

Министерство культуры Российской Федерации
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А. ГЕРАСИМОВА»**
Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации

Russian State University of Cinematography n.a. S.Gerasimov

проспект Красной Армии, 193 г. Сергиев Посад, Московская обл. 141300, тел/факс. +7 496 542 5800 sp-kvtk@yandex.ru,
www.vgiksp.ru

Утверждаю
И. о. директора филиала

01 октября 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебной общепрофессиональной дисциплины

ОП.05 «История и язык кино»

На базе основного общего образования.

По специальности **55.02.03 Кино- и телепроизводство**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «История и язык кино» является обязательной частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 55.02.03 «Кино- и телепроизводство» (по видам).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02 (указываются коды).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им для освоения следующих компетенций:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать сознательное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Виды деятельности	Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности
Режиссерская разработка, организация подготовительного периода и съемок	ПК 1.1. Разрабатывать режиссерский сценарий и раскадровку на основе литературного сценария с определением монтажно-ритмической структуры и изобразительного решения кино- и телефильма.

кино- и телефильма.	ПК 1.2. Создавать превизуализацию, (моделировать сцены будущего фильма в виртуальном пространстве)
Изобразительная разработка, техническое сопровождение кино- и телесъемок и монтажно-тонировочного периода	ПК 2.1. Разрабатывать операторскую экспликацию (схемы освещения и движения камеры) для съемки в павильоне, интерьере и на натуре. ПК 2.5. Выстраивать и компоновать кадры фильма, используя выразительные средства кинематографа, фотографии и изобразительного искусства.
Монтаж кино- и телефильма	ПК 4.1. Разрабатывать монтажную структуру на основе анализа литературной основы фильма, режиссерского сценария и отснятого материала.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

знать:

- основы кинодраматургии;
- основы киномонтажа;
- основы операторского мастерства (работы со светом, цветом, камерой);
- основы построения композиции кадра;
- основы звукорежиссуры;
- основы системы К. Станиславского;
- основные подходы к анализу фильма;
- основные тенденции развития российского – советского кинематографа XIX – XX вв.;
- основные тенденции развития современного российского кинематографа XX-XXI вв.;
- ключевые фигуры и фильмы выбранных периодов.

уметь:

- применить основы кинодраматургии для создания литературного, режиссерского сценария, превизуализации, раскадровки фильма, телефильма;
- применить основы теории монтажа для монтажа фильма, телефильма;
- ориентироваться в истории российского – советского кинематографа XIX – XX вв.;

- ориентироваться в истории современного российского кинематографа XX-XXI;
- сопоставлять динамику развития фильмов разных периодов;
- анализировать фильмы;
- сопоставлять динамику развития фильмов разных периодов;
- создавать и анимировать титры;
- организовывать и координировать работу представителей различных кинодепартаментов.

владеть:

- терминологическим аппаратом в области кино;
- навыками анализа фильма;
- техникой киномонтажа.
- навыками цветокоррекции;
- навыками работы с актером;
- навыками работы с композитором фильма;
- техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров;
- техникой монтажа звука, создавать сбалансированное звуковое сопровождение к кино- и телефильму.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Объем образовательной нагрузки обучающегося	74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	74
в том числе:	
практические занятия	32
контрольные работы	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета входит в общий объем образовательной нагрузки обучающихся.	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История и язык кино

	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся		Объем в часах	Уровень освоения
Раздел 1				
Тема 1 Исторический модуль. Зарождение кинематографа.	Содержание учебного материала		2	2
	1	Эволюция искусства. Технические открытия, предшествовавшие зарождению кинематографа. Основные кинематографические принципы в мировой художественной культуре. Две модели кино кинетоскоп и кинематограф. Их достоинства и недостатки. Первые фильмы братьев Люмьер.		
Тема 2 Исторический модуль Язык кино в историческом разрезе	Содержание учебного материала		2	2
	1	«Великий Немой». Эстетика немого кинематографа. Новые изобразительные приемы. Творчество: Ч. Чаплина, Д. Гриффита, Ф. Мурнау, К. Дрейера, С. Протазанова, С. Эйзенштейна, Всв. Пудовкина.		
Тема 3 Исторический модуль Язык кино в историческом разрезе.	Содержание учебного материала		4	2
	1	Появление звука в кино. Эволюция технологии. Новые жанры. Популярны мюзиклы. Влияние звука на эстетику фильма.		
Раздел 2				
Профессиональный модуль. Тема 1 Язык кино.	Содержание учебного материала		4	2
		Специфика кино как вида искусства. Особенности кинематографа как синтетического вида искусства (концепция Ю. Лотмана).		
Тема 2 Выразительные средства. Монтаж. Практические навыки	Содержание учебного материала Практические занятия: Теория монтажа. Основные концепции. Виды монтажа. Монтажная структура фильма. Освоение методов монтажа.		6	2
Тема 3 Выразительные средства в кино.	Содержание учебного материала		4	2
	Практические занятия: Теория кино драматургии. Современные концепции. Драматургическая схема. Работа над литературным сценарием.			
	Практические занятия: Разработка режиссерского сценария на основе литературного сценария с определением монтажно-ритмической структуры. Составление раскадровки и изобразительного решения		6	2

	кино- и телефильма. Создание превизуализации. Организация и координирование работы представителей различных кинодепартаментов во время подготовительного периода и съемок кино- и телефильма.		
Раздел 3			
Исторический модуль Тема 1. Язык кино в историческом разрезе	Содержание учебного материала	4	2
	Монтажные эксперименты начала XX в. Открытия Д. Гриффита. Эффект Кулешова. Советская школа монтажа. Авангардные опыты Д. Вертова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина. Влияние монтажа на эстетику фильма.		
	Появление анимации. Эволюция технологии. Основные техники. Творчество В. Старевича, У. Диснея. Школа советской мультипликации. Современная анимация.		2
Контрольная работа за 3 семестр		2	
Исторический модуль Тема 1. Язык кино в историческом разрезе	Содержание учебного материала	6	
	Появление телевидения. Эволюция технологии. Основные принципы. Телевизионные форматы. Кино и телевидение.		2
	Появление цвета в кино. История цвета. Эволюция технологии. Символика цвета в кино. Влияние цвета на психологию зрительского восприятия.		2
Профессиональный модуль. Тема 2. Выразительные средства	Содержание учебного материала		
	Практические занятия: Звук в кино. Эволюция технологии. Асинхрония звука и изображения. Типы акустических ситуаций. Акусметр. Работа со звуком. Регулирование и изменение параметров звукового решения фильма. Овладение техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров. Овладение техникой монтажа звука, создание сбалансированного звукового сопровождения к кино- и телефильму, Музыка в кино. Работа с композитором.	6	
	Практические занятия: Свет в кино. Натурная, интерьерная и павильонная съемка. Их специфика. Источники света. Типы освещения в кино. Жесткий, мягкий свет. Тени. Направление света. Контрастность. Световой рисунок. Световые эффекты. Осветительное оборудование. Цвет в кино. Основы цветокоррекции. Композиция кадра. Правила построения классической композиции. Правило третей. Виды	6	

	композиции. Их специфика. Задачи. Фокус. Свет. Насыщенность. Симметрия. Диагональ и перспектива. Планы.		
	Практические занятия: Кинопроизводство. Камера в движении. Статика-динамика. Типы панорам. Панорамная съемка. Съемка в движении. Съемка с операторского крана. Масштабирование. Ручная съемка. Стедикам. Планы в кино. Типы планов. Виды планов. Функции планов в кино. Ракурсы в кино. Виды ракурсов. Функции ракурсов.	6	
	Практические занятия: Разработка операторской экспликации (схемы освещения и движения камеры) для съемки в павильоне, интерьере и на натуре. Освоение схемы расстановки и использования осветительных приборов в соответствии с художественными задачами фильма. Подбор и эксплуатация съемочной техники в павильоне, интерьере и на натуре в соответствии с их спецификой. Актерская работа в кино. Актерские амплуа. Работа над ролью. Знакомство с системой К. Станиславского. Круги внимания. «предлагаемые обстоятельства». Сверхзадача. Актерский дневник. Работа с актером. Актерский ансамбль. Выстраивание мизансцен. Постановка актерской задачи.	6	
Тема 1 Исторический модуль. Язык кино в историческом разрезе.	Содержание учебного материала Цифровые технологии в кино. Новые возможности работы с цифровым контентом. Качество изображения. Смешанные технологии. Влияние цифровых технологий на эстетику фильма.	4	2
Тема 2 Исторический модуль. Современный мировой кинематограф.	Содержание учебного материала Направления, стили, тенденции. Основные представители. Темы. Герои. Ведущие мировые кинофестивали. Политика проката фильмов.	4	2
	Дифференцированный зачет	2	
	Итого	74 часа	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины ОП.05 История и язык кино предполагает наличия «Просмотровый кинозал».

- Помещение удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе, специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

- Комплект мультимедийного оборудования: *один плазменный телевизор или электронная доска с возможностью подключения персонального компьютера, ноутбука или USB-носителя, проектор с поддержкой разрешения 4K и яркостью не менее 5000 люмен (номинал), экран, звуковой процессор объемного звука, акустическая система объемного звука.*

- Рабочее место учителя: персональный компьютер (моноблок/системный блок клавиатура, компьютерная мышь), стол, стул.

- Комплект учебного оборудования и мебели: доска маркерная, маркеры для досок - 4 шт (черный, красный, зеленый, синий)

- Посадочные места для зрителей не менее 50 кресел

Учебно-методический комплекс дисциплины, систематизированный по компонентам:

1. Нормативные документы и методическое обеспечение реализации дисциплины;

2. Методические указания по организации и проведению практических работ обучающихся;

3. Комплекты типовых заданий, тестов, вопросов для сдачи зачетов, экзамена;

4. ФОС, КОС по дисциплине ОП.05 История и язык кино.

3.1. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Берд Р. Андрей Тарковский: стихи кино / Роберт Берд. – М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 360 с.: илл.
2. Дыхание камня. Мир фильмов Андрея Звягинцева / Сборник статей и материалов. — М.: «Новое литературное обозрение», 2014. 456 с.
3. Эйзенштейн С.М: pro et contra, антология. — 2-е изд., испр./ Сост., коммент. Н.С. Скороход, О.А. Коновалова, С.А Семенчук; вступ. Статья О.А. Коновалова, - СПб.: РХГА, 2015.
4. Забродин В. В. Эйзенштейн С. М.: кино, власть, женщины. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
5. Балаш Бела. Кино: Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968.
6. Кулешов Л.В. Уроки кинорежиссуры. – М. : ВГИК, 1999. – 262 с.
7. Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино. (1918-1934). Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Искусство , 1965.
8. Лотман Юрий, Цивьян Юрий. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
9. Садуль Жорж. Всеобщая история кино. В 6-ти томах. М.: Искусство, 1958-1963.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алейников М. Н. Яков Протазанов. — М.: Искусство, 1961. — 208 с.
2. Аркус Л. Тенгиз Абуладзе. Киноведческая база «Чапаев». Проект «Чапаев» журнала «Сеанс». Дата обращения: 2 мая 2020.
3. Арлазоров М. С. Протазанов. — М.: Искусство, 1973. — 280 с. — (Жизнь в искусстве).
4. Вертов Дзига. Киноки. Переворот // Рутения [<http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/2867.html>]
5. Вертов Дзига. Киноки и киноглаз // Блог "Классика кино" [Автор не указан] [http://klassikakino.blogspot.co.uk/2011/11/blog-post_4948.html]
6. Григорян Л. Р. Три цвета одной страсти: триптих Сергея Параджанов. — М.: Союз кинематографистов СССР, 1991. — 191 с.
7. "Двадцать лет без покаяния": Дискуссия, посвящённая 20-летию фильма Тенгиза Абуладзе // Искусство кино. — 2004. — № 11. — ISSN 0130-6405. Архивировано 4 мая 2015 года.
8. Добренко Евгений. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив, 2008.

9. Звягинцев Андрей Петрович // Российское кино 1986—2006: Биофильмографический справочник: Сценаристы. Режиссёры. Актёры / Сост.: Наталья Милосердова при участии Владимира Мартынова; Отв. ред. Н. Милосердова; Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации. Научно-исследовательский институт киноискусства.. — М.: Материк, 2008.
10. Зоркая Нея. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
11. Иванов В. В. Эстетика Сергея Эйзенштейна. — М.: Академический проект, 2019.
12. Кинематограф оттепели : Документы и свидетельства / НИИ киноискусства Госкино РФ; [Сост., коммент. В. И. Фомин]. - М. : Материк, 1998. - 458, [1]с. : ил.
13. Кваснецкая, М. Г. Тенгиз Абуладзе. Путь к «Покаянию». — М.: Культурная революция, 2009. — 200 с.
14. Клейман Н. Э. Эйзенштейн на бумаге. — М.: Ад Маргинем, 2017.
15. Лотман Ю. М., Избранные статьи, т.1-3, Таллин, Александра, 1992-1993.
16. Лотман Ю. М., Культура и взрыв. —М.: Гнозис, 1992.
17. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — Таллин. : ЭстиРаамат, 2000. — 87 с.
18. Мир и фильмы Андрея Тарковского : Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма / [Сост. и подгот. текста А. М. Сандлер]. — М. : Искусство, 1991. — 397 с. : ил.
19. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. — М. : Красная площадь, 2008. — 630 с.
20. Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. М.: Академический проект, 2016.
21. О Махоуни М. Сергей Эйзенштейн. Критические биографии. — М.: Ад Маргинем, 2016.
22. Пудовкин Всеволод. Статья о монтаже (1949) // Вс. Пудовкин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. М.: "Искусство", 1974. стр. 167-180.
23. Розенталь А.И. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. — М. : Триумф, 1996. — 120 с.
24. Ромм М.А. Избранные произв. — М. : Искусство, 1980. — 343 с.
25. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. — М. : Искусство, 1993. — 134 с.

26. Тарковский. Сны. Материалы международной научной конференции / Сост. А. Ахмадшина. – Спб.: Книжные мастерские, 2018. 128 с.
27. Туровская М. И. 7 с ½, или Фильмы Андрея Тарковского. — М.: Искусство, 1991. — 256 с.
28. Фрейлих С. И. Киноискусство: теория и практика. – М.: Академический проект; Трикста, 2016. - 559 с.
29. Фрейлих С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского: Учебник для вузов. — 8-е изд. — М.: Академический проект, 2015.— 512 с. — (Gaudeamus).
30. Цивьян Юрий. Теории монтажа: Америка — Советский Союз // Сеанс. 2013. № 57/58 [<http://seance.ru/n/57-58/teorii-montazha/>]
31. Чаплин Ч.С. О себе и своем творчестве. – М. : Искусство, 1990. – 280 с.
32. Эйзенштейн Сергей. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1964.
33. Эйзенштейн Сергей. Неравнодушная природа. В 2-х т. — М.: Музей кино, Эйзенштейн центр, 2004, 2006.
34. Яков Протазанов [1881-1945] : Сборник статей и материалов / Сост. М. Н. Алейников. — М.: Госкиноиздат, 1948. 335 с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты освоения учебной дисциплины	Формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
<p>– применение основ кинодраматургии для создания литературного, режиссерского сценария, превизуализации, раскадровки фильма, теле-фильма;</p> <p>– применение основ теории монтажа для монтажа фильма, теле-фильма;</p> <p>– умение анализировать фильмы;</p> <p>– умение сопоставлять динамику развития фильмов разных периодов;</p> <p>– создание и анимирование титров;</p> <p>– организация и координация работы представителей различных кинодепартаментов.</p> <p>– применение основ цветокоррекции;</p> <p>– умение работать с актером, композитором фильма;</p> <p>– владение техникой записи звука на многоканальные портативные аппараты во время съемок с соблюдением заданных технических параметров;</p> <p>– владение техникой монтажа звука, создание сбалансированного звукового сопровождения к кино- и телефильму.</p>	<p>Формы контроля обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические задания; - аудиторная самостоятельная работа. <p>Формы оценки результативности обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу; – экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы (на практических занятиях, при проведении контрольной работы, зачета); – консультационная и экспертная оценка защиты практической аудиторной работы. <p>Методы оценки результатов обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг роста самостоятельности и навыков получения новых знаний и умений на практических занятиях с каждым обучающимся; - наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента); - экспертное наблюдение за выполнением работ; - подготовка и выступление с презентацией.