

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННАЯ КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ

Образовательная программа

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННАЯ КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ

Разработчики программы:

Таланкин Д. И., профессор кафедры режиссуры кино и телевидения

© АНО ВО «Институт
современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Формирование знаний и умений в области изучения кинотехники и кинотехнологии и приобщение студентов к производственно-творческой работе.
Задачи:	Формирование у студентов комплексного представления о профессии; потребности, умений и начального опыта по кинотехнике и кинотехнологии. Ознакомление со всем разнообразием кинотехники. Изучение влияния на эстетику кино вновь изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.) Ознакомление с кинематографическим способом передачи информации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-5; ПК-7; ПК-3; ПК-5

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-5	Способность на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.
Знать:	- основы режиссуры анимационного фильма, основы смежных кинематографических профессий;
Уметь:	- определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; - реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса;
Владеть:	- навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; - навыками творческо-производственной деятельности; - средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.

ПК-7	Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в работе над фильмом.
Знать:	-разнообразные выразительные средства и анимационные техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на стекле), используемые в современном кинопроизводстве.
Уметь:	-применять разнообразные выразительные средства и техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на стекле).
Владеть:	-основами режиссерского мастерства.

ПК-3	Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства.
Знать:	-особенности современного анимационного производства в широком диапазоне современных компьютерных технологий.
Уметь:	- развивать и обогащать свой замысел в процессе производства игрового кино- и телефильма; - реализовывать проект игрового кино- и телефильма в ходе творческо-производственного процесса.
Владеть:	- навыками творческо-производственной деятельности; - средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.
ПК-5	Способность и готовность использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма.
Знать:	- основные составляющие процесса современного кинопроизводства в области анимационного кино, включая цифровые технологии моделирования 3D персонажей и виртуального пространства.
Уметь:	-ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства.
Владеть:	- базовыми навыками моделирования 3D персонажей и виртуального пространства; - навыками экономного и рационального использования имеющиеся на производстве технических ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.16
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- Режиссура анимационного фильма (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4)
- Теория и практика монтажа (ОПК-4; ПК-3; ПК-5)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	36
Лекции (Л)	12
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	24
Самостоятельная работа студента (СРС)	36
Практическая подготовка	144
Форма промежуточной аттестации	
Зачет (З)	6 семестр

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана(УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1	Природно-технологические основы кинематографа. Пленочные и цифровые технологии.	6	24	4	8	12	Устный опрос, практические задания.
2	Техника и технология в съемочном периоде.	6	24	4	8	12	Устный опрос, практические задания.
3	Postproduction.	6	24	4	8	12	Устный опрос, практические задания.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. Природно-технологические основы кинематографа. Пленочные и цифровые технологии. Физическая природа. Физическая и психологическая природа кинематографических явлений. Принципы формирования систем передачи зрительной и звуковой информации.

Фиксация и воспроизведение. Способы фиксации и воспроизведения изображения и звука.

Пленочные технологии. Технологические процессы киносъёмки, печати и обработки кинофотоматериалов. Киносъёмочная аппаратура различного назначения, принципы устройства и работы. Форматы кадров. Кинопроекция. Виды и основные характеристики фильмовых материалов.

Цифровые технологии. Технологические процессы киносъёмки и обработки при съёмке «на цифру». Цифровая съёмочная аппаратура различного назначения, принципы

устройства и работы. Цифровая проекция. Стандарты цифрового изображения. Звукозаписывающие цифровые устройства.

2. Техника и технология в съемочном периоде. Камеры. Камеры пленочные и цифровые. Форматы «экрана». Облегченные камеры. Специальные камеры.

Объективы. Дискретная оптика: портретная, широкоугольная и длиннофокусная. Трансфокаторы.

Штативы. Типы штативов по головам и системе управления.

Краны. Краны-стрелки, спайдеры, большие краны, playback для кранов.

Тележки. Тележки на дутиках и на рельсах, тележки уменьшенного размера, системы установки камер на тележки. Устройства стабилизации камеры.

Steady-Cam и аналоги. Цифровая стабилизация. **Rapid. Slow Motion.**

Chroma Key. Современная комбинированная съемка. **Motion Capture.** Технология захвата движений и мимики.

Световое оборудование. Холодный и теплый свет. Системы бестеневого освещения. Малогабаритные приборы. Грипп в светотехнике.

Звукозаписывающее оборудование. Микрофоны, удочки, устройства записи.

3. Postproduction. Технология пленочная в монтажно-тонировочном периоде. Проявка, обработка, контротип, позитив, печать, цветокоррекция.

Технология цифровая в монтажно-тонировочном периоде. Работа с кодеками. Возможности нелинейного монтажа и компьютерной графики. Цветокоррекция.

Перезапись. Синхронные шумы, подбор шумов. Тонировка. Запись музыки. Сведение.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Природно-технологические основы кинематографа. Пленочные и цифровые технологии.		Работа с литературой. Просмотр видео-роликов в Интернете. Подготовка к опросу.	ОПК-5; ПК-7; ПК-3; ПК-5
2.	Техника и технология в съемочном периоде.		Работа с литературой. Просмотр видео-роликов в Интернете. Подготовка к опросу.	ОПК-5; ПК-7; ПК-3; ПК-5
3.	Postproduction.		Работа с литературой. Просмотр видео-роликов в Интернете. Подготовка к опросу.	ОПК-5; ПК-7; ПК-3; ПК-5

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа
- знакомство с современной киносъёмочной техникой
- знакомство с кинотехнологиями

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего

материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Николай Голядкин	История отечественного и зарубежного телевидения. Учебное пособие	Аспект Пресс, 2016
2	Александр Митта	Кино между раем и адом. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...	АСТ, 2016
3	Михаил Ромм	Беседы о кино и кинорежиссуре	Академический проект, Культура, 2016

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Кучмий В. М.	Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино в 2-х тт. 1903-2010 гг.	https://e.lanbook.com/books
2	Пименов В. И.	Видеомонтаж. Практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата	Научная школа: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017/Гриф УМО ВО https://www.biblio-online.ru/
3	Александр Роднянский	Выходит продюсер	Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017
4	Нильсен В.С.	Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства.	М.: ВГИК, 2014. http://www.iprbookshop.ru/62789.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

Информационные справочные системы

- Internet Movie Database: <http://www.imdb.com>

- Национальный кинопортал: www.film.ru
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- Журнал «Сеанс» <http://www.seance.ru/>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	<ul style="list-style-type: none">- видеопроектор + ПК;- маркерная доска.- мультимедийная аудитория
Практическое занятие (групповое)	<ul style="list-style-type: none">- видеопроектор + ПК;- маркерная доска.- мультимедийная аудитория- фото и видеокамера, имеющая выход HDMI (для подключения к видеопроектору);- набор осветительных приборов

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	