнения задания студент должен предложить порядок создания коллектива любительского кино-, фото – и видеотворчества с учетом его направленности. Определить цель, задачи и формы работы коллектива, концептуальные основания образовательного процесса и методику работы с коллективом.

На выполнение и оформление результатов кейса отводится 1 час 30 минут, задание представляется в рукописном виде на листе формата А-4.

Рекомендуемая литература: [1,4,5,11]

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к зачёту

1. Типы учреждений образования и культуры. Типы и виды творческих объединений. Функции творческих объединений.
2. Подготовительный этап по созданию коллектива.
3. Организационные мероприятия, их цели и задачи.
4. Нормативное обеспечение работы студии кино-фото- и видеотворчества.
5. Социально-психологическая характеристика участника студии кино-, фото- и видеотворчества. Условия самореализации личности в творчестве.
6. Принципы формирования творческого коллектива.
7. Стадии формирования коллектива.
8. Функции руководителя, виды его деятельности, функции, цели и задачи.
9. Общая характеристика видов коллективной деятельности.
10. Формы и методы учебно-познавательной работы.
11. Понятие «любительское объединение». Признаки любительского объединения.
12. Цели и задачи работы студии кино-, видео и фототворчества.

13. Основные этапы организации творческого объединения. Планирование работы.
14. Цель, функции и задачи работы руководителя студии. Типы руководства.
15. Учебное занятие как основной вид деятельности в студии кино-, фото и видеотворчества, основной элемент деятельности педагога – руководителя студии.
16. Типология учебных занятий в творческом объединении.
17. Признаки коллектива.
18. Методы учебной работы в творческом коллективе.
19. Понятие «творческая личность». Методы развития творческих способностей участников творческого объединения.

8. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины

Дисциплина ведётся на 3 курсе (5семестр). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы – 72 часа, в том числе для очной формы обучения 36 часов аудиторных занятий и 36 часов - СРО. 30% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах обучения; для заочной формы обучения 4 часа аудиторных занятий, 36 часов – СРО.

В процессе обучения используются разнообразные формы занятий. Помимо лекций, в которых излагаются основные вопросы курса, программа предусматривает семинары, творческие встречи, деловые игры, практические задания как на занятиях в вузе, так и во время учебной и производственной практики.

Дисциплина тесно связана с учебными дисциплинами «Теория и методика детско-юношеского аудиовизуального творчества», «Методика преподавания спецдисциплин», «Организация кино-, фото- и видеопроцесса», «История любительского кино-, фото- и видеотворчества».

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

- 1.Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие / И.Ю. Исаева - Москва, 2010. – Университетская библиотека online. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/54554> – Загл. с экрана. – Текст непосредственный.
- 2.Стрельцов, Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие/Ю.А. Стрельцов – Москва: МГУКИ, 2010.-307 с. – Текст непосредственный.
- 3.Хилько Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере: Омск, Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. -181 с. – Текст непосредственный.

9.2. Дополнительная литература:

- 1.Воспитание учащихся по месту жительства : книга для учителя / под ред. В.Г. Бочаровой. – Москва: Просвещение, 1987. – 191 с. – Текст непосредственный.
- 4.В час досуга: сборник статей /сост. Б. Башмаков, Л.Аверьянов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 192 с. – Текст непосредственный.
- 5.Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга: Учебник. – М., 1998. – С. 378. – Текст непосредственный.
- 6.Выготский, Л.С. Педагогическая психология: Л.С. Выготский.- Москва: Педагогика-Пресс, 1999.-534 с. – Текст непосредственный.
- 8.Гагин, В.Н. Интересно ли в вашем клубе? / В.Н. Гагин. – Москва: Изд-во политической литературы, 1989. – 240 с. – Текст непосредственный.
- 9.Гоголев, Ф.В. А у нас во дворе / Ф.В. Гоголев. – Москва: Советская Россия, 1989. – 128 с. – Текст непосредственный.
- 11.Добрецова, Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации профильного обучения [Текст] / Н.В. Добрецова. – Санкт – Петербург: Изд-во КАРО, 2005. – 160 с. – Текст непосредственный.
- 12.Демакова, И.Д. Воспитательная деятельность педагога в современных условиях / И.Д. Демакова – СПб.: КАРО, 2007. – 160 с. – Текст непосредственный.

13. Журба, Н.Н., Ребикова, Ю.В., Шушарина, Г.С. Педагог дополнительного образования: нормативные и методические основы организации деятельности: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / Н.Н. Журба, Ю.В. Ребикова, Г.С. Шушарина. – Челябинск: Цицеро, 2010. – 212 с. – Текст непосредственный.
14. Ильичев, С.И. Кинолюбительство: истоки и перспективы / С.И. Ильичев, Б.Н. Нащекин. – Москва, 1986. – 110 с. – Текст непосредственный.
15. Клубоведение: учебное пособие / под ред. Проф. С.Н. Иконниковой. – Москва: Просвещение, 1980. – 397 с. – Текст непосредственный.
17. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (опубликовано в издании "Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993) – Текст непосредственный.
18. Махов, Ф.С. Когда подростку интересно (подросток в школе и клубе) / Ф.С. Махов. – Ленинград, 1986. – 32 с. – Текст непосредственный.
19. Медиаобразование / под ред. Л.С. Зазнобиной. – Москва: МИПКРО, 1996. – 80 с. – Текст непосредственный.
20. Новосельцева, Н.А. Наши подростки / Н.А. Новосельцева, В.В. Федоров. – Москва: Изд-во политической литературы, 1989. – 127 с. – Текст непосредственный.
21. Организация дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений различных типов и видов - М., ООО «Новое образование», 2009. – 120 с. – Текст непосредственный.
22. Педагогические условия развития детского творчества в дополнительном образовании детей: проблемы результативности образовательной деятельности / Филина Т.В., Абдухакимова С.А. – М.: ЦДТ ЮЗООУ, 2009. – Текст непосредственный.
23. Пензин, С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы / С.Н. Пензин. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 175 с. – Текст непосредственный.
24. Петров, В.П. Фотография в кружке, студии, клубе / В.П. Петров. – Москва: Советская Россия, 1986. – Текст непосредственный.
25. Профессия? Увлечение? Судьба? (Самореализация педагога в системе дополнительного образования) - ГОУ СПбГДТЮ, 2007 – 131 с. – Текст непосредственный.
26. Программа дополнительного образования: от разработки до реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 176 с. – Текст непосредственный.
27. Смирнова, Е.И. Клубные объединения: учебное пособие / Е.И. Смирнова. – Москва, 1977. – 160 с. – Текст непосредственный.
30. Смирнова, Е.И. Теория и методика организации самодеятельного творчества трудящихся в культурно-просветительных учреждениях: учебное пособие / Е.И. Смирнова. – Москва: Просвещение, 1983. – 192 с. – Текст непосредственный.
31. Триодин, В.Е. Клуб и свободное время / В.Е. Триодин. – Москва: Профиздат, 1982. – 136 с. – Текст непосредственный.
32. Триодин, В.Е. Воспитание увлечением: формирование и деятельность клубных объединений Москва. Профиздат, 1987, 143 с. – Текст непосредственный.
33. Усов, Ю.Н. Основы экранной культуры / Ю.Н. Усов. – Москва: Новая школа, 1993. – 90 с. – Текст непосредственный.
34. Федоров, А.В. Медиаобразование в России: краткая история развития / А.В. Федоров, И.В. Чельшева. – Таганрог: Познание, 2002. – 266 с. – Текст непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015): Режим доступа: <http://zakonobobrazovanii.ru/> - Загл. с экрана
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» / Режим доступа: www.dopedu.ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория, оборудованная персональными компьютерами, мультимедийный комплекс для проведения занятий.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития категорий: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, расстройствами эмоционально-волевой сферы поведения, нарушениями речи, интеллекта. Для категории лиц с нарушениями зрения – слабовидящих.

В работе с инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных групповых и индивидуальных занятий.

В работе с данными категориями обучающихся должны использоваться специализированные технические средства в преподавании дисциплины – учебная информация в доступных формах, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, а также вспомогательные технические средства обучения (опоры для сидения, микрофоны, диктофоны, видеоматериалы и т.п.), доступность помещений (пандусы, спуски, звукоречевая среда и т.д.), создается безбарьерная среда.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

- 1.авторитарность
- 2.активность личности
- 3.студия
- 4.школа
- 5.виды деятельности
- 6.викторина
- 7.выставка
- 8.демография
9. Деятельность

10. дискуссия
11. календарно-тематический план
12. клуб
13. конкурс
14. коллектив
15. критерий
16. кружок
17. лидер
18. методы работы
19. мотивы
20. навыки
21. новаторство
22. обсуждение
23. общение
24. план-конспект
25. потребности
26. программа
27. репродуктивный этап
28. рецептивный уровень
29. самооценка
30. самореализация
31. самоуправление
32. стимул
33. структура
34. творчество
35. традиции
36. умения
37. устав
38. формы деятельности
39. функции
40. эффективность

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.1.05 ОРГАНИЗАЦИЯ КИНО-, ФОТО-, ВИДЕОПРОЦЕССА

Направление подготовки:
51.03.02- Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» и рекомендована к размещению в «Электронной образовательной среде КемГИК» по web - адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 28.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2021 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВО «КемГИК» 30.08.2022 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/>

Куркова, Н.С. Организация кино-, фото-, видеопроцесса: рабочая программа дисциплины для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. Куркова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 18 с. – Текст: непосредственный.

*Автор – составитель:
старший преподаватель Куркова Н.С.*

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

формирование представлений о мировом кинопроцессе; содержании творческо-организационных аспектов разработки творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества и продвижения его на рынок; об основных функциях продюсерской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» входит в базовую часть профессионального цикла образовательной программы по направлению 51.03.02- Народная художественная культура, по профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Для освоения дисциплины «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» необходимы знания, полученные в результате изучения студентами дисциплин «Сценарное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения», «Съемочное мастерство», «Фотомастерство». Дисциплина «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» тесно связана с дисциплинами «Методика руководства студией кино-, фото-, видеотворчества», «Аудиовизуальные технологии. Реклама».

В результате освоения дисциплины «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» формируются базовые знания и умения, необходимые для успешной реализации выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.	сущность и функциональные обязанности продюсера; авторские права в аудиовизуальном бизнесе; принципы функционирования системы проката аудиовизуальных продуктов; рекламные коммуникации, организацию менеджмент фестивалей и выставок; законодательство в аудиовизуальной сфере; законы и иные	разрабатывать документацию, сопровождающую движение творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества; использовать разработанную творческо-производственную документацию для воплощения аудиовизуальных и фотопроектов	методами организации творческого процесса и технологией создания творческих проектов в области кино-, фото -, видеотворчества; формами и методами рекламы фильмов и фотовыставок

	<p>нормативные правовые акты, регламентирующие коммерческую и рекламную деятельность; организацию производства, менеджмент и маркетинг в аудиовизуальной сфере; организацию творческого процесса и технологию создания аудиовизуальных произведений; передовой отечественный и зарубежный опыт производства аудиовизуальных произведений</p>		
<p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	<p>сущность и функциональные обязанности продюсера; авторские права в аудиовизуальном бизнесе; принципы функционирования системы проката аудиовизуальных продуктов; рекламные коммуникации, организацию и менеджмент фестивалей и выставок;</p> <p>законодательство в аудиовизуальной сфере; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие коммерческую и</p>	<p>разрабатывать документацию, сопровождающую движение творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества; использовать разработанную творческо-производственную документацию для воплощения аудиовизуальных и фотопроектов</p>	<p>методами организации творческого процесса и технологией создания творческих проектов в области кино-, фото-, видеотворчества; формами и методами рекламы фильмов и фотовыставок</p>

	рекламную деятельность; организацию производства, менеджмент и маркетинг в аудиовизуальной сфере; организацию творческого процесса и технологию создания аудиовизуальных произведений; передовой отечественный и зарубежный опыт производства аудиовизуальных произведений		
--	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **2 зачетные единицы**, 72 часа, из них: 36 часов - СР; 28 – лекционных, 8 – практических – на дневной форме обучения; 4 лекционных, 8 часов – практических, 60 часов - СР на заочном отделении.

4.2 Структура дисциплины

Тематический план для очной формы обучения

№/№	Наименование разделов и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
			Всего	Лекции	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме	СР	
Раздел 1. Формирование продюсерской концепции экранного проекта								
1.1.	Классификация видов и жанров киноискусства	7		2		Лекция-диалог	2	Устный опрос

1.2.	Мировой кинопроцесс.			4		Лекции-визуализации	4	Подготовка сообщений
1.3.	Особенности предпринимательской деятельности в России как основы продюсерства.			2	2		4	
1.4.	Продюсер творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества как профессия.			2	2	Презентации	4	Тестирование

Раздел 2. Творческие и организационные аспекты разработки аудиовизуального проекта

2.1.	Авторские права в аудиовизуальном бизнесе.			2	2		4	Фронтальный опрос
2.2.	Правовые, организационные и творческие отношения продюсера с авторами фильма.			2		Работа в малых группах	2	Защита выполненных работ
2.3.	Разработка проекта документального фильма.			2		Работа в малых группах	2	
2.4.	Разработка проекта игрового фильма.			2		Работа в малых группах	2	Защита выполненных работ

		7						опрос
1.2.	Мировой кинопроцесс.			2			12	Тестирование
1.3.	Особенности предпринимательской деятельности в России как основы продюсерства.						4	
1.4.	Продюсер творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества как профессия.			2	2		4	Защита выполненных работ

Раздел 2. Творческие и организационные аспекты разработки аудиовизуального проекта

2.1.	Авторские права в аудиовизуальном бизнесе.						4	
2.2.	Правовые, организационные и творческие отношения продюсера с авторами фильма.				2	Ролевая игра	4	Ролевая игра
2.3.	Разработка проекта документального фильма.						4	
2.4.	Разработка проекта игрового фильма.				2		4	Защита выполненных работ
2.5.	Разработка проекта научно-						4	

	популярного фильма.							
2.6.	Разработка проекта анимационного фильма.						4	
Раздел 3. Технологии продюсирования аудиовизуального и фотопрокта								
3.1.	Принципы формирования российской системы кинопроката.						4	
3.2.	Рекламные коммуникации в продвижении творческих проектов.			2			4	Презентации
3.3.	Организация и менеджмент кинофестивалей и фотовыставок.					Деловая игра	4	Деловая игра
	Итого:			4	8		60	экзамен 36

4.3. Содержание дисциплины

Содержание	Результаты обучения
Раздел 1. Формирование продюсерской концепции экранного проекта	
<p>Тема 1. Классификация видов и жанров киноискусства Понятие вида и жанра. Видовые и жанровые образования киноискусства. Жанровые тенденции в кинематографе.</p> <p>Тема 2. Мировой кинопроцесс Направления мирового кинопроцесса. Основные направления, жанры, темы кино в разные исторические периоды. Становление и развитие киноискусства России, Франции, Англии, США и др. стран. Крупнейшие мастера и наиболее известные фильмы. Влияние кинематографа разных стран на мировой кинопроцесс.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела студент должен: знать:</p>

<p>Тема 3. Особенности предпринимательской деятельности в России как основы продюсерства. Понятие продюсирования. Содержание профессиональной деятельности. Продюсер и изготовитель фильма. Физические и юридические лица в качестве продюсера.</p> <p>Тема 4. Продюсер творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества как профессия. Составляющие продюсерской деятельности: творческая, организационная, финансовая. Психологические качества продюсера. Должностные обязанности продюсера.</p>	<p>сущность и функциональные обязанности продюсера; этапы работы продюсера; авторские права в аудиовизуальном бизнесе; принципы функционирования системы проката аудиовизуальных продуктов; рекламные коммуникации, организацию и менеджмент фестивалей и выставок; законодательство в аудиовизуальной сфере; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие коммерческую и рекламную деятельность; организацию производства, менеджмент и маркетинг; организацию творческого процесса и технологию создания аудиовизуальных произведений; формы и методы проведения рекламных кампаний; передовой отечественный и зарубежный опыт производства аудиовизуальных произведений; уметь: разрабатывать документацию, сопровождающую движение творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества; использовать разработанную творческо-производственную документацию для воплощения аудиовизуальных и фотопроектов; владеть: методами организации творческого процесса и технологией создания творческих проектов в области кино-, фото -, видеотворчества; формами и методами рекламы фильмов и фотовыставок.</p>
<p>Раздел 2. Творческие и организационные аспекты разработки аудиовизуального проекта</p>	
<p>Тема 1. Авторские права в аудиовизуальном бизнесе. Статус автора. Гражданский кодекс Российской Федерации. Раздел 7. Гл.70. Статья 1257. Понятие «Автор произведения». Статья 1263. Понятие «Аудиовизуальное произведение». Структура и состав авторского договора: стороны, предмет</p>	<p>Формируемые компетенции: ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. ПКО-2</p>

договора, гарантии/условия, территория, срок, права и обязанности сторон, расчеты, контроль, ответственность, условия изменения и расторжения договора, прочие условия. Этапы заключения договорных отношений.

Тема 2. Правовые, организационные и творческие отношения продюсера с авторами фильма.

Работа продюсера со сценарием. Литературный сценарий.

Поиск идеи. Источники сценарного материала. Определение жанра и формата будущего сценария. Формы сценарной записи. Составляющие сценария. Защита идеи. Организация презентации.

Финансирование проекта. Лимит затрат. Оценка риска. Режиссерский сценарий. Постановочный проект фильма. Выбор мест внестудийных съемок. Организация работы на экспедиционных, местных, студийных и натуральных площадках. Организация работы в павильоне. Организация работы в интерьере. Компьютерная графика.

Тема 3. Разработка проекта документального фильма.

Источники финансирования документальных проектов. Работа с темой и героем. Система показа документальных фильмов. Особенности состава съемочной группы документального фильма. Содержание работы студии над документальным фильмом.

Тема 4. Разработка проекта игрового фильма.

Источники финансирования игрового кино. Система показа игровых фильмов. Особенности состава съемочной группы игрового фильма. Содержание работы студии над игровым фильмом.

Тема 5. Разработка проекта научно-популярного фильма.

Источники финансирования научно-популярного кино. Система показа научно-популярных фильмов. Особенности состава съемочной группы. Содержание работы студии над научно-популярным фильмом.

Тема 6. Разработка проекта анимационного фильма.

Источники финансирования анимационного кино. Система показа анимационных фильмов.

способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате изучения раздела студент должен:

знать:

сущность и функциональные обязанности продюсера; этапы работы продюсера; авторские права в аудиовизуальном бизнесе;

принципы функционирования системы проката аудиовизуальных продуктов; рекламные коммуникации, организацию и менеджмент фестивалей и выставок;

законодательство в аудиовизуальной сфере; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие коммерческую и рекламную деятельность; организацию производства, менеджмент и маркетинг;

организацию творческого процесса и технологию создания аудиовизуальных произведений;

формы и методы проведения рекламных кампаний;

передовой отечественный и зарубежный опыт производства аудиовизуальных произведений;

уметь:

разрабатывать документацию, сопровождающую движение творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества;

использовать разработанную творческо-производственную документацию для воплощения аудиовизуальных и фотопроектов;

владеть:

методами организации творческого процесса и технологией создания творческих проектов в области кино-, фото-, видеотворчества;

формами и методами рекламы фильмов и фотовыставок.

<p>Особенности состава съемочной группы. Содержание работы студии над анимационным фильмом.</p>	
<p>Раздел 3. Технологии продюсирования аудиовизуального и фото проекта</p>	
<p>Тема 1. Принципы формирования российской системы кинопроката. Становление независимого российского кинопроката в 90-е годы. Структура российских киносетей. Политика и стратегия кинопрокатных организаций. Производитель-прокатчик-демонстратор с точки зрения прокатчика. Отношения между прокатчиком и демонстратором. Разработка рекламной компании фильма. Финансирование рекламного бюджета. Значение кинорынков и фестивалей.</p> <p>Тема 2. Рекламные коммуникации в продвижении аудиовизуальных и фотопроектов. Роль рекламы в продвижении кино-, видеофильмов и фотовыставок. Производство рекламы. Виды и основные средства распространения рекламной информации. Реклама в прессе. Рекламные ролики. ТВ-реклама. Радиореклама. Наружная реклама. Интернет – технологии в продвижении проектов. Этапы проведения рекламной компании.</p> <p>Тема 3. Организация и менеджмент кинофестивалей и фотовыставок. Типы и классификация кинофестивалей. Организация кинофестивальной деятельности. Организация фотовыставок. Финансирование и менеджмент.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p>В результате изучения раздела студент должен:</p> <p>знать: сущность и функциональные обязанности продюсера; этапы работы продюсера; авторские права в аудиовизуальном бизнесе; принципы функционирования системы проката аудиовизуальных продуктов; рекламные коммуникации, организацию и менеджмент фестивалей и выставок; законодательство в аудиовизуальной сфере; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие коммерческую и рекламную деятельность; организацию производства, менеджмент и маркетинг; организацию творческого процесса и технологию создания аудиовизуальных произведений; формы и методы проведения рекламных кампаний; передовой отечественный и зарубежный опыт производства аудиовизуальных произведений;</p> <p>уметь:</p>

	<p>разрабатывать документацию, сопровождающую движение творческого проекта в области кино-, фото-, видеотворчества;</p> <p>использовать разработанную творческо-производственную документацию для воплощения аудиовизуальных и фотопроектов;</p> <p>владеть:</p> <p>методами организации творческого процесса и технологией создания творческих проектов в области кино-, фото -, видеотворчества;</p> <p>формами и методами рекламы фильмов и фотовыставок.</p>
--	---

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе обучения по дисциплине «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» предполагается использование традиционных и интерактивных образовательных технологий.

В процессе изучения дисциплины «Организация кино-, фото-, видеопроцесса» используются следующие образовательные технологии:

- **лекции** (установочная лекция, вводная лекция, проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-консультация, лекция-визуализация и др.);
- **практические технологии** (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, творческие работы, кейс – методы, выполнение учебных заданий);
- **практико-ориентированные технологии** (моделирование занятий **методом проектов**);
- **тренинги**
- использование интернет-ресурсов;
- презентации на основе современных мультимедийных средств по темам учебных занятий.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

При подготовке к занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы студента, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам; а также электронные интерактивные формы обучения, когда обучающиеся осваивают новый материал в качестве активных участников процесса обучения в процессе самостоятельной работы, приобретают навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося

В конце курса студенты разрабатывают самостоятельные **творческие проекты**. В результате студент должен знать основные приемы эффективной реализации аудиовизуальных и фотопроектов: от замысла до продажи; основные приемы создания сценария; знать и

применять маркетинг студийных фильмов и финансирования независимых фильмов, иметь опыт собственных продюсерских практических разработок и навыки презентации проекта; уметь самостоятельно разрабатывать бюджет и готовить производственный план проектов; производить критическую оценку собственной деятельности; устанавливать деловые контакты.

Обязательным условием допуска студента к зачёту является выполнение практических работ.

6.1. Тематика практических занятий:

1. Организация кинопроизводства в проекте (съёмка фильма поэтапно).
2. Составление договоров, заключаемых на всех этапах создания и распространения АВП, договоров о привлечении финансовых средств.
3. Организация фотопроизводства в проекте (поэтапно).
4. Правовое регулирование в аудиовизуальной сфере. Знание и применение.
5. Разработка рекламной компании творческого проекта.

6.2. Требования к структуре творческого проекта:

- Название проекта;
- Жанр и формат проекта;
- Стиль проекта, выраженный в различных элементах (режиссерской манере, операторской работе, звуковом и графическом оформлении и т.д.);
- Актерский состав (в игровом фильме);
- Подготовительная работа (деятельность, связанная с изучением дополнительного материала);
- График съёмок (количество дней/недель, необходимых на подготовку, съёмки и постпродакшн);
- Съёмочная группа (ключевые фигуры участников аудиовизуального проекта – режиссер, оператор, художник, композитор и т.д.);
- Целевая аудитория и рынок. Пробный кинопоказ маркетинговой ориентации. Стратегии рекламы фильмов.
- Бюджет проекта (распределение финансовых средств в подготовительный, съёмочный, монтажно-тонировочный (постпродакшн) периоды.

7. Фонд оценочных средств

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения

Вопросы к зачету:

1. Понятие «малобюджетное кино». Раскройте.
2. Регулирование отношений в аудиовизуальной сфере.
3. Особенности съёмок игрового кино.
4. Особенности съёмок документального кино.
5. Особенности съёмок научно-популярного кино.
6. Особенности съёмок анимационного кино.
7. Съёмки фильма как творческий проект.
8. Съёмки фото как творческий проект.
9. Российское кино и глобализация мировой кинокоммуникации.
10. Этапы создания АВП.
11. Договорное регулирование в аудиовизуальной сфере.
12. Понятие «продюсер». Роль продюсера в процессе создания АВП.
13. Понятие «аудиовизуальное произведение». Раскройте.
14. Кто входит в творческий состав, участвующий в создании АВП?
15. Отличия процесса создания высокобюджетного от малобюджетного кино.

- 16.Производитель и потребитель. Прокат и маркетинг АВП. Реклама фильма.
- 17.Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
18. Понятие «авторы». Права авторов на аудиовизуальное произведение, созданное их трудом.
- 19.Понятие «двуединая деятельность» в аудиовизуальной сфере.
20. 21. Понятие «некоммерческий показ». Раскройте.
- 22.Понятие «инвестор». Раскройте.
- 23.Понятие «кредитор». Раскройте.
24. Понятие «Госкино» и его функции.
25. Понятие «дистрибьютор». Раскройте.
- 26.Кто входит в технический состав съемочной группы?
27. Понятие «демонстратор». Раскройте.
28. История кино как процесс.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1.Основная литература

1. Демчук, О.Н. Теория организации: учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. Москва: Флинта, 2017. – 262 с. – Текст непосредственный.
2. Кинематограф – зеркало или молот? Кинокоммуникация как социокультурная практика / под ред. М.И. Жабского. Москва: Канон+, 2010. - 536 с. - Текст непосредственный.
3. Разлогов, К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. Москва: ЭКСМО, 2011. – 688 с. Текст непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Ализес, И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / И.К. Ализес. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 198 с. Текст непосредственный.
2. Ружанская, Л.С. Теория организации : учебное пособие / Л.С. Ружанская. Москва: Флинта, 2017. – 201 с. - Текст непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Ассоциация продюсеров кино и телевидения. – Режим доступа: <http://www.rusproducers.com/>
2. Вестник медиаобразования. – Режим доступа: <http://www.media-edu.ru/index.php?id=1224>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 - Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
 - Информационная система 1С:Предприятие 8
 - Музыкальный редактор – Sibelius
 - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip

- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - МАРК-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант Плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития категорий: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, расстройствами эмоционально-волевой сферы поведения, нарушениями речи, интеллекта. Для категории лиц с нарушениями зрения – слабовидящих.

В работе с инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных групповых и индивидуальных занятий.

В работе с данными категориями обучающихся должны использоваться специализированные технические средства в преподавании дисциплины – учебная информация в доступных формах, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, а также вспомогательные технические средства обучения (опоры для сидения, микрофоны, диктофоны, видеоматериалы и т.п.), доступность помещений (пандусы, спуски, звукоречевая среда и т.д.), создается безбарьерная среда.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

1. Авторский договор
2. Артхаус
3. Блокбастер
4. Брендеринг фильма

5. Дистрибьютер фильма
6. Кастинг
7. Квота
8. Кинофранчайзинг
9. Контент
10. Контрафакция
11. Копирайтер
12. Копродакшн
13. Креативный директор
14. Лицензия
15. Медиапланер
16. Медийность
17. Мейджорн
18. Мейнстрим
19. Мультиплекс
20. Паблик рилейшнз
21. Постпродакшн
22. Прайм-тайм
23. Продакшн
24. Продюсер фильма
25. Релиз фильма
26. Референтная группа
27. Римейк
28. Саундтрек
29. Сегмент рынка
30. Сиквел
31. Смета затрат
32. Страхование
33. Тарифная система
34. Рейтинг телевизионный
35. Тендер
36. Трейлер
37. Тритмент
38. Тизер
39. Фокус группа

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б.1.О.19

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦДИСЦИПЛИН

Рабочая учебная программа дисциплины

по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»,

Профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**

Формы обучения:
очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника *бакалавр*. утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества ФГБОУ ВПО «КемГИК» и рекомендована к размещению в «Электронной образовательной среде КемГИК» по web - адресу <http://edu.kemgiki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Куркова Н.С. Методика преподавания спецдисциплин [Текст]: рабочая учебная программа для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» / автор-сост. Н.С. Куркова. – Кемерово: КемГИК, 2023. – 24с.

Автор-составитель:
старший преподаватель кафедры фотовидеотворчества
Н.С.Куркова

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
 - 6.2. Примерная тематика рефератов, докладов
 - 6.3. Содержание самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств
 - 7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
 - 7.2. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 9.1. Основная литература
 - 9.2. Дополнительная литература
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Теоретическая и методическая подготовка бакалавров к самостоятельной преподавательской деятельности в области кино-, фото и видеотворчества.

Формирование готовности к выполнению преподавательской профессиональной деятельности в учреждениях различного типа: дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях, культурно – досуговых учреждениях, профильных клубах по месту жительства, коммерческих школах и др., а также решению психолого-педагогических задач в сфере аудиовизуального образования по художественно-эстетическому направлению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

«Методика преподавания спецдисциплин» относится к дисциплинам базовой части профессионального (специального) цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной: «Методика руководства студией кино-, фото и видеотворчества» и другими специальными дисциплинами. Для освоения этого учебного курса необходимы базовые знания по следующим учебным дисциплинам: «Педагогика» и «Психология».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры.	-основные педагогические концепции медиаобразования в условиях модернизации российского общества; -общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества; -основы планирования учебного процесса в профильных творческих объединениях: кружках, студиях, клубах, школах;	-осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества; -планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»; -формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи,	-навыками творческого мышления и педагогического поиска; -современными методиками преподавания специальных дисциплин; -научной терминологией медиаобразования; -методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству

	-современные образовательные технологии преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;	возникающие в процессе педагогической деятельности; -осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;	
ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	-основные педагогические концепции медиаобразования в условиях модернизации российского общества; -общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества; -основы планирования учебного процесса в профильных творческих объединениях: кружках, студиях, клубах, школах; -современные образовательные технологии преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профилю подготовки	-осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества; -планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»; -формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности; -осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-,	-навыками творческого мышления и педагогического поиска; -современными методиками преподавания специальных дисциплин; -научной терминологией медиаобразования; -методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству

	«Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;	фото и видеотворчества;	
ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры.	-основные педагогические концепции медиаобразования в условиях модернизации российского общества; -общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества; -основы планирования учебного процесса в профильных творческих объединениях: кружках, студиях, клубах, школах; -современные образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;	-осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества; -планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»; -формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности; -осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;	-навыками творческого мышления и педагогического поиска; -современными методиками преподавания специальных дисциплин; -научной терминологией медиаобразования; -методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству
ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогика,	-основные педагогические концепции медиаобразования в условиях модернизации российского общества;	-осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в	-навыками творческого мышления и педагогического поиска; -современными методиками преподавания

<p>педагогического руководства коллективом народного творчества</p>	<p>-общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;</p> <p>-основы планирования учебного процесса в профильных творческих объединениях: кружках, студиях, клубах, школах;</p> <p>-современные образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;</p>	<p>области кино-, фото и видеотворчества;</p> <p>-планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»;</p> <p>- формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности;</p> <p>-осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;</p>	<p>специальных дисциплин;</p> <p>-научной терминологией медиаобразования;</p> <p>-методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству</p>
---	---	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Сроки обучения по дисциплине «Методика преподавания спецдисциплин» в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки (51.03.02) «Народная художественная культура» – в течение 7 семестра на 4 курсе для очной и заочной форм обучения.

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания спецдисциплин» составляет **2 зачетные единицы, 72 часа** в соответствии с рабочим учебным планом, в том числе: 36 часов - аудиторные занятия, из них: лекционные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов; самостоятельная работа студентов – 36 часов (очная форма обучения); лекции – 8 часа, практические занятия -2 часа, СРО – 62 часа на заочной форме обучения.

Доля аудиторных занятий в интерактивных формах в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», п. 7.3. требований к условиям реализации образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Формы проведения интерактивных занятий – кейс – метод, проекты, презентации на основе современных мультимедийных средств, тренинги, игровые методики.

4.2. Структура дисциплины

Тематический план для очного отделения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля, промежуточной аттестации Виды оценочных средств
		Лекции	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме	СР	
Раздел 1. Общие принципы художественного образования						
1.1.	Методология образования. Методика как предмет изучения. Цель и задачи художественного образования.	2	2	Круглый стол	2	Устный опрос
1.2.	Образование как процесс и результат педагогической деятельности.	2	2	Обсуждени е	4	Круглый стол
1.3.	Педагогика творчества. Педагогические технологии. Основные педагогические категории.	2	2	Лекция-диалог	4	Фронтальн ый опрос
Раздел 2. Основы организации учебного процесса в области кино-,фото и видеотворчества						
2.1.	Методы обучения. Развитие теории методов обучения. Классификация методов обучения. Методы и формы обучения. Профессиональная компетентность преподавателя	2	2	Презентаци я сообщений	4	Тестирован ие

	спецдисциплин по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».					
2.2.	Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемые в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин. Формы обучения. Учебное занятие как основная форма организации занятий видео- и фототворчеством. Формы организации учебных занятий.	2	2	Кейс - методы	6	Презентация
2.3.	Система контроля знаний и умений обучающихся. Нормативно-правовые основы функционирования образования в области кино-, фото и видеотворчества. Виды учебной документации в образовательных учреждениях.	2	2	Практикум	4	Проверка результатов практических заданий
Раздел 3. Профессиональная подготовка преподавателей спецдисциплин в области кино-, фото и видеотворчества. Методика преподавания аудиовизуальных и фотодисциплин						
3.1.	Педагогика искусства. Дидактические принципы в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин.	2	2	Презентация на основе современных мультимедийных средств	4	

3.2.	Технологии в обучении специальным дисциплинам по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».	2	2	Метод проектов	4	Защита проектов
3.3.	Методика преподавания сценарного мастерства. Методика преподавания режиссуры аудиовизуального произведения. Методика преподавания съемочного мастерства. Методика преподавания фотомастерства.	2	2	Работа в малых группах	4	Проверка результатов практических заданий
Итого:		18	18		36	Зачёт
Всего: 72 часа						

Тематический план для заочного отделения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
		Лекции	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме	СР	
Раздел 1. Общие принципы художественного образования						
1.1.	Методология образования. Методика как предмет изучения. Цель и задачи	2			4	Фронтальный опрос

	художественного образования.					
1.2.	Образование как процесс и результат педагогической деятельности.				8	
1.3.	Педагогика творчества. Педагогические технологии. Основные педагогические категории.	2		Презентаци я	8	
Раздел 2. Основы организации учебного процесса в области кино-,фото и видеотворчества						
2.1.	Методы обучения. Развитие теории методов обучения. Классификация методов обучения. Методы и формы обучения. Профессиональная компетентность преподавателя спецдисциплин по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».			Презентаци я сообщений	6	
2.2.	Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемые в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин. Формы обучения. Учебное занятие как основная форма организации занятий видео- и фототворчеством. Формы организации учебных занятий.	2		Кейс- методы	8	
2.3.	Система контроля знаний и умений обучающихся. Нормативно-правовые основы			Практикум	6	

	функционирования образования в области кино-, фото и видеотворчества. Виды учебной документации в образовательных учреждениях.					
Раздел 3. Профессиональная подготовка преподавателей спецдисциплин в области кино-, фото и видеотворчества. Методика преподавания аудиовизуальных и фотодисциплин						
3.1.	Педагогика искусства. Дидактические принципы в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин.	2		Презентации на основе современных мультимедийных средств	6	
3.2.	Технологии в обучении специальным дисциплинам по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».			Метод проектов	8	Защита проектов
3.3.	Методика преподавания сценарного мастерства. Методика преподавания режиссуры аудиовизуального произведения. Методика преподавания съемочного мастерства. Методика преподавания фотомастерства.		2		8	
	Итого:	2	8		62	Зачёт
Всего: 72 часа						

4.3. Содержание дисциплины

Содержание разделов и тем	Результаты обучения
Раздел 1. Общие принципы художественного образования	
<p>Тема 1.1. Методология образования. Методология как учение об организации деятельности (от метод и логия) – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Методология образования – учение об организации научной, практической педагогической (образовательной), учебной деятельности.</p> <p>Методология как система принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.</p> <p>Классификация деятельности по целевой направленности: игра – учение – труд. В сфере образования: методология игровой деятельности; методология учебной деятельности, методология трудовой деятельности. Методика как предмет изучения.</p> <p>Цель и задачи художественного образования.</p> <p>Структурные элементы деятельности – умения, навыки.</p> <p>Умения как способы успешного выполнения действия, соответствующие целям и условиям деятельности.</p> <p>Опора умений на знания. Навыки как полностью автоматизированные компоненты действий, сформированные в процессе упражнений. Умения и навыки как способы действий, включенные в конкретные виды деятельности. Три основных этапа: аналитический, синтетический и этап автоматизации в формировании навыков. Пути формирования навыков через простой показ, через объяснение, через сочетание объяснения и показа. Труд, учение, игра как основные виды человеческой деятельности. Введение в методологию игровой деятельности.</p> <p>Тема 1.2. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Основные категории педагогики – воспитание, обучение (дидактика), образование, формирование, развитие, закономерности, педагогический процесс, педагогическая практика. Личность обучающегося и педагога в педагогическом процессе. Субъект - субъектный характер обучения и воспитания.</p> <p>Тема 1.3. Педагогика творчества. Педагогические технологии.</p> <p>Методология обучения кино-, фото и видеотворчеству. Педагогика творчества. Методика любительского аудиовизуального творчества. Разработка различных вариантов содержания процесса образования в области</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПКО-1 способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;</p> <p>ПКО-2 способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды;</p> <p>ПКО-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры;</p> <p>ПКО – 4 Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества</p> <p>В результате изучения раздела обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества; - современные образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»; <p>уметь:</p>

кино-, фото и видеотворчества, использование возможностей современной дидактики, обоснование выбора педагогических технологий.

Тематическое планирование. Этапы технологии: этап целеполагания, этап логически-конструктивный, оценочно-корректировочный этап.

Организация процесса учебной деятельности. Современный проектно-технологический тип организационной культуры. Учебный проект. Методы учебной деятельности. Формы учебной деятельности. Творческий процесс создания аудиовизуального и фотопроизведения.

Игра как метод обучения. Игровые технологии. Технологии личностно-ориентированного обучения. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина.

- осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества;

- формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности;

- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»;

- осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;

владеть:

- навыками творческого мышления и педагогического поиска;

- современными методиками преподавания специальных дисциплин;

- научной терминологией медиаобразования;

- методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству.

Раздел 2. Основы организации учебного процесса в области кино-, фото и видеотворчества.

Тема 2.1. Методы обучения. Развитие теории методов обучения. Классификация методов обучения. Методы и формы обучения. Профессиональная компетентность преподавателя спецдисциплин по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

Методы и формы обучения. Классификации: традиционная, по типу познавательной активности, бинарная. Традиционная (содержит все виды деятельности обучающегося: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, обучение с помощью технических средств. Классификация методов по характеру познавательной деятельности (самостоятельности) обучающихся (по И.Я.Лернеру и М.Н.Скаткину): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. Классификация методов, основанная на бинарном принципе (по М.И.Махмутову). Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемые в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин. Формы обучения.

Формируемые компетенции:

ПКО-1
способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;

ПКО-2
способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды;

ПКО-3
способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры;

Тема 2.2. Формы организации учебных занятий.

Правила выбора способов деятельности педагогом и обучающимися как метод обучения. Конструирование учебных действий и умений в общении с педагогом. Обусловленность действий педагога преподаваемой дисциплиной. Конструирование занятий в зависимости от целей обучения конкретной дисциплине с учетом специфики соответствующих умений и навыков.

Практическое занятие как основная форма организации обучения спецдисциплинам в области кино-, фото и видеотворчества. Требования к занятию.

Тема 2.3. Система контроля знаний и умений обучающихся. Нормативно-правовые основы функционирования образования в области кино-, фото и видеотворчества. Виды учебной документации в образовательных учреждениях. Выбор форм обучения в зависимости от типов учреждения (дополнительное образование, культурно-досуговое, общеобразовательное и др.). Виды контроля.

ПКО – 4

Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества

В результате изучения раздела обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;
- современные образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;

уметь:

- осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества;
- формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности;
- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»;
- осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;

владеть:

- навыками творческого мышления и педагогического поиска;
- современными методиками преподавания специальных дисциплин;
- научной терминологией медиаобразования;
- методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству.

Раздел 3. Профессиональная подготовка преподавателей спецдисциплин в области кино-, фото и видеотворчества. Методика преподавания аудиовизуальных и фотодисциплин.

Тема 3.1. Педагогика искусства. Дидактические принципы в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин.

Принцип вариативности, провозглашенный в современном российском образовании. Возможность педагогу выбора и конструирования педагогического процесса по любой модели, включая авторские.

Программа как нормативно-управленческий документ, отражающий план и содержание деятельности педагога, учреждения, объединения. Образовательная программа как нормативный документ, содержащий основные цели и задачи педагогической деятельности, средства, методы, технологии их реализации. Типы образовательных программ (по В.П. Голованову). Требования к образовательным программам педагога ДО.

Тема 3.2. Технологии в обучении специальным дисциплинам по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества». Основы технологизации учебного процесса. Овладение основами технологизации учебного процесса как главный фактор профессионального роста педагога. Индивидуальная методика преподавания. Методы преподавания: репродуктивные и продуктивные.

Игровые формы организации учебного процесса.

Тема 3.3. Методика преподавания сценарного мастерства. Методика преподавания режиссуры аудиовизуального произведения. Методика преподавания съемочного мастерства. Методика преподавания фотомастерства.

Целенаправленность и логическая упорядоченность содержания дисциплины от её специфики. Инновационные методы преподавания специальных дисциплин.

Формируемые компетенции:

ПКО-1

способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;

ПКО-2

способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды;

ПКО-3

способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры;

ПКО – 4

Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества

В результате изучения раздела обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- общие принципы дидактики и их использование в преподавании специальных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества;

- современные образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по направлению подготовки «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»;

уметь:

- осуществлять функции квалифицированного преподавателя, профессионального организатора и консультанта в области кино-, фото и видеотворчества;

- формулировать, обосновывать и решать нестандартные задачи, возникающие в процессе педагогической деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс в творческих объединениях по направлению «НХК», профилю «Руководство кино-, фото и видеотворчества»; - осуществлять научно-методическое обеспечение специальных учебных дисциплин в области кино-, фото и видеотворчества; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками творческого мышления и педагогического поиска; - современными методиками преподавания специальных дисциплин; - научной терминологией медиаобразования; - методиками инновационного обучения кино-, фото и видеотворчеству.
--	---

5. Образовательные технологии

Организация процесса обучения по дисциплине «Методика преподавания спецдисциплин» предполагает использование традиционных и интерактивных образовательных технологий, включающих: лекции; круглые столы, семинары - обсуждения основных, проблемных вопросов, практические творческие занятия.

В процессе изучения дисциплины «Методика преподавания спецдисциплин» используются следующие образовательные технологии:

- *лекции* (установочная лекция, вводная лекция, проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-консультация, лекция-визуализация и др.);
- *практические технологии* (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, творческие работы, кейс – методы, выполнение учебных заданий);
- *практико-ориентированные технологии* (посещение и проведение занятий в образовательных учреждениях; моделирование занятий *методом проектов*);
- *тренинги*
- *использование Интернет-ресурсов;*
- *презентации на основе современных мультимедийных средств по темам учебных занятий.*

При подготовке к занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы обучающегося, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам; а также электронные интерактивные формы обучения, когда обучающиеся осваивают новый материал в качестве активных участников процесса обучения в процессе самостоятельной работы, приобретают навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации, вырабатывают умение самостоятельно находить информацию и определять уровень её достоверности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося

Примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, учебных проектов / творческих заданий и др.

Практическое задание №1

Разработка плана – конспекта учебного занятия

Практическое задание №2

Разработка образовательной (учебной) программы творческого объединения

Обоснование дополнительной образовательной программы, направленность, педагогическая целесообразность, формулировка целей и задач, сроки реализации учебной программы, проектирование учебной деятельности, прогнозируемые результаты и способы их проверки, работа с особыми категориями обучающихся (одаренные, лица с ОВЗ, группы риска и др.).

Проектное задание

На основе изучения материала раздела, дополнительных источников, подготовиться к участию в рубежном занятии, проводимом либо в форме письменной контрольной работы, либо в форме семинарского занятия.

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

6.2. Содержание СРО

Самостоятельная работа по дисциплине по дисциплине «Методика преподавания спецдисциплин» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Общий объем самостоятельной работы – 36 часов на очной форме обучения, 64 часа – на заочной форме обучения.

Содержание самостоятельной работы обучающегося: самостоятельное изучение дисциплины (изучение учебной, научной, периодической литературы, первоисточников, источников информации профессиональной направленности); поиск и подбор литературы и электронных источников информации; подготовка презентаций, подготовительная работа к выполнению практических заданий, поиск материала по темам практических занятий; разработка и написание образовательной программы, создание электронного варианта практических заданий.

Методические указания по выполнению практических заданий

Основная цель практических занятий – выполнение практических учебно-творческих работ по разделам и темам программы. На практических занятиях в соответствии с рабочей учебной программой выполняются упражнения и творческие задания репродуктивного и креативного характера.

Общий объем практических занятий в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы – 18 часов на очной форме обучения, 4 часа – на заочной форме обучения.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Методика преподавания спецдисциплин» используются следующие формы контроля:

Текущий – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения всех видов занятий; проверка выполнения письменных заданий, установленных планом самостоятельной работы студента; тестирование; проверка и презентация заданий.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины и выполнения итогового задания (форма – зачет).

Вопросы к зачету

1. Методология образования. Особенности деятельности в сфере художественного образования.
2. Классификация деятельности по целевой направленности. Структурные элементы деятельности.
3. Методика как предмет изучения.
4. Цель и задачи художественного образования.
5. Задачи модернизации российского образования.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт и основная образовательная программа по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».
7. Предмет, содержание и функции методики преподавания.
8. Формы учебной работы в образовательном процессе, общая характеристика.
9. Методика подготовки и проведения учебного занятия.
10. Основные средства преподавания.
11. Использование ИКТ в учебном процессе.
12. Система контроля знаний и умений обучающихся. Нормативно-правовые основы функционирования образования в области кино-, фото и видеотворчества.
13. Виды учебной документации в образовательных учреждениях. Выбор форм обучения в зависимости от типов учреждения.
14. Педагогика творчества. Педагогические технологии. Основные педагогические категории.
15. Методы и формы обучения. Классификация методов обучения.
16. Педагогика искусства. Дидактические принципы в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин.
17. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемые в преподавании аудиовизуальных и фотодисциплин.
18. Технологии в обучении специальным дисциплинам по направлению подготовки «НХК», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».
19. Нормативные документы, регламентирующие содержание художественного образования.
20. Программа как нормативно-управленческий документ, отражающий план и содержание деятельности педагога, учреждения, объединения. Типы образовательных программ. Требования к образовательным программам педагога ДО.
21. Тематическое планирование. Этапы технологии.
22. Организация процесса учебной деятельности. Проектно-технологический тип организационной культуры. Учебный проект.
23. Методы учебной деятельности. Формы учебной деятельности.
23. Игровые технологии. Технологии личностно-ориентированного обучения.

7.3. Параметры и критерии оценки практических заданий

В ходе освоения дисциплины студентом последовательно выполняется комплекс заданий. Представленные задания соотнесены с изучаемыми темами дисциплины, результатами обучения (знать, уметь, владеть) и формируемыми компетенциями.

Все полученные обучающимся оценки за выполненные задания фиксируются в журнале преподавателя как рейтинговые баллы. В ходе освоения дисциплины полученные рейтинговые баллы аккумулируются.

Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале. Соотношение 4-х и 100- балльной систем оценки качества обучения обучающегося в ходе текущей аттестации представлено в таблице:

Баллы	Оценка	
80-100	Зачтено	Отлично
60-79		Хорошо
40-59	Не зачтено	Удовлетворительно
0-39		Неудовлетворительно

Таким образом, итоговая оценка за курс формируется как результат последовательного выполнения всех заданий. Оценка «не зачтено» требует доработки заданий по дисциплине, а также выполнения итогового задания в тестовой форме.

8. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания спецдисциплин» в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества» включает следующие виды учебной работы: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.*

Общий объем часов по дисциплине «Методика преподавания спецдисциплин» – 72 часа или 2 зачетные единицы. В том числе: лекционные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа обучающихся – 36 часов; лекции – 4 часа, практические занятия -4 часа, СРС – 64 часа на ЗФО.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. Ч.1. Введение в педагогическую деятельность [Текст] / С.Ю. Дивногорцева – Москва: изд-во ПСТГУ, 2012. – 194 с.
2. Слостенин, В.А., Каширин, В.П. Психология и педагогика [Текст] / В.А. Слостенин – Москва: Изд. Центр «Академия», 2007- 408 с.
3. Фурсенко, Т.Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и искусства [Текст]: учебное пособие / Т.Ф. Фурсенко – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 484 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Селиванов, Б.А. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания [Текст] / Б.А. Селиванов – Москва: Академия, 2002. – 336 с.
2. Степаненков, Н.К. Педагогика [Текст]: учебное пособие / Н.К. Степаненков – Минск: изд-во В.М. Скакун, 2001. – 448 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://минобрнауки.пф/>
2. <http://mkrf.ru/>
3. <http://www.edu.ru/>
4. <http://school-collection.edu.ru/>
5. <http://fcior.edu.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания спецдисциплин» предполагает проведение учебных занятий в аудитории, оборудованной учебными компьютерами с выходом в Интернет, экраном для просмотра видеоконтента.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития категорий: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, расстройствами эмоционально-волевой сферы поведения, нарушениями речи, интеллекта. Для категории лиц с нарушениями зрения – слабовидящих.

В работе с инвалидами и лицами с ОВЗ соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных групповых и индивидуальных занятий.

В работе с данными категориями обучающихся должны использоваться специализированные технические средства в преподавании дисциплины – учебная информация в доступных формах, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, а также вспомогательные технические средства обучения (опоры для сидения, микрофоны, диктофоны, видеоматериалы и т.п.), доступность помещений (пандусы, спуски, звукоречевая среда и т.д.), создается безбарьерная среда.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12.Перечень ключевых слов

1. Дисциплина специальная
2. Деятельность художественно-творческая
3. Дидактика
4. Документация
5. Занятие учебное
6. Задача
7. Знание
8. Инновация
9. Компетентность
10. Компетенция
11. Квалификация
12. Коллектив
13. Конструирование
14. Логика
15. Модернизация
16. Методология
17. Методика
18. Медиаобразование
19. Навык
20. Образование
21. Обучение
22. Объединение творческое
23. Планирование
24. Процесс учебный
25. Педагогика искусства

26. Профессия
27. Преподавание
28. Программа учебная
29. Проект учебный
30. Произведение аудиовизуальное
31. Поиск педагогический
32. Планирование
33. Реализация
34. Технология педагогическая
35. Технологизация
36. Творческий
37. Терминология
38. Учебный
39. Умение
40. Функция
41. Фотопроизведение
42. Художественное
43. Цель

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ФАКУЛЬТЕТ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.11

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки:
51.03.02 - НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Профиль подготовки:
РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ КИНО-, ФОТО И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Квалификация (степень) выпускника **Бакалавр**

Форма обучения **очная, заочная**

Кемерово, 2023г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студийкино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Светлакова Е. Ю. История и теория аудиовизуальных искусств: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 - «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника - «бакалавр». – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2023. – 37 с.

Автор-составитель:
канд. филос. наук, доцент
Светлакова Е. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1. Образовательные технологии.
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
7. Фонд оценочных средств.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Список (перечень) ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

- формирование представления о природе кинематографа и художественной фотографии, об основных этапах становления российского и мирового кинематографа, мировой фотографии; изучение основных тенденций развития художественной фотографии и кинематографа на примерах творчества кинорежиссёров и фотографов; и выработка эстетических критериев оценки кино и фотопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

Учебная дисциплина «История и теория аудиовизуальных искусств» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она тесно связана с учебными курсами "Рецензирование фотографий" и «Рецензирование фильмов»

3. Планируемые результаты по дисциплине, соотнесённые с результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);
- способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	основные события, факты, даты и имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров и фотографов. выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и	анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления. анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров и фотографов.	системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях. спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства.

	фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии.		
--	--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины

Дисциплина ведётся на 1- 2 курсе (1-4 семестр) и состоит из 2 частей - «История и эстетика кино» и «История и эстетика фотографии». Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единицы – 288 часов, для очной формы обучения 180 часов аудиторных занятий и 36 часов – СРС. Формой итогового контроля является: во 2 семестре «История и эстетика кино) проводится зачёт, в 4 семестре (История и эстетика фотографии)-экзамен.

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины (очная форма)

№ п/п	РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ	семестр	зачётные единицы	Всего часов	ы учебной работы и трудоёмкость, вт.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	в том числе аудиторные занятия в активной форме
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА										
1.1.	НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	1		14	8	6				Лекция - визуализация;
1.2.	НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ			14	8	6				Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.3.	ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».			14	8	6				консультативные практики, работа в малых группах, дискуссии
	ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР			36	24	12				
1.4.	КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	2		30	12	6			12	
1.5.	ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ			30	12	6			12	
1.6.	СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС			30	12	6			12	

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР		1	90	36	18		36 э	
ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ								
РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.								
1.1.	ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕДИУМА. НЬЕПС, ДАГЕР, ТАЛБОТ. ДРУГИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ФОТОГРАФИИ.	3	1		2		2	Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.2.	ПЕРВЫЕ ШАГИ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ. РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.				2		2	Семинар-
1.3.	ФУНКЦИИ РАННЕЙ ФОТОГРАФИИ				2		2	дискуссия
1.4.	ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ПОРТРЕТНЫЕ АТЕЛЬЕ				2		2	консультативные практики,
1.5.	ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ МИРЫ				2	2	2	работа в малых группах, дискуссии
1.6.	МАСТЕРА ЖАНРОВОЙ СВЕТОПИСИ В. КАРРИК И А. КАРЕЛИН. СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ В РОССИИ				2		2	
1.7.	ХИЛЛ И АДАМСОН. БРИТАНСКАЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ».				2		2	
1.8.	ПИКТОРИАЛИЗМ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ				2		4	
РАЗДЕЛ II. XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИИ								
2.1.	ЗАКАТ ПИКТОРИАЛИЗМА И НАЧАЛО ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ				2		2	Просмотр и обсуждение фильмов
2.2.	XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТИПОЛОГИЙ И НАЧАЛА СЮРРЕАЛИЗМА				2		2	Лекция - визуализация; Практикум с использованием

2.3.	АВАНГАРД 1920-Х, 1930-Х ГОДОВ: «НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ» И «НОВОЕ ВИДЕНИЕ»			2			2		интернет-ресурсов;
2.4.	«ПРЯМАЯ» И МОДЕРНИСТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ В США			2			2		Семинар-дискуссия
2.5.	ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТИКА – СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 1920-1950-Х				2		2		консультативные практики,
2.6.	РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ ПРЕСС-ФОТОГРАФИИ				2		2		работа в малых группах,
2.7.	АГЕНСТВО «МАГНУМ» - ЯРКАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ПРЕСС-ФОТОГРАФИИ					2	2		дискуссии
2.8.	СОЦИАЛЬНЫЙ ФОТОДОКУМЕНТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА					2	2		
2.9.	«THE FAMELY OF MAN» - СОЦИАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ. ФОТОГРАФИЯ МОДЫ И ПОРТРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ					2	2		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И ЗА 3 СЕМЕСТР				24	12		18	36	

ЧАСТЬ 2. ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

РАЗДЕЛ 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

31.	КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИКИ И ОБЪЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ. МЕСТО ФОТОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.	4	1	8	2	2		4	Лекция - визуализация;
3.2.	СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ.			12	4	2		2	Практикум с использованием интернет-ресурсов;
3.3.	ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.			10	2	2		2	Семинар-дискуссия
3.4.	ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ			10	4	2		2	консультативные практики,

3.5.	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ		10	4	2		2	2	работа в малых группах, дискуссии
3.6.	ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ		12	4	2		2	4	
РАЗДЕЛ 2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ									
4.1.	ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ СНИМКА		12	4	2		2	4	Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет-ресурсов; Семинар-дискуссия
4.2.	ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА		12	4	2		2	4	
4.3.	ПРИЕМ, МАНЕРА И СТИЛЬ В ФОТОГРАФИИ		12	4	2		2	4	
4.4.	АВТОРСКОЕ НАЧАЛО В ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ		10	4			2	4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЗА 4 СЕМЕСТР			36	18		18	36	
	Всего		288	120	60		30	72	

Структура дисциплины (заочная форма)

№ п/п	РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ	семестр	зачётные единицы	объём учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					в том числе аудиторные занятия в активной форме
				Всего часов	лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА									
1.1.	НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	1		14	8	6			Лекция - визуализация;
1.2.	НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ			14	8	6			Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.3.	ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».			14	8	6			интернет-ресурсов;

	ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР			36	24	12				
1.4.	КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	2		30	12	6			12	консультативные практики, работа в малых группах, дискуссии
1.5.	ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ			30	12	6			12	
1.6.	СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС			30	12	6			12	
	ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР	1		90	36	18			36 э	
ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ										
РАЗДЕЛ I РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.										
1.1.	ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕДИУМА. НЬЕПС, ДАГЕР, ТАЛБОТ. ДРУГИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ФОТОГРАФИИ.	3	1		2			2		Лекция - визуализация; Практикум с использованием интернет- ресурсов; Семинар-
1.2.	ПЕРВЫЕ ШАГИ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ. РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.				2			2		

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (очная, заочная форма)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. виды оценочных средств
ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И ЭСТЕТИКА КИНЕМАТОГРАФА		

<p>1.1.Немой кинематограф Роль технической революции в искусстве XX века. Кинематограф братьев Люмьер (1895). Иллюзионистский театр Жоржа Мельеса и его кинематограф. Период ярмарочного кино (1900-1908). Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Дж. Смит, Дж. Уильямсон). Влияние на становление кинематографа смежных искусств. Ранний американский кинематограф. Рождение жанров в американском кино. Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм д'Ар», основные жанры и разновидности ранних французских фильмов. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. ЪГолливудская «система звезд» (с 1910-х годов). Рождение жанра ковбойского фильма (позднее «вестерн») и гротесковой «комедии затрещин». Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита. Актеры и ученики Гриффита – Л. Гиш, М. Марш, М. Пикфорд, Дж. Конвей, В.Флеминг, М. Сеннет, Э. фон Штрогейм. Комики американского кино: Ч Чаплин, Б. Китон, М. Линдер, Г. Ллойд.Европейский кинематограф после Первой мировой войны: французский авангард и немецкий экспрессионизм. Становление традиций отечественной кинематографической культуры. «Система Станиславского» как школа актёрского мастерства. «Понизовая вольница/ Стенька Разин» (1908, реж. Владимир Ромашков) – первая экранизация песни. «Братья Карамазовы» (1915, реж. И. Сойер), «Анна Каренина» (1914, реж. В. Гардин), «Отец Сергей» (1918, реж. Я. Протазанов), 3 версии «Войны и мира» (1915). «Пиковая дама (1916, реж. Я. Протазанов). Фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин». Зарождение историко-революционного фильма. Советский киноавангард 20- х гг. Киноэксперименты Дзиги Вертова и Льва Кулешова.</p>	<p>Формируемы компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). 	<p>проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений.</p>
---	---	--

<p>1.2. Новые средства выразительности в кино 30-х годов</p> <p>Становление жанров. Роль Голливудской «фабрики грёз» в моделировании национальной идеологии США. Социальные комедии Ф. Капры («Мистер Дидс переезжает в город» (1936). Фильмы Дж. Форда: «Осведомитель»(1935), «Дилижанс»(1939). Фильмы социального протеста режиссеров У. Уайлера «Тупик»(1937),«Лисички»(1941), Ф. Ланга «Ярость»(1936).Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа. «Унесенные ветром» (1939). Поэтический реализм во французском кино 30-х годов. Один из основоположников поэтического реализма Жан Виго. Стиль и мировоззрение его фильмов «По поводу Ниццы» (1929), «Ноль за поведение» (1933), «Аталанта» (1934). Поиск новых средств выразительности: Орсон Уэллс, Джозеф Руттенберг. Разработка глубинной композиции. Достоверность и подчеркнутый драматизм, связанный с использованием экспрессивных возможностей оптики и света,точное использование изобразительных акцентов, оттеняющих эмоциональное звучание кадра. Яркая индивидуальность портретных характеристик. Актерский ансамбль. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Сталинская модель управления кинематографом. Творчество В. Пудовкина, Г. Козинцева, Л. Трауберга. «Чапаев» Васильевых. Построение грандиозных советских киноутопий: И. Пырьев («Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух»)и Г. Александров («Весёлые ребята», «Цирк», «Светлый путь»). Политико-партийные установки на экранных «героев эпохи». Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. Кино нацистской Германии. Лени Рифеншталь. «Триумф воли» и «Олимпия»</p> <p>1.3. Итальянский неореализм и фильмы «новой волны»</p> <p>Реалистическая тематика в кинематографе. Предвестники итальянского неореализма: «Одержимость» (Л. Висконти, 1943), «Дети смотрят на нас» (В. Де Сика, 1944). Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945) Роберто Росселини. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма. Единение разных художников на</p>	<ul style="list-style-type: none"> • способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). <p>знать:основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии ориентироваться в</p>	
--	--	--

<p>общей идейной и эстетической базе социального подхода к действительности, уважению к простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни» Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) В. Де Сика, «Рим, 11 часов» (1952) Р. Де Сантис, «Самая красивая» (1952), «Рокко и его братья» Л. Висконти. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов: документальная достоверность; съёмки на природе и естественных интерьерах; участие непрофессиональных актёров, лаконичность. Идейно-художественная характеристика авторского кино конца 50-х гг. Особенности 16 творчества Саша Гитри («Отрава», 1951; «Жизнь порядочного человека», 1953; «Убийцы и воры», 1957). Изменения в мировом кинопроизводстве. Развитие национальных школ. Истоки французской Новой волны. Начало движения «Новая волна»: Шаброль «Красавчик Серж» (1958), Трюффо «Четыреста ударов» (1959), Годар «На последнем дыхании» (1959). Творчество Алена Рене («Хиросима, любовь моя», 1959, «В прошлом году в Мариенбаде», 1961, «Мюриэль, или Время возвращения», 1963, «Война окончена», 1966). Общие признаки: производство малобюджетных фильмов – съёмки на природе, некоторая общая небрежность и «растрепанность» первых фильмов; современная проблематика; свежесть драматургии. Плеяда выдающихся режиссёров, выросшая из «новой волны»: Жан-Люк Годар, Аллен Рене, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Луи Маль, Жак Деми, Клод Лелюш. Обновление кинозрелища, новая актёрская и операторская школа, новая формула «звезды»</p>	<p>современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства</p>	
--	---	--

<p>Культурный феномен советского кино «Золотой фонд» отечественного кино: сочетание в себе элементов жёсткой идеологизированности, утопичности, и демонстрация разнообразия важнейших тем человеческого бытия. Особенности советского кинематографа. Качественный сценарий как связующее звено между литературными и кинематографическими процессами. Нравственный, гуманистический пафос. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент. Военно- патриотическая тема («Баллад о солдате», «Летят журавли», «Они сражались за Родину», и др.). Экранизации литературной классики («Идиот», «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Война и мир» С. Бондарчука). Феномен театральных телеспектаклей (А. Эфрос). Художественные средства изображения в ретро-картинах, максимально приближенных к театральным способам реконструкции («Пять вечеров» Н. Михалков). Мифотворчество в советском кинематографе. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства. Выдающиеся актёры как герои эпохи. Советская комедия 50 – 60-х гг. и её особенности. Реабилитация комического в период «оттепели». Творчество Э. Рязанова. Феномен комедий Л. Гайдая. Творчество великих мастеров: Андрея Тарковского и Василия Шукшина.</p> <p>Фильмы 70-х годов</p> <p>Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П.П. Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Розы и П. Тавиани. Творчество Л. Висконти. Антифашистский манифест –«Гибель богов» (1969). Вершина творчества режиссёра – «Смерть в Венеции» (1971). Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой жизни». Карнавальный, поэтический мир режиссера. Причудливое построение на экране своего внутреннего мира, изысканность и неповторимость всех компонентов. Трагическое одиночество человека в фильмах М. Антониони, своеобразный трагический манифест киноэкзистенциализма. «Новое ощущение реальности». От фильмов 50-х к</p>	<ul style="list-style-type: none"> • способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); • способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). 	
--	---	--

«Фотоувеличению» (1966), «Забриски Поинт» (1970) и «Профессия – репортер» (1975). Особенности монтажа, ритмов и изобразительного строя картин, следующего каноном классической итальянской живописи. Луис Бунюэль: от авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний». Ощущение тесной связи между любовью, чувственным влечением и смертью – визитная карточка режиссера. Сюрреалистическая «закваска» творчества мэтра. Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали современного ему общества. Кинематографический мир Б. Бертолуччи. Острая социальная направленность кинолент мастера. Обобщённое историкоэпическое полотно «Двадцатый век» (1976). Творческий путь классика японского кино Акиры Куросава. Активное вторжение Куросавы в острые проблемы социального и политического бытия. Вера в нравственное и духовное совершенствование личности – «Расёмон» (1957), «Жить» (1952), «Красная борода» (1965), «Дерсу Узала» (1975).

1.6. Современный кинопроцесс

Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Всемирный кинорынок и реванш кинозрелища. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние жанров, рождение кинематографических кентавров. Использование киноиндустрии для съёмок сериалов и передач для телевидения. Философские фильмы Стенли Кубрика. Кассовый и творческий успех картин «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Клуб Коттон», «Бойцовая рыбка». Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино. Спилберг – генератор новых идей. Компьютерные технологии американского кино – «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода». Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и артхаус. Глобальная функция мейнстрима. Актуальное кино. Кино и

<p>телевидение, формы взаимодействия. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе. Кризис глобальных идей в современном кино. Телевидение как самый массовый коммуникативный посредник между фильмопроизводителем и зрителем. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение элиты кинозрителей. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей. Успешное внедрение голливудских мифов масскультуры. Иерархия международных кинофестивалей. Каннский, Венецианский, Берлинский международные кинофестивали, кинопремия «Оскар» как законодатели моды в глобальном кинопроцессе. «Фестивальное кино»: между искусством и бизнесом. Фильмы и творческие искания Питера Гринуэя, Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Эмира Кустурицы. Прорыв юго-восточноазиатского кино. Такеши Китано, Ким Ки Дук. Феномен иранского кино.</p>		
---	--	--

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ И ЭСТЕТИКА ФОТОГРАФИИ

1.1 История изобретения медиума.

Ньепс, Дагер, Талбот. Другие изобретатели фотографии.

Опыты со светочувствительными солями: железа - А.П. Бестужев-Рюмин (1725 г.), серебра – И. Г. Шульце (1727 г.) . Жозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) – изобретатель гелиографии. Жак Луи Мандре Даггер (1787-1851). Его диорама и дагеротипный процесс. Вильям Генри Фокс Тальбота (1800-1877) – учёный, путешественник и изобретатель калотипии. 7 января 1839 г. – официальная дата изобретения фотографии.

Прочие изобретатели, претендовавшие на приоритет в открытии фотографии: Джон (Фредерик Уильям) Гершель, Ипполит Байяр, Томас Янг, Сэмюэл Морзе, Эркуль Флоранс, Джозеф Рид, Карл Август фон Штайнхелль, Франц фон Кобелль и др.

1.2. Первые шаги фотографии в России.

Развитие фотографических технологий в XIX веке. Появление в России сведений о Дагеровской технологии и фотогенических рисунках Талбота – Иосиф Христианович Гамель (1788-1861). Юлий Фёдорович Фрицше (1808-1871) и его «Отчёт о гелиографических опытах». Алексей Фёдорович Греков (1799-1851) – первый активно практикующий дагеротипист и гений-изобретатель.

Формируемы компетенции:

ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии
ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения,

<p>Сергей Львович Левицкий (1819-1898) – талантливый и успешный портретист, экспериментатор и общественный деятель. Успехи художественной фотографии XIX века тесно связаны с развитием фотографических технологий: Гелиография (прямой позитивный процесс), 1826 год, Жозеф Нисефор Ньепс. Дагеротипия (прямой позитивный процесс), 1838 год, Луи Жак Дагер. Калотипия (негативно-позитивный процесс), 1835 год, Вильям Генри Фокс Тальбот. Хром- альбуминный процесс, 1849 год, Ньепс де Сен-Виктор. Негативно-позитивный процесс. Мокроколлоидный процесс, 1850 – 1851 годы, Фредерик Скотт Арчер, Гюстав Лёгре и Роберт Бинэм. Сухая бромсеребряная желатинная эмульсия. На стеклянной пластине – 1878 г. (Ричард Меддокс и Чарльз Беннет). На целлулоидной роликотипной пленке – 1887 г. (Ганнибал Гудвин).</p> <p>1.3. Функции ранней фотографии Применение фотографии в науке: съёмка Луны (Дагер), съёмка Солнца и солнечного спектра (Ипполит Физо, Леон Фуко, Джон Гершель, Джон Дрэпер). В медицине. Психиатрия: Хью Даймонд, Дезире Бурневиль – «Фотографическая хронография приюта Сальпетриер». Труд Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных» (фотоиллюстрации – Оскара Рейландера). Фотография в архитектуре и строительстве. Парижская Опера – Шарль Гарнье, реконструкция Парижа – Ш. Марвиль. Строительство железных дорог в США – А. Гарднер и Эндрю Рассел. Фотография на службе охраны порядка. Фотография и мистика. Этнографическая и батальная фотография. Стерефотография – изображение экстраординарной популярности.</p> <p>1.4. Фотографический портрет и портретные ателье</p> <p>Надар (Феликс Гаспар Турнашон) (1820-1910) – человек поразительной энергии и универсального дарования. Лучший портретист XIX века. Андре Адольф Эжен Диздери (1819-1889) – Автор «визитной карточки». А. Волкотт и Джон Джонсон. Нью-Йорк. Первая дагеротипная студия (март 1840 г.) Метью Брейди и «Фотографический храм искусства». Андрей Деньер (1820-1892) признание светописа в кругу художников. Фотопортрет и культ звезд. Диздери, Наполеон Сарони, Камиль Сильви,</p>	<p>сохранения этнокультурной идентичности разных народов</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:.</p> <p>знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) спецификой языка</p>
--	--

<p>Сергей Левицкий. Фотографические ателье – от стеклянных домов до «сказочных дворцов».</p> <p>1.5. Волшебство остановленного мгновения Николай Диго и Константин Шапиро – фиксация фаз движения (1880-е годы). Эдвард Майбридж (1830-1904). Использование серии камер для фиксации движения. Изобретатель зупраксископа – прямого предшественника кинопроектора. Этьен- Жюль Маре (1830-1904) – человек широчайшего круга интересов. «Анимированная зоология Маре». Издание «Одушевлённая машина». Хронофотография. Труд «Движение». Его влияние на изобретателей кинематографа.</p> <p>1.5. Пейзажная фотография: путешествия, социальные миры</p> <p>Пейзажная фотография – попытка сохранить природную красоту в форме технической копии. Массовый выпуск «видовых» фотоизображений и «фотография путешествий». Братья Биссоны: Луи (1814-1876) и Огюст (1826-1900) – съёмка с Монблана. Фрэнсис Фритт (1822-18980) – один из лучших пейзажных фотографов XIX века. Пейзажная и фотография путешествий Франции, Британии и США.</p> <p>1.6. Мастера жанровой светописи В. Каррик и А. Карелин. Социальная фотография в России Василий (Вильям) Каррик (1827-1878) – «фотограф Академии художеств». Его секвенции, «Петербургские типы и сценки». Поездка в Симбирскую губернию. Андрей Осипович Карелин (1837-1906). «Фотография и живопись художника Карелина». Фотограф Академии художеств. Создание оптики с большой глубиной резкости. Мировое признание. «Школа Карелина». Максим Петрович Дмитриев(1858-1948) – родоначальник социальной фотографии в России. «Художественный альбом Нижнего Поволжья» (1984) и «Художественный альбом Нижегородского Поволжья». Действительный член Русского географического общества. Альбом «Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии».</p> <p>Хилл и Адамсон. Британская «Художественная фотография». Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870), Роберт Адамсон (1821-1948) - пионеры художественной фотографии, выросшей из прикладных задач. Течение «Высокохудожественная фотография». «Живые картины» и живопись прерафаэлитов – факторы влияния на него. Оскар Рейландер</p>	<p>кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p>	
---	--	--

<p>(1813-1875) – отец «художественной фотографии». Фотокартина «Два пути жизни». Генри Пич Робинсон (1830-1901) – олицетворение связи британской «художественной фотографии» с международным пиктореализмом. Джулия Маргарет Камерон (1815-1879) – прерафаэлит от фотографии. Её герои «смертны, но при этом божественны». Льюис Кэрролл/Чарльз Людвиг Доджсон (1832-1898): писатель, математик, логик, священник. И фотограф.</p> <p>1.8. Пикториализм – новый этап развития художественной фотографии</p> <p>Причина возникновения: стремление части фотографов к превращению собственной практики в форму художественного самовыражения. Пикториализм – скорее, имитация графики, а не живописи. Т.н. «благородная печать» - от платинотипии и гуммиарабика до бромойля. Алексей Мазурин (1846), Сергей Лобовиков (1870-1941) – представители Русской школы. Питер Генри Эмерсон (1856-1936) – революционный фотограф и теоретик. Автор многочисленных книг. Братство сомкнутого кольца/Сомкнутое кольцо (1892-1909) – одна из первых крупных организаций, проповедующая пикториалистическую эстетику. Прочие пикториалистические объединения.</p>		
<p>РАЗДЕЛ II. XX век – век ФОТОГРАФИИ</p>		
<p>2.1. Закат пикториализма и начало фотодокументалистики</p> <p>Русская школа пиктореализма: Н.Петров, Н.Андреев, Анатолий Трапани, Василий Улитин, Юрий Еремин. Европейские пиктореалисты начала века: Роббер Демаши, Леонард Миссон, Карл Пьюо, Австрийский «Трилистник». США, «Общество фотораскольников» (1902 – 1917 гг.) во главе с Альфредом Стиглицем и Эдвардом Стейхеном. Галерея 291. Журнал «Camera Work». Приход Пола Стрэнда. Поворот от пиктореализма к модерну. Карл Булла и сыновья – начало фотодокументалистики в России.</p> <p>2.2. XX век – век фотографических типологий и начала сюрреализма</p> <p>Фототипология Парижа рубежа веков Эжена Атже. Элементы сюрреализма в его творчестве. Август Зандер и его проект «Человек в XX веке». Семь его разделов – семь классов германского общества: «Крестьянин», «Ремесленник», «Женщина», «Классы и профессии», «Художники», «Город», «Последние люди».</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения</p> <p>ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии</p> <p>ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного</p>	

<p>Карл Блоссфельд благодаря своим книгам «Архетипы искусства» и «Магический сад природы» с макроснимками образцов флоры становится виднейшим представителем «новой вещественности». «Первый манифест сюрреализма» Андре Бретона. Фотографический сюрреализм – возможность невозможного и «зеркало без амальгамы». Мэн Рэй (Эммануэль Рудницкий): «Я не снимаю натуру. Я фотографирую свои видения».</p>	<p>уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов</p>
<p>2.3. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность» и «Новое видение» Советский конструктивизм и немецкий Баухауз – основа «Нового видения» (Neue Optik). Альберт Ренгер-Патч – пионер движения «новой вещественности» - явления исключительно немецкого. «Секрет хорошей фотографии скрыт в реализме». «Новое видение» - явление интернациональное, но безусловные его лидеры – советские фотографы во главе с А.М. Родченко. Их цель – переустройство мира на основе левой идеологии и рациональной эстетики. Другие советские представители «нового видения»: Б. Игнатович, А. Шайхет, М. Альперт, Д. Дебабов, Эль Лисицкий и др.</p>	<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p>
<p>2.4. «Прямая» и модернистская фотография в США Пол Стрэнд, Анзель Адамс и Эдвард Уэстон - лидеры направления «прямая фотография» и модернизм. (прибегая к историко-художественной терминологии, его можно обозначить как формализм). Группа F-64 – наиболее продвинутая из профессиональных сообществ того периода. Является воплощением сущности прямой фотографии. Её состав: Э. Уэстон, А. Адамс, Канингам Иможден, Уиллард Ван Дайк, Сонья Носковьяк, Джон Пол Эдвардс и Генри Свифт.</p>	<p>знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p>
<p>2.5. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х Здесь под фотодокументалистикой подразумевается, прежде всего, фотография, посвящённая общественным проблемам. FSA – один из важнейших социальных проектов США. Продолжался с 1935 по 1942 годы. Уокер Эванс и Доротея Ланг участвовали в создании его визуального архива (75 тыс. снимков). Деятельность нью-йоркской Фотолиги. (В т. ч. образовательная). Документально - пропагандистская фотография в СССР – самый масштабный и оригинальный проект в истории документальной фотографии. «Стилистика</p>	<p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии;</p>

<p>фотографии в СССР пойдёт особенными путями, неизвестными и недоступными капиталистическому Западу». Группа «Октябрь»(А. Родченко, Б. Игнатювич, Д. Дебабов, Б. Кудояров, Е. Лангман, А. Штеренберг), Российское объединение пролетарских фотографов (А. Шайхет, М. Альперт, Я. Халип, Р. Кармен). Их борьба. Первая Всесоюзная выставка фотоискусства. Фотомонтаж, фотосерия и фотокнига – формы повествования в советской фотографии</p> <p>2.6. Рождение и расцвет пресс-фотографии Первые иллюстрированные издания: London Illustrated Zeitung, Leipziger Illustrierte Zeitung, LeFigaro, The New York Times. Легендарные издания: VU (Франция, 1928 – 1939 г.г.). Life (США, 1936 – 1972г.г. как еженедельник. 1978 –2000 г.г. как ежемесячник). Британский Picture Post (1938 – 1957 г.г.) и его архив. Фотография эпохи Второй Мировой войны. Советская фотография этого времени – одна из лучших глав в истории отечественного медиума (Д. Бальтерманц, Е. Халдей и др.). Представители пресс-фотографии, оказавшие влияние на фотографов последующих поколений: Эрих Саломон, Альфред Айзенштадт, Андре Кертеш, Роббер Дуано, Жермена Круль, Маргарет Бурк –Уайт, Билл Брандт, Виджи.</p> <p>2.7. Агенство «Магnum» - яркая глава в истории пресс-фотографии. Во времена становления – разделение мира на зоны освещения, акцент на репортаже, избавление от тирании редакторов больших журналов и агентств, лишённых права распоряжаться их негативами. Создание Magnumного рынка для их работ и усиление контроля над публикациями. Превращение Magnum из объединения единомышленников в ведущую мировую профессиональную организацию. Magnum – это – собственные идеи в разработке тем, - неизменно высокое фотографическое качество, - собственная инициатива в выборе проектов. Это - уникальное слияние постановочной и документальной съёмки, красоты и правды, искусства и факта, новостного репортажа и творческой фотографии. Музейная и образовательная сферы. Тенденции развития и аутентичность Magnum. Отцы-основатели и членство в агентстве.</p> <p>2.8. Социальный фотодокумент как художественная форма Выталкивание (после войны) фотографов,</p>	<p>ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2, ПК-15) спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2, ПК-15)</p>
--	--

художников и писателей из опустошающегося социального пространства в пределы частного существования. Формирование альтернативы во взгляде на окружающий мир в виде суммы персональных точек зрения. Снэпшот как средство «непосредственной» фотографии. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом. Эстетика Картье-Брессона – образец и антипод для Street Photography. Роберт Франк и Уильям Кляйн – новаторы медиума. Проект «Американцы» – настоящая классика, Евангелие для фотографов следующего поколения. Фотокнига «Жизнь хороша. Тем лучше для вас в Нью-Йорке Уильям Кляйн Транс Свидетельство Буйство». Гарри Виногранд – фотограф Нью-Йорка. Его сюжеты на грани прочтения, это особый род беспокойства. Диана Арбус: «...чья-то трагедия – не та же самая, что твоя собственная». Лари Кларк – фотограф тематики общественных маргиналий. (Книги «Тулса». «Подростковая похоть»). Нэн Голдин – классик фотографии наших дней. Её творчество – это откровенность личного дневника

2.9. «The Family of Man» - социально-романтическая утопия. Фотография моды и портреты знаменитостей

Фотография моды и портреты знаменитостей (fashion & celebrities) – параллельное развитие жанров. Фэшн-фотография (по Р. Барту) – одежда из образа; облачение, одевание в образ. При этом достигается анонимная выразительность тела. Celebrities – образная экспрессия конкретного лица, к тому же выдающегося в своей конкретности. Ранние адепты фэшн-фотографии: Эдвард Стэйхен (фотографический вариант арт-деко), Адольф де Мейер, Сесил Битон, Хорст П. Хорст. Важнейшие фэшн-фотографы 1940-1970-х: Мартин Мункачи, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Хельмут Ньютон. «Род человеческий» (The Family of Man) – коллективное эпическое произведение о человечестве философско-гуманистической направленности. Замысел Э. Стэйхена. Экспозиция состояла из 500 снимков фотографов из 68 стран. Выставка объехала весь мир в подтверждение мысли Стэйхена: «Предназначение фотографии – содействовать взаимопониманию между людьми».

<p>3.1. Категории эстетики и объекты эстетической рефлексии. Место фотографии в современном мире.</p> <p>Эстетика как некий единый принцип, обобщающее чувственно-выразительное качество. Основные эстетические категории: искусство, художественное сознание, художественный образ, художественный стиль, художественное содержание и форма, художественная композиция, художественное творчество. Задачи эстетики: поиски сущности искусства, тенденций и закономерностей художественного творчества и восприятия. Объекты эстетической рефлексии: произведения искусства, феномены природы, предметы повседневного быта, соответственно оформленные. Интеграция эстетики с современными науками о прекрасном</p> <p>Фотография и рукотворные искусства. Революционность фотографии в эстетическом плане</p> <p>Предпосылки изобретения фотографии: научно-технические, социальные, романтические.</p> <p>Фотография в системе средств массовой коммуникации.</p> <p>Информационное и образное начало в художественной фотографии. Идеино-воспитательные, пропагандистские и познавательные функции фотографии.</p> <p>Влияние системы живописных выразительных средств на фотографию в ранний период (пикторализм). Обратное влияние – фотографии на живопись (фотореализм или гиперреализм).</p> <p>Фотография в контексте исторического развития</p> <p>Общность и различия между фотографией и кино. Первичность фотографии по отношению к кино. Взаимоотношения фотографии с прочими видами визуальных искусств.</p> <p>Специфика художественной фотографии</p> <p>Документально – образная природа фотографии. Фотография как «техническая воспроизводимость» (Вальтер Беньямин).</p> <p>Фотография – «кусочек физической реальности» (Андре Базен) и художественный вымысел.</p> <p>Смещение «момента творчества» на разных этапах технологического развития фотографии:</p> <p>Во время постановки кадра (свет, поза, жест, крупность плана и т. д.) – в начальном периоде существования фотографии;</p> <p>С появлением моментальных выдержек – в момент съёмки.</p> <p>3. Во время отбора отснятых кадров - в</p>	<p>Формируемы компетенции:</p> <p>ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения</p> <p>ОПК-2 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии</p> <p>ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:.</p> <p>знать: основные события, факты, даты имена отечественного и зарубежного кинематографа и художественной фотографии; основные фотографические и киношколы, особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов(ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>выразительные средства кино фотографии, место художественной фотографии и кинематографа в современном мире и в общей эстетике искусств; жанровые разновидности кино и</p>	
---	--	--

<p>цифровой фотографии</p> <p>Два полярных подхода к фотографии, подразумевающих приоритет <i>объекта</i> (то есть внешнего мира) и приоритет <i>субъекта</i> (то есть внутреннего мира). Фотография как товар.</p> <p>3.3. Фотографический и художественный образ</p> <p>Художественный образ в поэзии, литературе, живописи, графике и фотографии. Художественно – образная природа фотоискусства, основанная на документальности. Преломление натуры при помощи авторского восприятия, переживания, духовной оценки – обязательное условие рождения образа. Взаимопроникающее, неразрывное единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального, общего и индивидуального логического и чувственного, формы и содержания в художественном образе. Форма отражения в воспроизведении объективной действительности с позиции определённого эстетического идеала в искусстве. Зависимость системы образности от развития фотографических технологий: «Все достижения в художественной фотографии 19 века были связаны с развитием фотографических технологий» (Рудольф Арнхейм). Первые моментальные снимки – «летающий галоп» лошади Эдварда Мьюбриджа и хронофотографии Этьена Марре. «Капля молока», «Пуля, пробивающая воздушный шар» и «Теннисист» Г. Эджертона – новое «слово» в фотографической образности.</p> <p>Фотографический образ – воплощение принципа непосредственности, верности «натуре». «Творчество в фотографии – одновременно и фиксация явлений действительности, и их образное претворение. Для того, чтобы фиксация обрела значение образа, необходимо серьёзное обобщение заключённого в ней материала, его существенная переработка». (Анри Вартанов).</p> <p>Разоблачительная функция фотографического образа .</p> <p>Изменение фотографического стиля в разных эпохах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пикторализм – ошибочный стереотип, попытка сделать фотографию искусством. - «Эффект точности» в ремесленной фотографии 19 века. <p>Фотографический образ в период</p>	<p>фотографии; эстетику кино и фотографии, особенности творчества советских и зарубежных фотографов и кинематографистов; историю кино фотографии (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>уметь: анализировать тенденции развития кино фотографии и как технического средства и как художественного явления (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15) анализировать особенности творческого стиля советских и зарубежных кинорежиссёров фотографов (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p> <p>владеть: системой жанров кинематографа и художественной фотографии; ориентироваться в современных кино- и фотографических течениях и направлениях (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15) спецификой языка кинематографа фотоискусства, правилами композиции, методами анализа кино и фотографии, образной системой и выразительными средствами фотоискусства (ОК-1, ОПК-2 , ПК-15)</p>	
--	--	--

конструктивизма. «Новая вещественность» - острые ракурсы, акцент на предметную часть, детализированное, резкое изображение.

- «Решающий момент» Анри-Картье Брессона, агенство «Магнум» и его приверженцы.

- Постмодернизм шестидесятых годов 20-го века: «Банка томатного супа «Кемпбел»,

«Розовая Мэрлин» Энди Уорхола

3.4. Язык художественной фотографии

Открытие линейной Перспективы

флорентийским скульптором и архитектором

Филиппо Брунелески (1425 г.) и развитие

реалистического направления в изобразительном

искусстве в эпоху Возрождения. Попытки

фотографов 19-го века доказать правомерность

их эстетических притязаний:

- имитацией тех или иных творческих течений в живописи;

путём следования принципам языка живописи;

- путём поиска собственных выразительных средств;

- слиянием документа и образа (творчество Максима Дмитриева).

Для полноценного восприятия художественной фотографии необходимо знание её

изобразительного языка. Язык художественной

фотографии одновременно является:

- продуктом зрительной способности человека и связанных с ней закономерностей зрительного

восприятия;

- и системой необходимых конвенций, в которых используются базовые понятия знака и кода.

Признаки художественной фотографии: она способна доставить эстетическое удовольствие

подготовленному, грамотному зрителю;

объединена в гармоническое целое визуальными и семантическими связями;

действует на зрителя средствами, отличными от

тех, которые содержались в физической

реальности. Природные склонности фотографии:

. Случайные события - ощущение

незавершенности, бесконечности.

неопределённого содержания, смысловой

неясности

3.5. Изобразительно – выразительные средства фотографии

Основной эстетический принцип:

Произведения того или иного искусства

эстетически полноценны тогда, когда они

создаются на основе специфики его

выразительных средств. Фотографическое

<p>изображение как система зрительных средств выразительности. Ракурс (верхний, нижний, боковой) – поиск формы, адекватной авторскому замыслу. Выразительные возможности планов разной крупности: общего, среднего, крупного, детали, фрагмента. Композиция – основополагающее выразительное средство. Выразительные возможности различных видов композиции: замкнутой, разомкнутой, уравновешенной, неуравновешенной. Световое решение снимка (светотеневое, светотональное). Элементы светового рисунка как составные части фотокомпозиции. Цветовое решение. Понятие колорита в фотографии и живописи. Цвет как средство образного воздействия на зрителя. Роль формата кадра (горизонтальный, вертикальный, квадрат) в создании эмоционального настроения и художественного решения снимка.</p> <p>1.6. Форма и содержание художественной фотографии</p> <p>Форма как средство создания структуры изображения. Р. Арнхейм: «форма – единственное, что делает их доступными разуму». Необходимость отделять в фотографии изображение от изображаемого объекта. Содержание фотографии как сфотографированная «история».</p>		
--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.

5. 1. Образовательные технологии.

В процессе освоения дисциплины широко

традиционные: лекция, практическое занятие,

интерактивные: лекция с проблемными вопросами; лекция-диалог; консультивная практика; работа в малых группах; обсуждение аналитических работ; мультимедийные технологии *проблемно-поисковые* : разработка, обсуждение и защита аналитических работ,

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчет о выполнении практических работ, просмотр и обсуждение с обучающимися фильмов, проверка опрос на семинарских занятиях, экзамен, зачет,

Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде КемГУКИ (Moodle).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии.

В процессе изучения дисциплины используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование электронных тестовых заданий, образцов упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов,

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СР) обучающихся.

Перечень учебно-методического обеспечения для СР.

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной образовательной среде КемГИК:

Учебно-программные ресурсы Рабочая программа дисциплины. **Комплексные учебные ресурсы** Учебно-методический комплекс дисциплины **Учебно-теоретические ресурсы** Презентации к лекциям **Учебно-практические ресурсы.**

Тематика практических заданий по дисциплине.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине. Учебно-библиографические ресурсы

Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Фонд оценочных средств

Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно- образовательной среде КемГИК»(web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических

заданий; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фильмов.

Самостоятельная работа по курсу «Режиссура аудиовизуального произведения» включает в себя два основных вида деятельности студентов. Это подготовка к традиционным семинарским и практическим занятиям и самостоятельный просмотр фильмов. Самостоятельная работа стимулирует познавательный интерес обучающегося, его активность.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	для очной формы обучения	для заочной формы обучения	
НЕМОЙ КИНЕМАТОГРАФ	4	24	выполнение практических заданий
НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО 30-Х ГОДОВ	4	24	просмотр фильмов
ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ И ФИЛЬМЫ «НОВОЙ ВОЛНЫ».	4	24	
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО КИНО	4	24	
ФИЛЬМЫ 70-Х ГОДОВ	4	24	

СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС	2	24	
РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В XIX В.	2	24	
РАЗДЕЛ II. XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИИ	2	24	
РАЗДЕЛ I. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО	2	24	
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ	2	22	
	30 часов	236	

Описание семинарских заданий

Занятие 1. История изобретения медиума. Ньепс, Дагер, Талбот. Другие изобретатели фотографии.

Вопросы к семинару:

1. Фотография до фотографии.
2. Жозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) – изобретатель гелиографии.
3. Жак Луи Мандре Даггер (1787-1851). Его диорама и дагеротипный процесс.
4. Вильям Генри Фокс Тальбота (1800-1877) – учёный, путешественник и изобретатель калотипии.
5. День рождения фотографии.
6. Прочие изобретатели фотографии.

Список литературы:

- Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил.- Текст: непосредственный
- Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный
- История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный
- Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 2. Первые шаги фотографии в России. Развитие фотографических технологий в XIX веке

1. Первые опыты получения калотипов и дагеротипов в России. 2. Алексей Фёдорович Греков – дагеротипист и гений-изобретатель.

1. Сергей Львович Левицкий портретист, экспериментатор и общественный деятель.
2. Гелиография. Суть технологии и характеристики процесса.
3. Технология получения дагерротипов и их техническое качество.
4. Хром-альбуминный процесс. Технологические и технические характеристики
5. Мокроколлоидный процесс – главная фототехнология XIX века.
6. Сухая бромсеребряная желатновая эмульсия. История создания и усовершенствования.

Список литературы:

1. Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный
2. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

3. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный
4. Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 3. Функции ранней фотографии

Применение фотографии в науке. Астрономия. Съёмка небесных светил.

Применение в науке. Медицина. Макросъёмка клеток, крови, желез. Фотография в психиатрии. Труд Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных».

Применение фотографии в архитектуре и строительстве. Фотография на службе охраны порядка.

Батальная фотография. Этнографическая фотография.

Стерефотография – изображение экстраординарной популярности.

Список литературы

Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный

Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии.: /А. Китаев – С-Петербург: Изд. С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 4. Хилл и Адамсон. Британская «Художественная фотография». Дэвид Октавиус Хилл и Роберт Адамсон - пионеры художественной фотографии. Течение «Высокохудожественная фотография».

Оскар Рейландер – первый пикториалист.

Генри Пич Робинсон– олицетворение связи британской «художественной фотографии» смеждународным пикториализмом.

Джулия Маргарет Камерон – прерафаэлит от фотографии.

Льюис Кэрролл/Чарльз Людвиг Доджсон (1832-1898): писатель и фотограф.

Список литературы

Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения.: /К. Бажак. Пер. А.Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. Текст: непосредственный

Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии.: /А. Китаев – С-Петербург: Изд. С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «ТримедиаКонтент», 2012. - 484 с. ил. Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. - 416 с.ил. Текст: непосредственный

Занятие 5. XX век – век фотографических типологий и начала сюрреализма

Фототипология Парижа рубежа веков Эжена Атже. Карл Блоссфельд и его книга «Архетипы искусства». Август Зандер и его проект «Человек в XX веке».

Фотографический сюрреализм – возможность невозможного. Мэн Рэй – последовательный сюрреалист в фотографии.

Список литературы

1 . История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.:

/ Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с.-Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии./В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Гольшев, перевод.: /С. Сонтаг. – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. -Текст: непосредственный

Занятие 6. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность» и «Новое видение»

Пол Стрэнд – Предвосхищение машинной эстетики. Советский конструктивизм – основа «Нового видения».А.М. Родченко – фотограф-новатор.

А. Шайхет, М. Альперт и другие представители советского конструктивизма.

«Новая вещественность» - явления исключительно немецкое.Школа «Баухауз».

Альберт Ренгер- Патч – пионер движения «новой вещественности».

Список литературы

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена. /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии. /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография. /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии./В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Занятие 7. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х

FSA – один из важнейших социальных проектов США.Уокер Эванс и Доротея Ланг.

Деятельность нью-йоркской Фотолиги.

Документально - пропагандистская фотография в СССР.

Группа «Октябрь» и Российское объединение пролетарских фотографов.Первая Всесоюзная выставка фотоискусства.

Фотомонтаж, фотосерия и фотокнига – формы повествования в советской фотографии.

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая.: / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии.: /В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. -Текст: непосредственный

Занятие 8. Агенство «Магnum» - яркая глава в истории пресс-фотографии

Образование и становление «Магnum».

Принципы, которыми руководствуется агенство.

Превращение Magnum из объединения единомышленников в ведущую мировую профессиональную организацию.

Музейная и образовательная сферы деятельности Magnum. Анри Картье-Брессон и его решающее мгновение.

Современные фотографии Magnum.

Тенденции развития и аутентичность Magnum.

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая. : / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Картье-Брессон, Анри. Воображаемая реальность. Эссе.: /А.Картье-Брессон – С-Питербург: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2008. -128с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии.: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет. / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография. : /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил. - Текст: непосредственный

Занятие 9. Социальный фотодокумент как художественная форма

Переход фотографов из социального пространства в пределы частного существования. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом.

Уильям Кляйн – новатор уличной фотографии.

Роберт Франк. Проект «Американцы» - настоящая классика, Евангелие для фотографов следующего поколения.

Гарри Виногранд – фотограф Нью-Йорка. Диана Арбус. Другой подход к фотографии.

Лари Кларк – фотограф тематики общественных маргиналий. Нэн Голдин – классик фотографии наших дней

Список литературы

Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая.: / А.Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Текст: непосредственный

История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена.: /Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. -Текст: непосредственный

Левашов В. Лекции по истории фотографии. : /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. -Текст: непосредственный

Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет.: / В.Г. Левашов. Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. -Текст: непосредственный

Морозов С.А. Творческая фотография.: /С.А. Морозов – Москва: Планета, 1989. -416 с.Ил.

Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Гольшев, перевод.: /С. Сонтаг. – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. -Текст: непосредственный

6. Фонд оценочных средств.

Паспорт фонда оценочных средств

№ П/п	Контролируемые разделы (Разделы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	<i>История и теория кинематографа</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары

			дискуссии, практические задания.
2	<i>История и теория фотографии</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания
3	<i>Эстетика фотографии</i>	ПК-1, ПК-2	Вопросы для собеседования, семинары дискуссии, практические задания

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств» используются следующие формы контроля:

текущий – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, консультация, тестовые задания и др.).

полусеместровый – контроль в середине учебного семестра осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за определенный период изучения дисциплины.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для оценки качества усвоения дисциплины используются следующие формы контроля: *итоговый* – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины Требования к зачету и экзамену по

дисциплине «История и теория аудиовизуальных искусств» по окончании 2 семестра – экзамен предполагает комбинированную форму при проведении: 1) тестовый контроль знаний (тестовые задания); 2) зачетный просмотр учебных практических работ.

Комплект тестов

1. В чём суть документально – образной природы фотографии?
2. Фотография как «техническая воспроизводимость».
3. Что есть онтологическая фотография?
4. Фотография как художественный вымысел.
5. Смещение «момента творчества» на разных этапах технологического развития фотографии.
6. Фотография, подразумевающая приоритет объекта (то есть внешнего мира).
7. В чём суть субъективной фотографии?
8. Фотография как товар.
9. Художественный образ в поэзии, литературе, живописи, графике и фотографии.
10. Художественно – образная природа фотоискусства, основанная на документальности.
11. Зависимость системы образности от развития фотографических технологий.
12. Разоблачительная функция фотографического образа.
13. Фотографический образ во времени. Пикторализм.
14. Фотографический образ в период конструктивизма.
15. «Решающий момент» Анри-Картье Брессона.
16. Постмодернизм шестидесятых годов 20-го века
17. Открытие линейной перспективы и развитие реалистического направления в изобразительном искусстве.
18. Попытки фотографов 19-го века доказать правомерность их эстетических притязаний путём следования принципам языка живописи.

19. Пиктореализм как имитация тех или иных творческих течений в живописи.
20. Поиски собственных (фотографических) выразительных средств (Генри Талбот, Максим Дмитриев).
21. Документальность и изобразительность – основа языка фотографии.
22. Признаки художественной фотографии.
23. Склонности снимков, отвечающих требованиям фотографичности.
24. Фотография как система необходимых конвенций, в которых используются базовые понятия знака и кода.
25. Фотографическое изображение как система зрительных средств выразительности.
26. Ракурс (верхний, нижний, боковой) – поиск формы, адекватной авторскому замыслу.
27. Выразительные возможности планов разной крупности.
28. Композиция – основополагающее выразительное средство.
29. Световое решение снимка.
30. Цветовое решение. Понятие колорита в фотографии и живописи.
31. Роль формата кадра в художественном решении снимка.
32. Разновидности фотографии, претендующие называться творчеством.
33. Другие формы бытования снимка.
34. Пейзаж как состояние природы и пейзаж как проводник субъективных настроений и переживаний фотохудожника.
35. Пикторалистический пейзаж как искусство передачи впечатления от мотивов природы.
36. Пейзажи, в которых фактор времени обрёл определённое значение.
37. Выразительные средства в портрете: поза, жест, мимика, глаза, руки, крупность плана.
38. Разновидности жанра в художественной фотографии
39. Ассоциативное и прямое прочтение жанрового снимка.
40. Натюрморт как возможность абсолютного авторства для фотографа.
41. Символическая интерпретация предметов в фотографическом натюрморте.
42. Человек или аппарат? Творческая роль камеры, особенно автоматической.
43. Приём, манера и стиль в фотографии (характер творческого видения).
44. Безличность в сфере фотографической информации.
45. Роль автора в художественно-публицистических жанрах.
46. Андреас Файнингер и его визуальное решение проблемы в снимке «Человек с фотоаппаратом».
47. Фиксирующая роль камеры в жанрах художественной фотографии.
48. Нерасторжимость, полная слитность двух начал (человек – аппарат) в художественной фотографии.

Вопросы к экзамену ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА

1. Роль технической революции в искусстве XX века.
2. Кинематограф братьев Люмьер (1895).
3. Иллюзионистский театр Жоржа Мельеса и его кинематограф.
4. Период ярмарочного кино (1900-1908).
5. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Дж. Смит, Дж. Уильямсон).
6. Влияние на становление кинематографа смежных искусств.
7. Ранний американский кинематограф.
8. Рождение жанров в американском кино. Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет.
9. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм д'Ар
10. Голливудская «система звезд»
11. Рождение жанра ковбойского фильма
12. Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита.

13. Комики американского кино: Ч Чаплин, Б. Китон, М. Линдер, Г. Ллойд.
14. Европейский кинематограф после Первой мировой войны
15. Становление традиций отечественной кинематографической культуры.
16. «Система Станиславского» как школа актёрского мастерства.
17. Фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин».
18. Зарождение историко-революционного фильма.
19. Советский киноавангард 20- х гг.
20. Киноэксперименты Дзиги Вертова и Льва Кулешова.
21. Роль Голливудской «фабрики грёз» в моделировании национальной идеологии США. Социальные комедии Ф. Капры
22. Фильмы Дж. Форда и Ф. Ланга «Ярость»(
23. Поиск новых средств выразительности: Орсон Уэллс, Джозеф Руттенберг.
24. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов.
25. Сталинская модель управления кинематографом.
26. Творчество В. Пудовкина, Г. Козинцева, Л. Трауберга.
27. Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С.Эйзенштейна.
28. Кино нацистской Германии. Лени Рифеншталь.
29. Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945)
30. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов
31. Истоки французской Новой волны.
32. Особенности советского кинематографа.
33. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.
34. Экранизации литературной классики
35. Феномен театральных телеспектаклей
36. Художественные средства изображения в ретро-картинах
37. Мифотворчество в советском кинематографе.
38. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства.
39. Выдающиеся актёры как герои эпохи.
40. Советская комедия 50 – 60-х гг. и её особенности.
41. Реабилитация комического в период «оттепели».
42. Творчество великих мастеров: Андрея Тарковского и Василия Шукшина.
43. Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П.П.Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Розы и П. Тавиани.
44. Творчество Л. Висконти.
45. Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой жизни».
46. Луис Бунюэль: от авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний».
47. Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана.
48. Кинематографический мир Б. Бертолуччи.
49. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм
50. Философские фильмы Стенли Кубрика.
51. Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино.
52. Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и артхаус.
53. Актуальное кино.
54. Кино и телевидение, формы взаимодействия.
55. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе.

Вопросы к зачёту ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ.

1. История изобретения Фотографии. Ньепс, Дагер, Талбот.
2. Первые шаги фотографии в России.
3. Развитие фотографических технологий в XIX в.
4. Функции ранней фотографии.
5. Этнографическая и батальная фотография.
6. Фотографический портрет и портретные ателье.
7. Надар (Феликс Гаспар Турнашон) - лучший портретист XIX века.
8. Волшебство остановленного мгновения (Этьен- Жюль Мааре, Эдвард Майбридж).
9. Пейзажная фотография: путешествия, социальные миры.
10. Мастера жанровой светописы В. Каррик и А. Карелин.
11. Социальная фотография в России. Максим Петрович Дмитриев.
12. Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870), Роберт Адамсон (1821-1948) - пионеры художественной фотографии.
13. Оскар Рейландер (1813-1875) – отец «художественной фотографии».
14. Британская «Художественная фотография».
15. Джулия Маргарет Камерон – прерафаэлит от фотографии.
16. Пикториализм – новый этап развития художественной фотографии.
17. XX век – век фотографических типологий. Эжен Атже.
18. XX век – век фотографических типологий. Август Зандер.
19. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность»
20. Советский конструктивизм 1920-х, 1930-х годов: «Новое видение».
21. «Прямая» и модернистская фотография в США. Пол Стрэнд, Анзель Адамс и Эдвард Уэстон.
22. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х. FSA. Уокер Эванс и Доротея Ланг.
23. Документально - пропагандистская фотография в СССР.
24. Группа «Октябрь» и Российское объединение пролетарских фотографов.
25. Агенство «Магnum» - яркая глава в истории фотографии.
26. Street Photography – новая традиция; американское явление с европейским опытом.
27. Эстетика Картье-Брессона – образец и антипод для Street Photography.
28. Роберт Франк и Уильям Кляйн – новаторы медиума. Проект «Американцы», Фотокнига «жизнь хороша...».
29. Гарри Виногранд и Диана Арбус фотографы-новаторы.
30. Нэн Голдин и Лари Кларк – новые тенденции в современной фотографии.
31. «The Family of Man» - социально-романтическая утопия.
32. Фотография моды и портреты знаменитостей.
33. Категории эстетики и объекты эстетической рефлексии.
34. Место фотографии в современном мире.
35. Информационное и образное начало в художественной фотографии.
36. Специфика художественной фотографии.
37. Художественный образ в различных видах искусства.
38. Специфика фотографического образа.
39. Изменение фотографического стиля в разных эпохах.
40. Поиски собственного языка в фотографии.
41. Язык и признаки художественной фотографии.
42. Природные склонности фотографии.
43. Фотографическое изображение как система выразительных средств.
44. Выразительные средства: ракурс и крупность плана.
45. Композиция – основополагающее выразительное средство.
46. Световое, тональное и цветовое решение снимка.
47. Форма и содержание в художественной фотографии.

48. Формы бытования снимка.
 49. Эстетика фотографических жанров. Портрет.
 50. Эстетика фотографических жанров. Пейзаж.
 51. Эстетика фотографических жанров. Жанр.
 52. Эстетика фотографических жанров. Натюрморт.
 53. Эстетика формотворческой (фантастической) фотографии.
 54. Прием, манера и стиль в фотографии
 55. Значение авторского начала в различных видах фотографического творчества
- среде КемГУКИ (Moodle).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения. / К. Бажак. Пер. А. Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. – Текст: непосредственный.
2. История фотографии. С 1839 года до наших дней. Собрание Дома Джоржа Истмена: / Издание на русском языке – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010. – 612 с. – Текст: непосредственный.
3. Левашов В. Лекции по истории фотографии / В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. – Текст: непосредственный.
4. Морозов С.А. Творческая фотография /С.А. Морозов. – Москва: Планета, 1989. – 416с. ил. – Текст: непосредственный.
5. Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894 – 1994: Очерки истории отечественной фотографии /В.Т. Стигнеев. – Москва: ЛКИ, 2007. – 392 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Вартанов А. Фотография. Документ и образ / А.С. Вартанов. – Москва: Планета.2009.-124 с. – Текст: непосредственный.
2. Китаев А. Субъектив. Теория и история фотографии /А. Китаев – С-Петербург: Изд.С-Петербургского университета, 2008. -457 с.: ил. – Текст: непосредственный.
3. Кракауэр З.. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Перевод с английского Д.Ф. Соколовой /З. Кракауэр. - Москва: Искусство, 1974. – 388 с. – Текст: непосредственный.
4. Лапин А. Фотография как.. - Издание 5-е, испр / А.И. Лапин. учебное пособие. –Москва: Эксмо, 2009. -296 с. - Текст: непосредственный.
5. Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет / В.Г. Левашов.– Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. – Текст: непосредственный.
6. Пожарская С.Г. Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии / С.Г. Пожарская.Москва: Пента, 2004. – 336 с. ил. – Текст: непосредственный.

8.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Левашов В. Лекции по истории фотографии. [портал]: /В. Левашов. – Москва: ООО «Тримедиа Контент», 2012. - 484 с. ил. - Режим доступа: <http://bookmate.com/r#d=iuhNWmTz>
2. Морозов С.А. Творческая фотография. [портал]: /С.А. Морозов – Москва:Планета, 1989. - 416 с. Ил. – Режим доступа: <http://knigipofoto.ru/books/226-tvorcheskaya-fotografiya.html> – Текст: электронный.
3. Бажак Кантен. История фотографии. Возникновение изображения. [портал]: /КБажак. Пер. А. Кавтасакина. – Москва: Астрель, 2003. – 159 с. ил. - Режим доступа: <http://bankknig.org/knigi/144875-istoriya-fotografii-vozniknovenie-izobrazheniya.html> – Текст: электронный.
4. Вершовский А. Стрит-фотография: Открытие плоскости. – книга первая. [портал]: / А. Вершовский. - Москва: Дабл вижн, 2012. - 204 с. -Режим доступа: <http://www.antver.net/street-photo-book/pages/004-01.html> – Текст: электронный.
5. Кракауэр З.. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Перевод с

- английского Д.Ф. Соколовой. [портал]: /З. Кракауэр. - Москва: Искусство, 1974. -388 с. - Режим доступа: [http://tlf.narod.ru/school/krakauer_prioda_filma.htm](http://tlf.narod.ru/school/krakauer_priroda_filma.htm) – Текст: электронный.
6. Сьюзен Сонтаг. О фотографии. В.П. Голышев, перевод. [портал]: /С. Сонтаг. –Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. -272 с. - Режим доступа: <http://www.litmir.net/bd/?b=156137> – Текст: электронный.
7. Фризо Мишель (ред.). Новая история фотографии. Пер. с франц. В. Е. Лапицкого. [портал]: /М. Фризо. – Санкт-Петербург: Machina; Андрей Наследников, 2008. -334 с., ил. - Режим доступа: <http://books.imhonet.ru/element/1159421/links/> – Текст: электронный.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

операционная система Windows XP/Vista/7; антивирусные программные средства; Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.; пакеты программ Microsoft Office Power Point.

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены

адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список (перечень) ключевых слов

Акцент Анализ Артефакт Ассоциация	Портрет Постмодернизм
Акцент Взаимосвязи Восприятие	Претворение образное Прием
Воспроизводимость техническая Гармония	Природа фотографии Производство
Гештальты Гиперреализм	Ракурс
Документальность Жанры фотоискусства	Рефлексия эстетическая Решение
Знак	тональное Решение световое
Идеал эстетический Идея	Ритм Семиотика Символ
Иконографический знак Иллюзия	Система образности Содержание
чувственная Индекс	Сознание художественное
Интерпретация Информация Искусство	Сообщение визуальное Специфика
Категории эстетические Коды	Стиль
Колорит Композиция Компоновка	Средства выразительные Средства
Концепция	изобразительные Структура
Критерии эстетические Манера	визуальная
Мгновение решающее Метафора	Субъект
Метонимия Модель Натура	Творчество художественное
Натуры преломление Натюрморт	Технология фотографическая Троп
Начало авторское Образ	Фиксация Форма
фотографический Образ художественный	Фотография художественная
Объект эстетической рефлексии. Объектов	Фотопублицистика Фотореализм
иерархия	Хронофотография
Онтология Отражение	Чувство
Оценка визуальная Пейзаж Пикторреализм	Цветовое решение Эстетика
Поле визуальное	Эффект точности Язык фотографии
Поп-арт	

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Факультет визуальных
искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Б.1.О.18

КИНО-, ВИДЕОМОНТАЖ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного университета культуры и искусства «Электронная информационно-образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.08.2019 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 28.08.2020 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2021 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена 30.08.2022 г. протокол №1 заседания кафедры фотовидеотворчества
Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Баженов А.С. Кино-, видеомонтаж : рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль: Руководство студией кино-, фото и видеотворчества, квалификация (степень) выпускника- бакалавр /А.С. Баженов, Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 25 с. – Текст: электронный.

*Автор-составитель:
старший преподаватель А.С. Баженов*

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1.Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся представление о художественно- выразительных возможностях монтажа фильма; помочь освоить приёмы и методы по практическому использованию монтажа; освоить технологическую сторону деятельности режиссёра монтажа фильма.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная дисциплина «Кино-, видеомонтаж» входит в базовую часть основной образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото - и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связана с учебными курсами

«Съёмочное мастерство», «История и теория аудиовизуальных искусств»,

«Компьютерная видеотехнология», «Кино-, видеомонтаж», «Звуковое решение фильма». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	основные законы монтажа, правила съёмки монтажных планов, монтажное построение цветного изображения, основные монтажные планы и формулы	строить логический порядок кадров с целью рассказать историю, оптимально чередовать кадры цветовыми и световыми соотношениями в монтаже,	техническими приёмами монтажа, возможностями трансформации киноизображения , монтажными переходами
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного	типы монтажных кинофраз по С.Юткевичу, простейшие принципы монтажа по А.Соколову ,	монтировать видеоклип, создавать анимационные эффекты при монтаже	приёмами композиционного построения кадра, комфортным и акцентным монтажом, монтажом на

художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2	основные монтажные системы виды внутрикадрового монтажа, типы и виды монтажа, вид монтажных склеек в видеоклипе, программы видеомонтажа: ADOBE PREMIERE AVID XPREES ONGLE DIGITAL FUSION		движении, методами создания анимационных эффектов
--	--	--	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы **Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)**

Дисциплина ведётся на 1 курсе (1-2 семестр) и состоит из 2 разделов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет. 4 зачётных единицы 144 – часа, в том числе для очной формы обучения 72 часов аудиторных занятий и 72 часов - СР. Формой итогового контроля на очном отделении является экзамен во 2 семестре.

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	занятия в интерактивной форме
Раздел 1. Основы монтажа										
1.	Монтажная структура фильма	1	1,5	6		6				6** Практикум с использованием интернет-ресурсов;
1.	Роль цвета света и композиции в монтаже	1		6		6				Семинар-дискуссия
1.	Отбор крупности планов	1		12		6		6	6 к	

1.4.	Монтажные фразы	1		14		6	2	6	6 к	
1.5.	Простейшие принципы монтажа по А. Соколову	1		22		8	2	6	6 к	
Итого по 1 разделу и за 1 семестр		1		60		32	4	18	18	
Раздел 2. Типы и виды монтажа										
2.1.	Основные монтажные системы	2	2,5	6		6				6**
2.2.	Типы монтажа: внутрикадровый и межкадровый	2		18		6		6	6 к	просмотр и анализ практических упражнений
2.3.	Виды монтажа	2		20		6	2	6	6 к	
2.4.	Клипповый монтаж	2		20		6	2	6	6 э	
2.5.	Монтаж на движении	2		8		8				
Итого по 2 разделу и за 2 семестр		2		72		32	4	18	18	
Итого за год				144		64	8	36	36	

Структура дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					
					лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа обучающихся (СР)	экзамены/зачёты	занятия в интерактивной форме
Раздел 1. Основы монтажа										

Итого по 1 разделу и за 1 семестр	1		60		4	1	18	18	просмотр и анализ практических упражнений
Раздел 1. Типы и виды монтажа									
Итого по 2 разделу и за 2 семестр	2		72		4	1	18	18	просмотр и анализ практических упражнений
Итого за год			144		8	2	98	36	упражнений

• **Содержание дисциплины «Кино-, видеомонтаж»**

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МОНТАЖА			

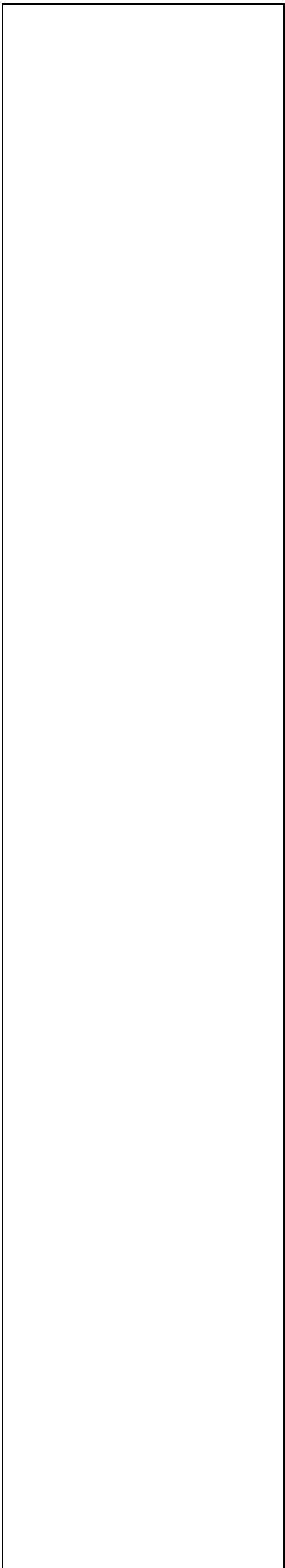
<p>1.1.</p>	<p>Монтажная структура фильма. Монтаж как технико-творческий процесс сборки. Функциональное назначение монтажа в совокупности приёмов. Монтаж как художественная творческого мышления. Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия. Монтаж как средство зрительного восприятия, как язык экранного произведения. Основные законы зрелища и монтажа. Основной закон зрелища - закон контрастов. Основной закон монтажа - соблюдение единства стилистической манеры повествования. Два метода показа: плавные монтажные переходы и контрастные. Первый – имитация потока, второй закон зрелища на сильных впечатлениях. Линейный (аналоговый монтаж) электронная склейка, последовательный монтаж. Нелинейный (компьютерный монтаж). Возможности трансформации изображения. Мультимедиа, изменивший восприятие пространства и времени. Плюсы и минусы линейного и нелинейного монтажа</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. <i>В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения:</i> Знать: правила съёмки монтажных планов монтажное построение цветного изображения. основные монтажные планы и формулы типы монтажных кино фраз по С.Юткевичу уметь:</p>	<p>устный опрос проверка результатов практических умений и навыков тестовые задания</p>
-------------	---	---	---

<p>1.2</p>	<p>Роль цвета света и композиции в монтаже. Цвет как эмоциональное переживание, как часть культурологического наследия. Цветовое обозначение исторических эпох. Влияние цвета на социум. Цветовые акценты их роль в организации пространства. Колористика. Тёплая и холодная тональность. Монтажное построение цветного изображения. Цветовое восприятие. Цветовые решения в кино и на ТВ. Связь цветового восприятия с действием. Доминантный цвет. Движение цвета. Цвет и ощущение времени. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Значение света в создании трёхмерного пространства на двухмерном экране. Характер освещения. Бестеневое – впечатление информационного, беспристрастного изображения. Светотеневое – усиление пластических характеристик, драматургического хода. Эффектное – подчеркивание пространства и времени. Свет и соподчинение предметов при раскадровке, их крупность, композиция и последовательность появления на экране. Закон контрастов по П. Лебешеву. Композиционное решение кадра. Левосторонняя, правосторонняя и центральная композиция. Работа с фоном. Горизонтальная и вертикальная композиция, её особенности.</p>	<p>оптимально чередовать кадры строить логический порядок кадров с целью рассказать определённую историю</p> <p>владеть: техническими приёмами монтажа возможностями трансформации кино, изображения, монтажными переходами цветовыми и световыми соотношениями в монтаже</p>	
<p>1.3</p>	<p>Отбор крупности планов. Природа и сущность кадра. Монтажные</p>		

<p>планы. Правила съёмки монтажных планов. Пространство кадра. Двуединство экранного кадра. Статичный и динамичный кадр. Правила съёмки монтажных планов (ясность, читаемость, выделение центра внимания, разбивка события на фрагменты). Приемы композиционного построения кадра: с одной точки, с движением внутри его, с применением внутрикадрового движения, с движением внутри кадра и снятого с движением камеры. Композиционное построение глубинной мизансцены. Крупность плана и его колористическое решение. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Глубина пространства кадра.</p> <p>Правила съёмки в информационных программах (отсутствие наездов и отъездов, панорамы не более 45 градусов, движение камеры соответствует движению объектов, отказ от острых ракурсов, единство света и цвета в рядом стоящих кадрах, каждый монтажный план длится 3-4 секунды)</p> <p>Три плана - общий, средний и крупный.</p> <p>Масштаб - человек, который по определению Протагора «мера всех вещей».</p> <p>Раскадровка фильма. Комиксы - предпосылки режиссёрского сценария.</p> <p>Крупный план: цветовое решение, характер освещения.</p> <p>Крупный план как эмоциональный акцент. Влияние крупного плана на ритмический рисунок.</p> <p>Средний план. Американское деление на планы: три крупных плана, два средних, средне - крупный (до верхней половины груди), первый- средний план</p>		
--	--	--

<p>(фигура по пояс). Первоплановая, второплановая, многоплановая композиция.</p> <p>Общий план - характеристика места события, средний – характеристика героя. Основной принцип разбивки действия на крупности через план. Разбивка действия на фрагменты, соединение этих кусков, создание особого экранного времени и экранного пространства. Характер монтажа и характер материала.</p> <p>Крупность плана и объём информации. Оптимальное чередование кадров. Общая формула монтажа - плавные переходы от одного плана к другому. Общий (где?)+ средний (что? кто?)+ крупный, или деталь (эмоциональное уточнение/противопоставление)+ средний (сделал)+ общий (что получилось).</p>		
--	--	--

1.4	<p>Монтажные фразы. Немое кино и понятия «рассказ кадрами», «монтажная фраза». Деление литературного строя (предложения, абзацы, знаки препинания), и фильмового строя (эпизоды, сцены, монтажные фразы). Олицетворение кадров со словами и иероглифами. Характерный монтаж короткими кадрами в немом кино. Монтажная фраза как сочетание выразительных кадров, разрывающих их контекст. Типы кинофраз по С. Юткевичу: регрессивная - от детали к общему плану (отъезд); прогрессивная - наоборот от общего плана к детали (наезд); синкопическая (синкоп-обморок) - построенная на резком чередовании нескольких лейтмотивов; кольцевая. Видеоряд, построенный по принципу музыкальной фразы (фуга, рондо, соната)</p>
1.5	<p>Простейшие принципы монтажа по А.Соколову. Монтаж по крупности. 1.Оптимальный монтаж - через крупность; 2.Монтаж по ориентации в пространстве - съёмка с одной стороны от линии взаимодействия объектов. «Линия общения». Монтаж разговора двух людей - «восьмерка»; 3. Монтаж по центру внимания – в статичном кадре центр внимания является центром композиции; 4. Монтаж по свету. Переход от светлого кадра к темному в несколько этапов; 5.Монтаж по цвету. Сочетание цвета внутри своей гаммы; 6. Монтаж по направлению движущего объекта. Промежуточный наезд, отъезд или статичный кадр;</p>

<p>7. Монтаж по фазе движения. Переход от одного кадра к другому в неустойчивый момент движения объекта в кадре, захватывание части движения предыдущего кадра;</p> <p>8. Монтаж по скорости движения объекта. Время пересечения объектом кадра одинаково при всех крупностях;</p> <p>9. Монтаж по массе движения. Изменение количества движущейся массы не более 1/3 площади кадра.</p>		
--	--	--

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ И ВИДЫ МОНТАЖА

2.1	<p>Основные монтажные системы. Монтаж комфортный и акцентный. Комфортный монтаж как имитация течения жизни (постоянство времени, места и действия). Высшее проявление комфортного монтажа «внутрикадровый» монтаж (развитие экранного действия без склеек - в одном кадре меняются крупности, ракурсы, освещенности). Акцентный монтаж - рваный, скачкообразный, подчеркивающий стыки. Нарушение принципов комфортного монтажа. Умение режиссёра парадоксально мыслить, умение ассоциативные це-почки.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>ПК-1 Способность выполнять функции руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры</p> <p>ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его</p>	<p>устный опрос</p> <p>проверка результатов практических умений и навыков</p> <p>тестовые задания</p> <p>экзамен</p>
-----	---	--	--

2.2	<p>Типы монтажа:</p> <p>внутрикадровый и межкадровый.</p> <p>Внутрикадровый монтаж как метод работы внутри одного кадра. Построение единого пространства-времени кадра при помощи ракурса, переменного фокусного расстояния перефокусировки смены крупности планов, движения камеры, движения персонажей, смены светового и цветового решения. Движение камеры как основное организующее начало. Организация зрелища внутри одного кадра. Внутрикадровый монтаж как ведущая форма современного телеповествования.</p> <p>Виды внутрикадрового монтажа: «выкадрирование» с плавным движением, панорамная съемка, трансфокаторная съемка, сложные панорамы с применением трансфокаторного наезда.</p> <p>Психологическая функция камеры. Монтаж по правилам имитирующий естественное восприятие мира.</p>	<p>состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p> <p><i>В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения:</i></p> <p>знать простейшие принципы монтажа по А. Соколову. основные монтажные системы.</p> <p>виды внутрикадрового монтажа типы и виды монтажа вид монтажных склеек в видеоклипе программы видеомонтажа: adobe premiere avid xprees ongle digital fusion</p> <p>характеристики клипового монтажа</p> <p>уметь монтировать видео-клип создавать анимационные эффекты при монтаже.</p> <p>владеть приёмами композиционного построения кадра комфортным и акцентным монтажом монтажом на движении методами создания анимационных эффектов</p>	
-----	---	--	--

2.3

Виды монтажа.

Монтаж-рассказ - нарративный (от англ. narrative – рассказ), или повествовательный. Логика плавности и поступательности драматического развития и конфликта. Описательный монтаж по принципу сохранения причинно-следственных связей. Логический порядок кадров с целью рассказать определённую историю. Обновление содержания каждого нового кадра. Аналитический, тематический.

Виды - повествовательный, параллельный, перекрёстный.

Параллельный монтаж – как чередование сюжетно незаконченных действий. Использование для сопоставления драматических линий, характеров, событий, идей.

Форма параллельного монтажа – монтаж двух не связанных между собой развивающихся действий.

Разновидности параллельного монтажа:

1. два параллельных действия в том же пространстве;
2. два параллельных действия отдалённых друг от друга, но имеющих общую причину.

Деформация времени при параллельном действии.

Формы монтажной деформации времени. Условное время и условное пространство. Два способа параллельного монтажа:

1. монтаж единичных коротких планов;
2. монтаж кадров построенных по принципу глубинной мизансцены.

Применение параллельного монтажа. Параллельный монтаж в телевизионной практике - многокамерный метод съёмки.

Тематический монтаж (форма повествовательного) – отсутствие драматического развития, но повтор в разных аспектах одной

	<p>темы. Характерное применение монтажа - рассказа.</p> <p>Монтаж-выражение. Воздействие на зрителя с помощью столкновения двух изображений.</p> <p>Выражение чувства, или идеи психологический толчок. Монтаж - выражение через крупный план.</p> <p>Самый известный вид монтажа-выражения, монтаж аттракционов, ассоциативно-образный монтаж (дистанционный как подвид)</p> <p>Поэтичная природа монтажа.</p> <p>Борьба поэтического смысла со временем. Поэтический монтаж - монтаж с использованием различных ассоциаций, с неожиданной подачей материала, с оригинальным взглядом на предмет рассказа и т. п.</p> <p>Поэтический монтаж - особый отбор образов. Поэтическое осмысление в ассоциативно-образном монтаже.</p> <p>Ассоциативный монтаж как образное воплощение ощущений.</p>		
2.4	<p>Клипный монтаж.</p> <p>Клип (Clip англ.- стрижка) - короткая и жесткая форма, сжатие информации. Видеоклип как особый тип зрения. Применение в рекламе, в песенных клипах, в игровых фильмах. Клип - шоковый прием, «монтаж аттракционов»</p> <p>Видеоклип и русская школа монтажа. Клип - скорость и отсутствие сюжета. Клиповый монтаж по принципу «часть вместо целого».</p> <p>«Визуальная ткань» видеоклипа.</p> <p>Метафоричность клипового монтажа. Трансформация пространства и времени. Вид монтажных склеек в видеоклипе (затемнение). Характеристики клипового монтажа – быстрота, ритмичность и резкость, уход от правил комфортного монтажа.</p>		

<p>Короткие кадры, снятые крупным планом, переходы исключены.</p> <p>Два принципа клипового монтажа: сохранение направления движений в кадре и соблюдение количества движущихся на экране масс.</p> <p>Нарративные клипы и не нарративные клипы (танцевальные ролики). Сочетание нарративного и не нарративного пластов.</p> <p>Абстрактные и ассоциативные клипы, построенные на наборах визуальных метафор, ассоциативном течении образов, развитии темы в абстрактных вариациях. Видеоклип как стихотворение. Ритмически повторяющиеся элементы «Образ-движение» - одно отчетливо выраженное движение.</p> <p>Повторяющихся движения - эффект рифмы: одинаковые движения камеры, параллельные движения объектов, цветовые соответствия и контрасты, полностью повторяющиеся визуальные фрагменты. Резкий монтаж, трансформирующий пространство. Три взаимосвязанные характеристики видеоклипа: клиповый метафорический монтаж, трансформирующий пространство; повторение в широком смысле этого слова; короткая длина.</p> <p>Анимационные и интерактивные эффекты видеоклипа. Методы создания анимационных эффектов: раскадровка (обработка только ключевых кадров) и покадровая обработка. Программы объёмного моделирования. Монтажные листы.</p> <p>Программы видеомонтажа: Adobe Premiere Avid Xprees ONGLE Digital FUSION</p>		
--	--	--

2.5.	<p>Монтаж на движении.</p> <p>Экранное движение. Динамика фильма. Кино - искусство, основанное на движении и скорости. Движение в пору «Великого немого». Съёмки с движения. Панорамирование. Отъезды и наезды. Съёмки «шатающейся» камерой. Тревелинг. Первая тележка. Динамическое единство визуальной и звуковой сфер фильма и закономерности их сочетания.</p> <p>Относительная статика для обострения драматургического хода сюжета. Статичный план, включённый в динамический поток как шок, диссонанс. Стоп-кадр и пауза как элемент выразительности, по строенный на принципе контраста. Правила сопряжения статики и динамики (переход со статичного крупного плана, изменение темпоритма сцены, переход к воспоминаниям)</p> <p>Монтажный переход со статики на динамику: по фразе героя, по взгляду, по детали, при помощи спецэффектов.</p> <p>Движение на разных планах. Вертикальное движение как более заметное, чем горизонтальное. Движение по диагонали как наиболее динамичное. Движение на камеру. Типы движения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс, разбитый на отдельные фрагменты - концентрация времени; 2. Изменение оси общения движением камеры; 3. Нейтральное направление. <p>Принципы ориентации в пространстве. Координация кадров по направлению жеста, взгляда.</p> <p>Монтаж движения: 1. Плавный - через остановку в движении, уход в затемнение; 2. При соединении статичного плана с динамичным; 3. Встык - резко меняется масштаб.</p>		
------	---	--	--

	<p>Монтажный переход по реплике, крупному плану, или через деталь. Темп как видимая скорость перемещения объекта по экрану. Американский монтаж- монтаж на движении.</p>		
--	--	--	--

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии такие как: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, а также интерактивные технологии обучения: проблемно-поисковые (разработка, обсуждение и защита практических заданий), мультимедийные технологии, консультативные практики, работа в малых группах. В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: традиционные технологии (практические занятия, индивидуальные)

В процессе изучения дисциплины «Кино, -видеомонтаж» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерное тестирование; использование электронных тестовых заданий, образцов упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов в электронной образовательной среде КемГИК.

обработка фото и видео материала в редакторах Adobe Premiere Cs-5; After Effects; Sony Vegas Pro; Adobe Photoshop

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде»
<https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Кино-, видеомонтаж» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса.

Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Видеотехника» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий по дисциплине « Кино-, видеомонтаж»

- Тематика практических заданий по дисциплине.
- Учебно-справочные ресурсы

Учебно-наглядные ресурсы

- Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.
- Учебно-библиографические ресурсы
- Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.
- Фонд оценочных средств
- Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно- образовательной среде Кем-ГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> HYPERLINK "http://edu.kemguki.ru/").

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Кино-, видеомонтаж » предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнение практических заданий; создание электронного варианта практических и творческих заданий. Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных упражнений и творческих работ по дисциплине «Съёмочная техника и технологии»

Содержание самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
Раздел 1. Основы монтажа			
1.1. Отбор крупности планов	4	15	выполнение практических заданий
1.2. Монтажные фразы	4	15	
1.3. Простейшие принципы монтажа по А. Соко-лову	6	10	
1.4. Отбор крупности планов	4	10	
Итого за 1 семестр	18	50	
Раздел 2. Типы и виды монтажа			
2.1. Типы монтажа: внутрикадровый и межкадровый	6	15	выполнение практических заданий
2.2. Виды монтажа	6	15	
2.3. Клипповый монтаж	6	16	
Итого за 2 семестр	18	46	
Всего за год	36	96	

Описание практических заданий

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Кино- видеомонтаж» используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма – экзаменационный просмотр).

Требования экзамену

Экзамен предполагает комбинированную форму при проведении:

- тестовый контроль знаний;
- просмотр учебно-творческих работ;
- презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение учебного года.

Экзаменационный просмотр как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с «Положением о учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/ 01.08-08.

Вопросы к экзамену

- Монтажное восприятие мира.

- Монтаж как «избирательность видения и как универсальный принцип культуры» (В.Шкловский).
- Фрагментарность, образность, субъективность – основа монтажного построения.
- Монтажное построение цветного изображения. Доминантный цвет.
- Рисунок света и характерный монтажный план. Закон контрастов по П. Лебешеву.
- Законы мышления и монтаж (сопоставление, набор и столкновение впечатлений).
- Телевизионный монтаж – от простой склейки к параллельному, ассоциативному, клиповому.
- Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении кусков действия.
- Линейный (аналоговый монтаж). Нелинейный (компьютерный монтаж).
- Правила съёмки монтажных планов (ясность, читаемость, выделение центра внимания, разбивка события на фрагменты).
- Крупный план как эмоциональный акцент. Общий - характеристика места события, средний – характеристика героя. Основной принцип разбивки действия на крупности через план..
- Характер монтажа и характер материала.
- Типы кинофраз по С. Юткевичу.
- Видеоряд, построенный по принципу музыкальной фразы (фуга, рондо, соната).
- Ритм организующее начало монтажа. Ритмический рисунок.
- Монтаж как подвижный орнамент.
- Законы монтажа.
- Принципы монтажа.
- Монтаж как игра со временем и пространством.
- Эффект Кулешова, «творимая земная поверхность», «творимый человек».
- Эволюция монтажных теорий С. Эйзенштейна от монтажа аттракционов, через теорию «скачущего монтажа» к внутрикадровому к сложной полифонической форме.
- В. Пудовкин и психологический крупный план.
- Монтаж по контрасту, монтаж-уподобление, монтаж одновременности.
- Типы монтажа: внутрикадровый и межкадровый.
- Виды внутрикадрового монтажа.
 - Монтаж по правилам имитирующий естественное восприятие мира.
 - Уплотнение события, создание условного пространства, зрелищные эффекты, обнажение конфликтов - резкое столкновение кадров.
 - Виды монтажа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Дисциплина «Кино-, видеомонтаж» усвоение обучающимся основные техники монтажа в игровом и документальном кино, понимание его особенностей и разновидностей; освоение практических умений и навыков в работе. В процессе изучения дисциплины «Кино-, видеомонтаж» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Рабочая учебная программа направлена на изучение теории и практики монтажа фильма и включает в себя просмотры и фильмов, видеоматериалов, выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Михлин, Е.М. Видеомонтаж на ПК / Е.М. Михлин. – Москва: ДИА СофтОп, 2005. – 250 с. – Текст : непосредственный.

2. Оханян, Т. Цифровой нелинейный монтаж /Т. Оханян. – Москва : Астрель, 2001. – 120 с. – Текст : непосредственный.
3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений: учебное пособие для вузов / Е.Ю. Светлакова Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 156 с. – Текст : непосредственный.
4. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео — Editing: television, cinema, video: учебник /А.Г. Соколов. – Москва: «625», 2001. – 207 с: ил. – Текст : непосредственный.
5. Утилова, Н. Монтаж / Н. Утилова. – Москва: Аспект-пресс, 2004. – 120 с. – Текст : непосредственный.

8.2.Дополнительная литература:

6. Дзиган, Е. О режиссерском сценарии / Е. Дзиган. – Москва: 1973. – 30 с. – Текст : непосредственный.
7. Зайцева, Л. Выразительные средства кино / Л. Зайцева. – Москва,1980. – 250 с. – Текст : непосредственный.
8. Кулешов, Л. Собрание сочинений в 3 томах / Л. Кулешов. – Москва, 1987. – 250 с. – Текст : непосредственный.
9. Соколов, А. Монтаж и его простейшие принципы / А. Соколов. – Москва, 1983. – 76 с. – Текст : непосредственный.
10. Фелонов, Л. Современные формы монтажа / Л. Фелонов Москва, 1982. –163 с. – Текст : непосредственный.
11. Фредерик, М.; Ландау, Н. 101 урок, который я выучил в киношколе: учебное издание / М. Фредерик, Н. Ландау. – Москва: Астрель, 2012. – 208 с. – Текст : непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
2. Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан.– Москва: МЦФЭР, 2011 – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы:

операционная система Windows XP/Vista/7;
антивирусные программные средства;
Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.;

информационные справочные системы: Консультант Плюс, ГАРАНТ;
пакеты программ Macromedia Flash, Microsoft Office Power Point.
операционная система Windows 7;8;10; интернет-браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, др.).

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата в институте имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении

художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника- сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10.Перечень ключевых слов

- Акценты цветовые
- Атракцион
- Время экранное
- Восьмёрка
- Движение внутрикадровое
- Деталь
- Динамика
- Изображение
- Кадр
- Клип
- Колористика
- Композиция
- Контрастов закон
- Мизансцена
- Монтажа виды
- Монтажа законы
- Монтажа принципы и типы
- Монтаж акцентный
- Монтаж комфортный
- Монтаж линейный
- Мультимедиа
- Переходы монтажные
- Планов крупности
- Ракурс
- Раскадровка
- Рефрен
- Ритм
- Склейка электронная
- События уплотнение
- Средства выразительные
- Стилизация
- Структура монтажная
- Сцена
- Темпоритм
- Тональность
- Фон
- Фрагмент
- Фразы монтажные
- Цвет доминантный
- Эпизод