

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	58	экзамен 7
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент Свешникова Ирина Геннадиевна

кандидат искусствоведения, Профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. №1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Способствовать формированию и развитию личности студента, обогатить его духовный и интеллектуальный потенциал, помочь в выработке мировоззрения и развития мышления.
2	Задачи: 1. Дать представление о философии как науке, связанной с анализом мировоззренческих культурных универсалий, выработкой теоретических смыслов, задающих многообразие возможных миров для науки и искусства. 2. Ввести студента в пространство мирового философского процесса, результаты которого представляют собой наличные духовно-теоретические ресурсы, из которых можно черпать идеи и подходы как в личной жизни, так и в профессиональном творчестве. 3. Помочь студентам прояснить специфические особенности феномена человека и его деятельности, предложить гуманистические смысложизненные модели и системы ценностей. В целях реализации этих задач содержательные особенности и структура программы связаны с попыткой органического совмещения логики историко-философского процесса как такового с осознанным выделением проблем мировоззренческого, личностного, художественно-эстетического плана, отвечающих профессиональным интересам студентов РГИСИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры.	
Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Институте, философия тесно связана с эстетикой, социологией, культурологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей литературы и театра, теорией драмы и историей изобразительного искусства, русской и всемирной историей.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История России
2	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Основы государственной культурной политики. Культурология
3	История зарубежного ИЗО
4	История зарубежного театра
5	История русского ИЗО
6	История русской литературы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- содержание важнейших философских понятий и категорий;
3.1.2	- сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса;
3.1.3	- сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы.
3.2.2	- использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и культуры.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- философским понятийным языком;
3.3.2	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	6	2
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	6	3
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	6	2
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	6	2
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	6	2
1.6	Средневековая философия /Лек/	6	2
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	6	3
1.8	Философия нового времени /Лек/	6	2
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	6	2
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	2
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	3
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	3
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	6
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	4
2.2	Психоанализ /Лек/	7	2
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	2
2.4	Философская антропология /Лек/	7	2
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	1
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	3
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	7	1
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	7	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	4

	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	7	1
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	1
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	1
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	7	2
3.5	Русский космизм /Лек/	7	1
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	7	1
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	1
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	7	2
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	7	1
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	7	1
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	7	1
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	7	1
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.

Вопросы к экзамену:

1. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
2. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
3. Рационалистический метод Р. Декарта.
4. Философская концепция Б. Спинозы.
5. Философские взгляды Б. Паскаля.
6. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
7. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
8. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
9. Критицизм И. Канта.
10. Метафизика нравственности И. Канта.
11. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
12. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.

13. Материализм Л. Фейербаха.
14. Социальная философия К. Маркса.
15. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
16. Философская концепция А. Шопенгауэра.
17. Философия Ф. Ницше.
18. Психоанализ З. Фрейда.
19. Аналитическая психология К. Юнга.
20. Неофрейдизм Э. Фромма.
21. Основные идеи философской антропологии XX века.
22. Феноменологическая философия.
23. Рациовитализм Х. Оретги-и-Гассета.
24. Философия экзистенциализма.
25. Основные идеи философии постмодернизма.
26. Национальные особенности русской философии.
27. Основные идеи русской философии XVIII века.
28. Философские идеи общества «любомудров».
29. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
30. Философские взгляды А.И. Герцена.
31. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
32. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
33. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
34. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

См. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006.
2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н. В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.

Дополнительная литература:

2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004.
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Маркс К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.

24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.
44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.
45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
59. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139-154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины[^]

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2022)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2022)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2022)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2022)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2022)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразие в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трагедия искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
16. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
15. «Национальная идея» в русской философии.
16. Проблема смысла жизни в русской философии.
17. Проблемы духовной жизни в русской философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	116	экзамен 2
самостоятельная	19	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. №1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «История России» – сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России во взаимосвязи с историей европейских и азиатских исторических сообществ, во всей полноте политических, экономических, социокультурных факторов. Необходимо упорядочить текущие знания и представления студентов об истории, скорректировать используемый ими понятийный аппарат, познакомить студентов с ведущими проблемами, обсуждаемыми в современной исторической науке.
2	Основная задача курса – вскрыть значение исторического опыта нашей страны для понимания направлений её дальнейшего развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История России» является базовым для всех искусствоведческих исторических курсов: «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История и теория музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения общественно-научных дисциплин рабочего учебного плана: «Философия», «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
6	История и теория музыки
7	Философия
8	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	Знать:
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2	Уметь:
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.3	Владеть:
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	– знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	1	2
1.2	Домонгольская Русь /Лек/	1	2
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	1	2
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	1	4
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	1	6
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	1	8
1.7	Внешняя политика России в XVII в. /Лек/	1	6
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	1	5
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	1	5
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	1	4
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	1	6
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	1	4
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	2	4
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	2	6
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	2	6
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	2	4
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	2	4

3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	2	6
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
3.8	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	2	6
3.9	СССР в Холодной войне /Лек/	2	6
3.10	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	2	4
3.11	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	2	10
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
3.13	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. Начало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.
8. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно-самодержавных политических партий) и их лидеры.

Вопросы к экзамену (2 семестр):

29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.

34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общественно-политический кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах к рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История России: С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. (Любое издание).
2. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2011
3. История России: Учебник для ВУЗов. М., 2001
4. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. (Любое издание).

Дополнительная литература:

1. Анатомия революции: 1917 в России: массы, партии, власть. СПб., 1994
2. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны. Харьков; Москва, 1997
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. М., 1990
5. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992
6. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998
7. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989
8. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989
10. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010
11. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
12. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
13. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996
14. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983
15. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971
16. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
18. XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
19. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994

20. Милоков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
21. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
22. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
23. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
24. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
25. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
26. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
27. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
28. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
29. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
30. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
31. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
32. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
33. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
34. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
 - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
 - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.
- Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
 - выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов. Другие методические указания студенты получают при проведении преподавателем внеаудиторных консультаций.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Кинооператорство.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	112	
часов на контроль	60	

Программу составил(и):
кин, Доцент Филатова В.И.
кин, Доцент Громова Н.В.

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звуковое решение фильма
2	История русского театра
3	Философия
4	История и теория музыки
5	Основы государственной культурной политики. Культурология
6	Эстетика
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	История телеоператорского мастерства
9	Изобразительный анализ фильма
10	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
11	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
12	Ассистентская практика
13	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять письменную коммуникацию в деловой среде с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
В результате освоения программы обучающийся владеет коммуникативными стратегиями иностранного языка, позволяющими демонстрировать понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).

3.3	Владеть:
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1.		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	6
1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	6
1.3	Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/	1	6
1.4	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	6
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	1	33
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Раздел 2.		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	2	6
2.2	Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/	2	6
2.3	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	2	6
2.4	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	2	4
2.5	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	2	6
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	2	38
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	6
	Раздел 3. Раздел 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	3	6
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	3	6
3.3	Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершенное время. /Пр/	3	6
3.4	Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/	3	6
3.5	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	33
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Раздел 4.		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	4	6

4.2	Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/	4	6
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	4	6
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	4	5
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	4	5
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	8
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «To Be».
5. Артикли и «This – That – These – Those».
6. Конструкция «Have Got» и глагол «Can».
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее продолженное время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No».
12. Настоящее простое время.
13. Много, немного, мало.
14. Прошедшее простое время («Was/Were – Had»).
15. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).
16. Настоящее совершенное время.
17. Предлоги времени, места, движения.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия.
20. Сравнения.
21. Вопросы.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком/достаточно.
24. Оба/ни тот, ни другой. Все/ни один. проведения

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса:

1. История театрального искусства англоязычных стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России.
3. Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе.
4. Великая английская проза.
5. Великая английская лирика.
6. Великая английская и русская драматургия.
7. Исторические памятники англоязычных стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России.
10. Великие английские и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика в англоязычных странах и России.
15. Кинематограф англоязычных стран и России.
16. Современное театральное искусство англоязычных стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России.
18. Современная английская проза.
19. Современная английская лирика.
20. Современная английская драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и\или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой.

Используется следующая шкала:

- «Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Dooley J. Grammarway – 1. Student’s Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student’s Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
3. Громова, Н. В. History of English theatre. Actors: учебное пособие / Н. В. Громова. — СПб, 2011. — 45 с.
4. Громова, Н. В. Saint-Petersburg: history and culture: учебное пособие: в 5 ч. / Н. В. Громова, Е. Д. Ковалева. — СПб, 2008. Ч.1. — 43 с.; Ч.2. — 47 с.; Ч.3. — 23 с.; Ч.4. — 59 с.; Ч.5. — 51 с.
5. Громова, Н. В. English poetry: учебное пособие: в 2 ч. / Н. В. Громова. — СПб, 2013. Ч.1. — 34 с.; Ч.2. — 34 с.
6. Колосова, Л. Ю. Вокруг Ренессанса: учебное пособие: в 2 ч. / Л. Ю. Колосова, Н. В. Громова. — СПб, 2015. Ч.1. — 53 с.
7. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 1. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2016. — 31 с.
8. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 2. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2019. — 34 с.

Дополнительная литература:

1. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь / Э. Перель. — М., 2004. — 440 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/> (дата обращения: 04.06.2022)
2. Официальный сайт Британской ширококвещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 04.06.2022).
3. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 04.06.2022).
4. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2022).
5. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06.2022).
6. Сайт, посвященный технической стороне театрального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatrecrafts.com/pages/> (дата обращения: 04.06.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, специалист по УМР Кузнецова Татьяна Валентиновна

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2	Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: • создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; • идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; • реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; • обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; • принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; • прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства. В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Ассистентская практика
4	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
Результат обучения: владеет знаниями в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
Результат обучения: владеет первичными навыками в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.4	- принципы рационального природопользования;
3.1.5	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.6	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.7	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;

3.2	Уметь:
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
3.3.2	- навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
3.3.3	- навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду;
3.3.4	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	1
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	1
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	2
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	2
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	2
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	1
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	1
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	1
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	1
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	1
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	1
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	0,5
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	0,5

4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств			
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	2
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	1	2
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	1
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	2
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	1
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противозидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и

телестудий.

38. Безопасность подготовки спектакля.

39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.

40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.

41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.

42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.

43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).

44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.

45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.

46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2019).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2019).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2019).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901351> (дата обращения: 12.05.2019).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: <https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html> (дата обращения: 12.05.2019).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901864919> (дата обращения: 12.05.2019).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/(дата обращения 12.05.2019).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901954235>(дата обращения: 12.05.2019).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2019).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2019).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2019).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-minкультуры-rf-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2019).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2019).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: <http://base.garant.ru/70170244/> (дата обращения: 12.05.2019).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901901> (дата обращения: 12.05.2019).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html> (дата обращения: 12.05.2019).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 12.05.2019).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почакаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НИЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2022).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2022).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2022).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2022).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2022).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2022).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 202 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - научить студента ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.
2	Задачи дисциплины: 1. Сформировать комплексное представление об основных направлениях государственной политики и государственного регулирования в отраслях культуры Российской Федерации и ведущих индустриальных стран мира. 2. Изучить законодательные основы органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран в сфере культуры. 3. Определить специфику управленческой деятельности в сфере культуры, искусства, учреждений культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин «История России», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История (история России, всеобщая история)
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии
3	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному	
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе	
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	Знать:
3.1.1	- цели, принципы, задачи и особенности развития государственной культурной политики Российской Федерации, особенности ее воздействия на профессиональную деятельность, управление, СМИ, гражданское общество;
3.1.2	- значение культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности;
3.1.3	- основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
3.1.4	- особенности, нормативы, правила обращения в государственные, муниципальные и частные учреждения культуры по вопросу профессионального взаимодействия и сотрудничества;
3.2	Уметь:
3.2.1	- планировать и критически оценивать стратегии в профессиональной деятельности с учётом результатов анализа целей, принципов и задач государственной культурной политики Российской Федерации;
3.2.2	- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
3.3.3	- компетенциями руководителя социально-культурного проекта, способного взаимодействовать с учреждениями культуры для разработки и внедрения управленческих решений в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	7	2
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	7	2
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	7	2
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	7	4
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	7	4
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	7	2
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	7	2
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	7	2
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	7	2
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	7	4
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	7	2
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	7	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре радицентрического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещения, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдеи. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.

32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
 - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
 - В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 2,4 экзамен 1,3,5
в том числе:		
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	22	
часов на контроль	120	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – режиссерам – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития литературы; получить базовые сведения об эволюции ее основных родов и видов; изучить причины и закономерности инсценизации произведений эпики и лирики, которые включаются в исторически сложившийся и современный репертуар; понять место драматургии в мировом литературном развитии. Студенты должны научиться ориентироваться в литературоведении и литературной критике; а также приучиться пополнять свои знания, следя за новыми

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы; исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные; материальную культуру и быт разных времен и народов
3.2 Уметь:	
3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства
3.3 Владеть:	
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности; навыками научно-исследовательской деятельности в области истории искусств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	9
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	6
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	2
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	2
2.3	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	3
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	6
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	2	2
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	4
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	6
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	0,5
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	0,5
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	4
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	6
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	3	8
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	7
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	7
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	2
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6

6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
6.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36
Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)			
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	6
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	4
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	4
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
7.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА			
8.1	Французская литература. /Лек/	4	14
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	12
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	6
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	3
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	3
8.6	Литература США XX века /Лек/	5	6
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фавлю и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф.Петрарки.
3. Творчество Дж.Боккаччо.

4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т.Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня).
8. Творчество Ф.Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.
10. Творчество М.Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж.Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т.Мора; лирическая поэзия В.Шекспира.

Вопросы к зачету (2 семестр):

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А. Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И. В. Гете.
15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистика.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч.Диккенса.
4. Творчество У.Теккерея.
5. Творчество Г.Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы к зачету (4 семестр):

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э.Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р.Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.

9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.
13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П.Сартра. Творчество А. Камю.
15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г.Лонгфелло.
2. У.Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М.Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т.Драйзера.
6. Творчество Р.М.Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.
8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Группа
15. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н. И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В. А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В. В. Вересаева// Эллинистские поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1.СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2.СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)
2. Учебные пособия
 1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.
 2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
 3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.
 4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
 5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
 6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
 7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
 8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
 9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.
 10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.
 11. Шталь, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

- 1.Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронавание Людовика. Нимская

телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984. Фаблю: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Ли^исе / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП.)

2. Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л. М. Данте и его время. М., 1965.
4. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага. М.,1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К. А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. 2-е изд. М., 2001.
6. Михайлов, А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
7. Михайлов, А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
8. Михайлов, А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
9. Мелетинский, Е. М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
10. Стеблин-Каменский, М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты. (Петрарка Ф. Книга песен// Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления/ Вступ. ст. О. Дорощева. М., 2002. Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ). Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993. Сакс Г. Избранное// Сакс Г. Избранное. Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1971 (БВЛ). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ). Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения: роман/ Плутоской роман М., 1975 (БВЛ). Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ). Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978. Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В. М., Мокульский, С. С., Смирнов, А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. Аникин, Г. В., Михальская, Н.П. История английской литературы. М., 1975.
4. Гуляев, Н. А., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
5. Пронин, В. А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Санктис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. Штейн, А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М.,1976.
8. Андреев, М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. Андреев, М. Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.
11. Артамонов, С. Д. Франсуа Рабле. М., 1964.
12. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.,1995.
13. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Виппер, Ю. Б. Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. Кудрявцев, О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. Плавский, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты. (Ларошфуко Ф. Максимы// Ларошфуко Ф. Максимы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. –Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимы. –Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959. Лафонтен Ж. Басни// Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И.Введенского. М., 2000. Мильтон Дж. Потерянный рай// Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
- Лесажа А.Р. Хромой бес// Лесажа А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.

1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.
2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
7. Аникст, А.А. Творческий путь Гете. М., 1986.
8. Верцман, И. Руссо. М., 1970.
9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
11. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.
12. Забабурова, Н.В. Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
13. Колесников, Б.И. Роберт Бернс. М., 1967.
14. Кузнецов, В.Н. Вольтер. М., 1978.
15. Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
16. Муравьев, В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
17. Роджерс, П. Генри Филдинг. М., 1984.
18. Тураев, С. Гете и его современники. М., 2002.
19. Урнов, Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас. Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.

Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. Констван Б. Адольф. Беранже П.-Ж. Избранные песни. Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Санд Ж. Консуэлло. Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Мандзони А. Обрученные. Леопарди Дж. Лирика. Американская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Ирвинг В. Новеллы. Купер Дж. Ф. Следопыт. По Э.

А. Лирика. Новеллы. Мелвилл Г. Моби Дик. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Листья травы.

Учебные пособия

1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.
2. Белова, Н.М.. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.
4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под. ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.
8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западно-европейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма. Художественные тексты. (Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное. Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии. Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрасская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.

Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия

Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия

1. Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. Реизов, Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
3. Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. Якобсон, Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., Ощепков, А.Р. Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. Кириозе, З.И. Осповат, Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Аполлинер Г. Лирика. Пруст М. В сторону Свана. Барбюс А. Огонь. Бретон А. Надя.

Жид А. Фальшивомонетки. Мориак Ф. Мартышка. Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей. Сартр Ж.-П. Тошнота. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. Фр. Саган. Роб-Грийе А. В лабиринте. Уэльбек М. Платформа.)

Учебные пособия:

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кириозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс». Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли», Т. С. Элиот «Бесплодная земля», В. Вулф «Миссис Даллоуэй», Дж. Оруэлл «1984», Э. Берджесс «Заводной апельсин». Г. Грин «Тихий американец». Ч. Сноу «Коридоры власти». У. Голдинг «Повелитель мух». А. Мердок «Под сетью», «Черный принц». Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта». Дж. Уэйн «Спешите вниз». К. Эмис «Счастливчик Джим». Дж. Барнс «Англия, Англия».

Литература Германии конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.) Манн Г. Верноподданный. Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер. Гессе Г. Степной волк. Сидхарtha. Белль Г. Глазами клоуна. Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия

1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века. Художественные тексты. (Кafka Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь. Брoх Г. Невинные. Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка. Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Елинек Э. Пианистка)

Учебные пособия:

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Kafka и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб., 2004.
- 6 Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века. Т. Драйзер «Американская трагедия». С. Льюис «Главная улица». Э. Хемингуэй «Прощай, оружие». Дж. Дос Пассос «Манхэттен». У. Фолкнер «Шум и ярость». Дж. Стейнбек «Гроздь гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.

Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. М., 2003.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А.Нейхардт. М., 1990.

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.

Эллинистские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.

Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.

Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.

Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.

Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.

Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.

Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б.Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.Косикова. М., 1991.

Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).

Поэзия скальдов / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).

Поэзия трубадуров / Сост. Е.Голубева. СПб., 1995.

Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1974 (БВЛ).

Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н.Будур. М., 2001.

Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б.Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989. Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.А.Смирнова, А.Д.Михайлова. М., 1968 (ЛП.) Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А.Анрюшкина. СПб, 1994.

Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 1985.
Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Ларошфуко Ф. Мемуары// Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимумы/ Ст. М.В.Разумовской. Л., 1971 (ЛП).
Мильтон Дж. Возвращенный рай// Милтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н.Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.
Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).
Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В.Шкловского. СПб., 2008.
Смоллетт Т.Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А.Елистратовой. М., 1983.
Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П.Муратова. М., 1992.
Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. – Бекфорд У. Ватек/ Сост. В.Жирмунский. Л., 1967.
Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантьяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.
Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1993.
Вольтер. Орлеанская девиственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.
Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.
Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А.Михайлова. М., 1968.
Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Прево А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 2007 (БВЛ).
Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.
Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт
Шлегель Ф. Люцинда
Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно
Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Эликсиры сатаны
Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины
Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник
Шелли П.Б. Восстание ислама
Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей
Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.
Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика
Шатобриан А.-Р. Атала
Гюго В. Человек, который смеется
Санд Ж. Индиана
Виньи А. Лирика. Сен-Мар.
Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр Осада Флоренции.
Американская литература эпохи романтизма.
Художественные тексты
Готорн Н. Алая буква
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома
Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.
Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо
Стендаль Пармская обитель
Бальзак О. Шагреновая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура

Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.

Арагон Л. Страстная неделя.

Камю А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

Роб-Гриэ А. Проект революции в Нью-Йорке.

Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Портрет художника в юности»

Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»

В. Вулф «На маяк»

Т. Элиот «Полые люди»

Г. Грин «Наш человек в Гаване»

У. Голдинг «Шпиль»

А. Мердок «Море, море»

Дж. Фаулз «Волхв»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Деблин А. Берлин Александерплатц

Манн Г. Юность короля Генриха IV

Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.

Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.

Белль Г. Бильярд в половине десятого.

Кеппен В. Смерть в Риме.

Грасс Г. Под местным наркозом.

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка. Замок. В исправительной колонии.

Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.

Музиль Р. Человек без свойств.

Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

А.Моравиа « Чочара»

Американская литература конца XIX - начала XX века

Художественные тексты

Т. Драйзер «Сестра Керри»

Ф. С Фицджеральд « Ночь нежна»

Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»

Дж. Дос Пассос «42-я параллель»

У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»

Дж. Стейнбек «О мышах и людях»

Т. Капоте «Хладнокровно»

Дж. Апдайк «Давай поженимся»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет 3,5 экзамен 4,6
в том числе:		
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	24	
часов на контроль	48	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Булышева Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, вед. науч. сотр., профессор Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.rlx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – максимальное усвоение глубоких и развернутых представлений об историко-литературном процессе в целом и специфике каждого его периода.
2	Задачи: уяснение сущности и содержания основных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказавших существенное влияние на литературный процесс своего времени, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений каждого периода. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История и теория музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История русского театра
5	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Ассистентская практика
3	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные;
3.2 Уметь:	
3.2.1	оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства;
3.3 Владеть:	
3.3.1	профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	3	0,5
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	1,5
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	3	2
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	3	2
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	3	5
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	7
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	9
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	3
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	6
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	14
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	8
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	6
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	8
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	5	2
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	5	4
5.3	Младшие символисты. /Лек/	5	4
5.4	А. И. Куприн. /Лек/	5	4
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	5	2
5.6	Л. Н. Андреев. /Лек/	5	3
5.7	И. А. Бунин. /Лек/	5	3
5.8	Акмеизм. /Лек/	5	3
5.9	Футуризм. /Лек/	5	3
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	5	2
5.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	6
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	6	2
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	2

6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	2
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	2
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.			
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	2
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	2
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита". /Лек/	6	2
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	2
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	1
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	1
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.			
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	4
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	2
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	2
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	4
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	2
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	4
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.			
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	4
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.			
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	2
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	2
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	2
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и

идейно-художественная проблематика «Слова».

5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идеино-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочасти» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идеино-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к экзамену (4 сем.):

1. Русский классицизм.
2. Поэзия М. В. Ломоносова.
3. Поэзия Г. Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А. Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рылеева.
13. Идеино-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идеино-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
23. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идеино-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.

55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы к зачету (5 сем.):

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского.
4. Поэзия К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
5. Творчество Ф.К. Сологуба.
7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл. Соловьева. Теургизм и житнетворчество.
8. Лирика А.А. Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
9. Лирика А.А. Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
10. Поэмы А.А. Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
11. Поэзия А. Белого.
12. Поэзия Вяч. Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
13. Поэзия И.Ф. Анненского.
14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С. Мережковского "Христос и антихрист".
17. Роман А. Белого "Петербург".
18. Творческий путь М. Горького в 1900 - е годы.
19. Творчество М. Горького 1910-х годов.
20. Творчество И.А. Бунина 1892 - 1911 годов.
21. Творчество И.А. Бунина 1912 - 1923 годов.
22. Творчество И.А. Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
23. Творчество А.И. Куприна 1895 - 1906 годов.
24. Творчество А.И. Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н. Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н. Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М. Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В. Маяковского.
35. Поэзия В. Хлебникова.

Вопросы к экзамену (6 сем.):

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З. Гиппиус, М. Волошина и Ф. Сологуба
4. Творчество А. Блока и В. Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В. В. Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В. В. Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А. Белого советской эпохи.
8. Поэзия А. А. Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О. Э. Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С. А. Есенина.
11. Литературные портреты М. Горького.
12. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К. А. Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс. Иванова, Б. Пильняка, А. Малышкина, А. Серафимовича.
15. Повести Б. А. Лавренева.
16. Повести И. Бабеля «Конармия» и А. Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М. Шолохова и роман А. Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л. Леонова «Барсуки» и «Вор».

19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
20. Творчество А. Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М. М. Зощенко.
22. Сатирические повести М. А. Булгакова.
23. Романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мь».
26. Творчество А. Платонова.
27. Роман Ю. Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А. Толстого «Петр Первый».
30. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А. Н. Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М. И. Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М. И. Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В. Ходасевича.
39. Творчество В. В. Набокова.
40. Творчество М. Алданова.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л. Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В. Овечкина, Е. Дороша, В. Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г. Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П. Нилина.
47. Творчество В. Ф. Тендрякова.
48. Поэзия А. Т. Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А. Яшин, Ю. Казаков, Ю. Нагибин.
50. Повести о войне Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Богомолова, К. Воробьева.
51. Творчество К. М. Симонова.
52. Творчество Д. А. Гранина.
53. Творчество С. А. Залыгина.
54. Творчество В. М. Шукшина.
55. Творчество В. Белова и В. Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А. И. Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А. И. Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В. Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю. Трифонова.
68. Поэзия И. Бродского.
69. Поэзия «бардов» А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого.
70. Проза А. Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф. Искандер, В. Войнович.
73. Творчество В. Астафьева.
74. Творчество В. Аksenова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С. Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В. Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С. Соколов, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, В. Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т. Кириков, Л. Рубинштейн, Е. Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы XIX века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
41. Теория литературных стилей. Типология стиливого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилиевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.

II.

1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
 2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
 3. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
 4. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
 5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
 6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
 7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
 8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
 9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
 10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
 11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
 12. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
 13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
 14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
 15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
 16. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
 17. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скотова. - М., 1988.
 18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
 19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
 20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
 21. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
 23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
 24. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
- Древняя русская литература:
- Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
- «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
- Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о гибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопопа Аввакума.
- Литература XVIII века:
- Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.
- Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.
- Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).
- Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
- Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Власителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению.
- Жизнь Званская.
- Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».
- Литература XIX века:
- Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.
- Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман.
- Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.
- Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.
- Крылов И.А. Басни (по выбору).
- Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.
- Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещей пламенные звуки.
- Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
- Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы.
- Войнаровский.
- Боратынский Е.А. Пыры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.
- Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.
Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).
Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.
Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.
Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
Тютчев Ф.И. Стихотворения.
Фет А.А. Стихотворения.
Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?
Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.
Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).
Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!
Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.
Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. Attalea pincipers. Сигнал.
Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.
Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночь. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.
Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.
Литература конца XIX – начала XX веков:
Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем.
Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.
Анненский И.Ф. Стихотворения
Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».
Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».
Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»
Брюсов В.Я. Стихотворения.
Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Пеглистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.
Гиппиус З.Н. Стихотворения.
Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Самагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.
Гумилев Н.С. Стихотворения.
Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».
Кузмин М. Стихотворения.
Куприн А.И. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристия».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М. Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И. Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.

Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.
Литература XX века (после 1917 года):
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М.,1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотничьи рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомолов. В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие...Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.
Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И.Ленин. Сергей Есенин.
Жизнь Клим Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Зальгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зоценко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крым Ю.. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер.А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.

Маканин В. Ключарев и Алимущкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И.Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В кругу первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кись.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.rlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 1 экзамен 2
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Громов Николай Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Курс лекций по истории зарубежного изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов.
2	Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра».	
Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	История русского ИЗО
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	Ассистентская практика
6	Съёмочная практика
7	История зарубежного театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные закономерности развития искусства;
3.1.2	историю зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	специфику выразительных средств различных видов искусства
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать произведения изобразительного искусства;
3.2.2	ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Пр/	1	4
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Пр/	1	4
2.2	Искусство античного общества /Пр/	1	6
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Пр/	1	1
3.2	Раннехристианское искусство /Пр/	1	1
3.3	Искусство Византии /Пр/	1	2
3.4	Искусство Западной Европы /Пр/	1	2
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Пр/	1	4
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Пр/	1	3
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Пр/	1	3
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	6
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Пр/	2	2
5.2	Искусство Италии XVII века. /Пр/	2	1
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Пр/	2	1
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Пр/	2	1
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Пр/	2	1
5.6	Искусство Франции XVII века. /Пр/	2	1
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Пр/	2	2
6.2	Искусство Франции XVIII века /Пр/	2	2
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Пр/	2	2
6.4	Английское искусство XVIII века. /Пр/	2	2
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Пр/	2	1
7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Пр/	2	1
7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Пр/	2	1
7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Пр/	2	1

7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Пр/	2	1
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Пр/	2	1
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Пр/	2	1
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века			
8.1	Особенности периода /Пр/	2	1
8.2	Искусство конца XIX века /Пр/	2	1
8.3	Искусство Европы XX века /Пр/	2	1
8.4	Искусство США XX века /Пр/	2	1
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Пр/	2	1
8.6	Искусство Японии XX века /Пр/	2	1
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету и экзамену:

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.
3. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
4. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.
5. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
6. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
7. Искусство Древней Греции периода классики.
8. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
9. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
10. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
11. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
12. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.
13. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
14. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвигтц и др.).
15. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
16. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
17. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
18. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
19. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
20. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
21. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
22. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
23. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
24. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
25. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
26. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
27. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
28. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
29. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
30. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
31. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
32. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

33. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
34. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
35. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
36. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
37. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
38. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
39. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
40. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
41. Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.
42. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.
43. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
44. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.
45. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
46. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
47. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
48. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?
49. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
50. В чем ценность самодеятельного художественного творчества?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.
13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.
14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.
15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишикова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III., Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Люблина. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Люблина. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Люблина, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 3 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	8	
	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели. Курс лекций по истории русского изобразительного искусства X-XX веков знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории русской художественной культуры десяти веков на примерах наиболее значимых произведений и авторов. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
2	Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии русского изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров. 2. Выяснить особенности русского исторического процесса и отражение его в памятниках национальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра».	
Курс «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	История русского театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основные закономерности развития искусства;
3.1.2	историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.5	историю русского изобразительного искусства.
3.2 Уметь:	
3.2.1	анализировать произведения изобразительного искусства,
3.2.2	ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Введение. /Лек/	3	2
	Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв.		
2.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	3	4
2.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	3	4
2.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	3	2
2.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	3	4
2.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	3	2
2.6	Искусство XVII века /Лек/	3	2
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачет/	3	6
	Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII - второй половины XIX вв.		
3.1	Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	4
3.2	Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	3
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	3
3.4	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	3
3.5	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	2
3.6	Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.7	Романтизм в России в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.8	Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/	4	2
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	8
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	2
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	3
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	3
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	3
4.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	4	3
4.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	4	3
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:

11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д. Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф. И. Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О. А. Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А. Г. Венецианов и его школа.
20. К. П. Брюллов.
21. А. А. Иванов.
22. П. А. Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И. Е. Репин.
25. В. И. Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н. Н. Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В. А. Серов.
30. М. А. Врубель.
31. К. А. Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В. Э. Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К. С. Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова
44. К. С. Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П. Н. Филонов.
46. В. В. Кандинский.
47. М. З. Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алленов М. М., Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
3. История русского и советского искусства: Учебное пособие. М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства: Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб., 2009.
5. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Дополнительная литература:

Русское искусство

1. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
4. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
5. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
7. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
8. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
9. Поспелов Г.Г. Бубновский валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
14. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
15. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться постоянная экспозиция в музее, выставок, просмотр альбомов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: зачет 2,4,5 экзамен 3,6
в том числе:		
аудиторные занятия	144	
самостоятельная	24	
часов на контроль	84	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент П. М. Степанова

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными этапами развития зарубежного кинематографа, знакомство с принципами анализа экранного материала в контексте профессии режиссера.
2	Задачи: 1. Дать будущим специалистам представление об особенностях возникновения форм и жанров зарубежного кино; 2. Обозначить в курсе основных зарубежных режиссеров – родоначальников различных школ кинематографа; 3. Привить навыки анализа экранного произведения; 4. Дать будущим специалистам представление о географии мирового кинематографа; 5. Дать будущим специалистам представление о традиции киноклассики в творчестве современных режиссеров; 6. Обозначить влияние кинематографа на художественные образы телевидения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История зарубежного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История отечественного кино», «Изобразительный анализ фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	Изобразительный анализ фильма
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	История зарубежного ИЗО
3	История зарубежной литературы
4	Мастерство кинооператора
5	История зарубежного театра
6	Кинокомпозиция
7	История телеоператорского мастерства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
Свободно ориентируется в разнице особенностей кинематографа разных стран	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
Может объясниться с представителями разных культур на их понятийной базе	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.	
Может определить к какому жанру относится тот или иной вид искусства	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
Может определить какими эстетическими чертами обладает тот или иной фильм	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные этапы и направления развития зарубежного кинематографа.
3.2	Уметь:
3.2.1	Анализировать экранный материал с точки зрения профессии режиссера.
3.3	Владеть:
3.3.1	Специальной терминологией и навыками исследовательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Европейский кинематограф		
1.1	Немой период европейского кино. /Лек/	2	8
1.2	Кинематограф Франции. /Лек/	2	10
1.3	Кинематограф Италии. /Лек/	2	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	6
1.6	Кинематограф Германии. /Лек/	3	10
1.7	Кинематограф стран социалистического лагеря. /Лек/	3	10
1.8	Кинематограф Скандинавии и Великобритании. /Лек/	3	10
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
1.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36
	Раздел 2. Американский кинематограф		
2.1	Немой период американского кино. /Лек/	4	14
2.2	«Фабрика грез» или Голливуд 30-х гг. /Лек/	4	14
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
2.5	Кинематограф «белых телефонов». /Лек/	5	10
2.6	«Авторское кино» во второй половине 20-ого века. /Лек/	5	10
2.7	Современная американская киноиндустрия и ее распространение в России и в мире. /Лек/	5	10
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
2.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	6
	Раздел 3. Кинематограф стран Азии и Африки		
3.1	Кинематограф Японии. /Лек/	6	10
3.2	Кинематограф стран Центральной Азии. /Лек/	6	9
3.3	Кинематограф стран Ближнего Востока. /Лек/	6	9
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам и экзаменам:

Зачет 2 семестра:

1. Два направления в развитии мирового кинематографа: бр. Люмьер и Ж. Мельес.
2. Творчество Д. У. Гриффита.
3. Творчество Ч. С. Чаплина.
4. Творчество Д. Форда.
5. Творчество О. Уэллса.
6. Творчество А. Хичкока.
7. Творчество Т. Ричардсона.
8. Творчество Л. Андерсона.
9. Творчество К. Рассела.
10. Творчество П. Гринуэя.

Экзамен 3 семестра:

11. Творчество М. Антониони.
12. Творчество Ф. Феллини.
13. Творчество Л. Висконти.
14. Творчество П. Пазолини.
15. Творчество Б. Бертолуччи.
16. Творчество С. Спилбера.
17. Творчество К. Тарантино.
18. Творчество В. Аллена
19. Творчество М. Скорсезе.
20. Творчество Т. Бартона.
21. Творчество Д. Линча.
22. Творчество Ф. Копполы.
23. Творчество Д. У. Гриффита.
24. Творчество Ч. С. Чаплина.
25. Творчество Д. Форда.
26. Творчество О. Уэллса.
29. Творчество Д. Форда.
30. Творчество О. Уэллса.

Зачет 4 семестра:

31. Творчество А. Рене.
32. Творчество Ф. Трюффо.
33. Творчество Ж.-Л. Годара.
34. Творчество Ж. Ж. Бенекса.
35. Творчество Л. Бессонна.
36. Творчество Л. Каракаса.
37. Творчество Ф. Озона.
38. Творчество В. Херцога.
39. Творчество Р. В. Фасбиндера.
40. Творчество В. Вендерса.
41. Творчество Т. Тиквера.

Зачет 5 семестра:

42. Творчество Р. Росселини.
43. Творчество В. де Сика.
44. Творчество Л. Висконти.
45. Творчество Д. де Сантиса.
46. Творчество Р. Вине.
47. Творчество Ф. Ланга.
48. Творчество Г. Мурнау.
49. Творчество Г.В. Пабст.

Экзамен 6 семестра:

50. Творчество Вонга Кар-Вая.
51. Творчество Акиры Куросавы.
52. Творчество Тосиро Мирунэ.
53. Творчество Капур Раджи.
54. Творчество Такэси Китано.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).

Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Антониони, М. Антониони об Антониони / М. Антониони. — М. : Радуга, 1986. — 399 с.
2. Бачелис, Т. И. Феллини / Т. И. Бачелис. — М. : Наука, 1972. — 384 с.
3. Кино Великобритании. — М. : Искусство, 1970. — 359 с.
4. Кино Италии: Неореализм. — М. : Искусство, 1989. — 431 с.
5. Козлов, Л. К. Лукино Висконти и его кинематограф / Л. К. Козлов. — М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. — 128 с.
6. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1958-1982. — 527 с.
7. Уэллс, О. Уэллс об Уэллсе. Статьи. Интервью. Сценарии / О. Уэллс. — М. : Радуга, 1990. — 448 с.
8. Феллини, Ф. Феллини о Феллини. 8 1/2. Рим. Дженнифер и Фред. Интервью. Сценарии / Ф. Феллини. — М. : Радуга, 1988. — 477 с.
9. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М. : Искусство, 2008. — 512 с.

Дополнительная литература:

1. Аристарко, Г. История теории кино / Г. Аристарко. — М. : Искусство, 1968. — 356 с.
2. Козловский, Ю. А. Бергман о Бергмане / Ю. А. Козловский. — М. : Радуга, 1986. — 525 с.
3. Богемский, Г. Д. Витторио де Сика / Г. Д. Богемский. — М. : Искусство, 1963. — 230 с.
4. Висконти, Л. Висконти о Висконти / Л. Висконти. — М. : Радуга, 1990. — 445 с.
5. Гинзбург, М. Очерки теории кино / М. Гинзбург. — М. : Искусство, 1974. — 262 с.
6. Делёз, Ж. Кино / Ж. Делёз. — М. : Ад Маргинем, 2004. — 624 с.
7. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. — М. : Знание, 1981. — 160 с.
8. Капралов, Г. А. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980) / Г. А. Капралов. — М. : Искусство, 1984. — 398 с.
9. Рябцев, Г. И. Кино: 500 фильмов Европы / Г. И. Рябцев. — М. : Литература [Минск], 1996. — 576 с.
10. Квентин Тарантино. Интервью. — СПб, 2007. — 87 с.
11. Мельвиль, Л. Г. Кино и «эстетика разрушения» / Л. Г. Мельвиль. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
12. Пазолини, П. Избранное / П. Пазолини. — М. : Радуга, 1984. — 175 с.
13. Разлогов, К. Э. Мировое кино / К. Э. Разлогов. — М. : Эксмо, 2011. — 688 с.
14. «Смех, жалость, ужас» (жанры в зарубежном кино). — М., 1994.
15. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. / Е. Теплиц. — М. : Прогресс, 1968-1973. — 881 с.
16. Утилов, В. А. История зарубежного кино (1945 – 2000) / В. А. Утилов. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 566 с.
17. Утилов, В. А. Очерки истории мирового кино / В. А. Утилов. — М. : ВИПК работников кинематографии, 1991. — 112 с.
18. Утилов, В. А. Сумерки цивилизации: XX век в образе западного киноэкрана / В. А. Утилов. — М. : Киностудия «Глобус», 2001. — 157 с.
19. Федотова, З. Бунюэль о Бунюэле / З. Федотова. — М. : Радуга, 1989. — 222 с.
20. Хайдер, К. Этнографическое кино / К. Хайдер. — М., 2000. — 166 с.
21. Шатерникова, М. Кино на разных меридианах: Сборник научных статей / М. Шатерников. — М. : Искусство, 1988. — 289 с.
22. Юренев, Р. Н. Чудесное кино: Краткая история мирового кино / Р. Н. Юренев. — М. : Просвещение, 1983. — 287 с.
23. Ямпольский, М. Муратова: Опыт киноантропологии / М. Ямпольский. — СПб. : Сеанс, 2008. — 304 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. Средства для организации кинопросмотра в аудитории.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История отечественного кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.rlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: зачет 3,5,6 экзамен 4,7
в том числе:		
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	16	
часов на контроль	90	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент П. М. Степанова

Рабочая программа дисциплины

История отечественного кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными этапами развития отечественного кинематографа, знакомство с принципами анализа экранного материала в контексте профессии режиссера.
2	Задачи: 1. Дать будущим специалистам представление об особенностях возникновения форм и жанров отечественного кино; 2. Обозначить в курсе основных российских режиссеров – родоначальников различных школ кинематографа; 3. Привить навыки анализа экранного произведения; 4. Дать будущим специалистам представление о месте российской режиссуры в мировом кинематографе; 5. Дать будущим специалистам представление о традиции русской киноклассики в творчестве современных режиссеров; 6. Обозначить влияние кинематографа на художественные образы отечественного телевидения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «История отечественного кино» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История телеоператорского мастерства», «История зарубежного кино», «Изобразительный анализ фильма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного кино
2	Изобразительный анализ фильма
3	История телеоператорского мастерства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ассистентская практика
2	Техника и технология производства видеофильма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
Свободно ориентируется в разнице особенностей отечественного кинематографа и кинематографа других стран	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
Может объясниться с представителями разных культур на их понятийной базе	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.	
Может определить к какому жанру относится тот или иной вид искусства	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
Может определить какими эстетическими чертами обладает тот или иной фильм	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные этапы и направления развития отечественного кинематографа.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Анализировать экранный материал с точки зрения профессии режиссера.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Специальной терминологией и навыками исследовательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Российское и советское кино 10-х и 50-х годов		
1.1	Зарождение российского кинематографа, первые отечественные немые фильмы, российское кино до 1917 года. /Лек/	3	10
1.2	Российское немое кино 20-х - 30-х гг. /Лек/	3	10
1.3	Появление звука в кино, музыкальные фильмы, исторические ленты 30-х гг. /Лек/	3	10
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	6
1.5	Российское кино в период ВОВ, документальные и игровые ленты, боевые киноальбомы, работа хроникеров на месте событий. /Лек/	4	14
1.6	Послевоенный кинематограф, период «малюкартинья», фильмы-биографии. /Лек/	4	14
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	8
1.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 2. Российское советское кино 60-х - 80-х годов		
2.1	Кинематограф «оттепели». /Лек/	5	15
2.2	Жанры и формы кинематографа 70-х гг. /Лек/	5	15
2.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	6
2.4	Рождение «авторского кино». /Лек/	6	28
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	6
	Раздел 3. Российское и советское кино 90-х - 10-х годов		
3.1	Кинематограф перестройки. /Лек/	7	10
3.2	Взаимопроникновение художественных приемов отечественного и зарубежного кинематографа после падения «железного занавеса». /Лек/	7	10
3.3	Запросы телевидения и появление новых форм кинематографа в 2000е-10е гг. /Лек/	7	10
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам и экзаменам:

Зачет 3 семестра:

1. Творчество А. Гончарова.
2. Творчество А. Ханжонкова.
3. Творчество А. Дранкова.
4. Творчество Р. Кармен.
5. Творчество М. Рома.

Экзамен 4 семестра:

6. Творчество М. Голдовской.
7. Творчество П. Когана.
8. Творчество Д. Вертова.
9. Творчество С. Эйзенштейна.
10. Творчество Л. Кулешова.
11. Творчество Г. Александрова.
12. Творчество И. Пырьева.
13. Творчество М. Калатозова.

Зачет 5 семестра:

14. Творчество Г. Чухрая.
15. Творчество Г. Данелия.
16. Творчество Э. Рязанова.
17. Творчество В. Шукшина.
18. Творчество А. Тарковского.

Зачет 6 семестра:

19. Творчество И. Авербах.
20. Творчество С. Параджанова.
21. Творчество О. Иоселиани.
22. Творчество К. Муратовой.
23. Творчество А. Германа.
24. Творчество А. Сокурова.
25. Творчество Н. Михалкова.

Экзамен 7 семестра:

26. Творчество А. Звягинцева.
27. Творчество А. Расторгуева.
28. Творчество В. Косаковского.
29. Творчество В. Манского.
30. Творчество П. Костомарова.
31. Творчество С. Лозницы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае экзамена).

Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для зачета и экзамена:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Будяк, Л. М. История отечественного кино / Л. М. Будяк. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 528 с.
2. Вертов, Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Д. Вертов. — М. : Искусство, 1966. — 320 с.
3. Добротворский, С. Кино на ощупь / С. Добротворский. — СПб. : Сеанс, 2001. — 544 с.
4. Кокарев, И. Е. Российский кинематограф: между прошлым и будущим / И. Е. Кокрев. — М. : Русская панорама, 2001. — 197 с.
5. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. / Ж. Садуль. — М. : Искусство, 1958-1982. — 527 с.
6. Соколов, А. Г. Природа экранного творчества / А. Г. Соколов. — М. : ЧеРо, 2007. — 275 с.
7. Тарковский, А. Запечатленное время. Вопросы киноискусства. Вып. 10. / А. Тарковский. — М., 1967.
8. Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе: Встать на путь. Искусство кино / А. Тарковский. — 1989.
9. Тарковский, А. XX век и художник. Искусство кино / А. Тарковский. — 1989.

Дополнительная литература:

1. Аристарко, Г. История теории кино / Г. Аристарко. — М. : Искусство, 1968. — 129 с.
2. Болдырев, Н. Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского / Н. Болдырев. — М. : Урал Л.Т.Д, 2002. — 382 с.
3. Великий Кино: Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908-1919. — М. : Новое литературное обозрение, 2002. — 568 с.
4. Соколов, М. Очерки новейшей истории / М. Соколов. — М. : Русская панорама, 2011. — 544 с.
5. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. / Е. Теплиц. — М. : Прогресс, 1968-1973. — 881 с.
6. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М. : Искусство, 1992. — 251 с.
7. Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии: Воспоминания / А. А. Ханжонков. — М. : 5 за знания, 1997. — 254 с.
8. Шкловский, В. Поэтика кино / В. Шкловский. — М., 1927.
9. Эйзенштейн, С. Избранные произведения: В 6 т. / С. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1964-1971. — 560 с.
10. Юренев, Р. Н. Краткая история советского кино / Р. Н. Юренев. — М. : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1979. — 234 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 01.09.2022 г.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История отечественного кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Кинооператорство.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, ст. преподаватель Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели. Формирование физической культуры личности.
2	Задачи: 1. Формирование у студентов понимание роли физической в развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности. 2. Передать знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитания потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 4. Овладение системой практических знаний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 6. Приобретение опыта творческого исполнения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: нет	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.
3.1.2	- Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.
3.1.3	- Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики.
3.2.2	- Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.2.3	- Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения.
3.2.4	- Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
3.2.5	- Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- Знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни.
3.3.2	- Системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре. 41
3.3.3	- Навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания.
3.3.4	- Методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
3.3.5	- Методами самоконтроля за состоянием своего организма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	5	3
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	5	3
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	5	2
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	5	2
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	5	2
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	5	2
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	5	2
3.3	Упражнения группами. /Пр/	5	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	5	3
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	5	1,5
5.2	Перекаты. /Пр/	5	1,5
5.3	Стойки. /Пр/	5	1,5
5.4	Мосты. /Пр/	5	1,5
5.5	Перевороты. /Пр/	5	1,5
5.6	Рондат. /Пр/	5	1,5
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
5.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.	
Требования к зачету: 1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений; 2. Владение пройденным материалом.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М. : Гослитиздат, 1937.

Основная литература:

1. Иванов, И. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М. : Гослитиздат, 1937.

2. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л. : Искусство, 1970.

3. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М. : ГИТИС, 1999.

4. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М. : Искусство, 1980.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб. : Речь, 2002.

2. Ершов, П. М. Технология актерского искусства / Ершов П. М. — М. : ВТО, 1959.

3. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М. : Просвещение, 1973.

4. Корогодский, З. Я. Режиссер и актер / З. Я. Корогодский — М. : Советская Россия, 1967.

5. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / пер. с венгерского под общ.ред. В. В. Столбова. — М. : Радуга, 1982.

6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М. : Искусство, 1978.

7. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М. : Искусство, 1961.

8. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М. : ВТО, 1958.

9. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Л. И. Шихматов. — М. : ВТО, 1970.

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

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	Шведская стенка; Козёл гимнастический – 1 шт.; Маты полужёсткие гимнастические – 6 шт.; Скакалки – 20 шт.; Палки гимнастические – 20 шт. Утяжелители

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Мастерство кинооператора

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **43 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	1548	Виды контроля в семестрах: экзамен 2,4,6,8 контрольная работа 2,4,6,8 курсовая работа 1,3,5,7
в том числе:		
аудиторные занятия	776,25	
самостоятельная	627,75	
часов на контроль	144	
часов в форме	1548	
практической		
подготовки		

Программу составил(и):

б/с, Препод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Мастерство кинооператора

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: приобрести необходимые фундаментальные знания, умения и навыки в области операторского мастерства, освоить творческие и технические приемы для решения задач по созданию аудиовизуальных произведений.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с организацией процесса производства фильмов, с творческими приемами, современными техническими средствами и технологическими процессами для наиболее полной реализации творческого замысла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История фотоискусства
2	Фотокомпозиция
2	История зарубежного кино
3	История отечественного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.	
Знает: драматургические основы разработки концепции проекта аудиовизуального произведения	
Умеет: применять различные способы пластического решения драматургического материала	
Владеет: навыками воплощения драматургического материала в визуальный ряд	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	
Знает: все этапы реализации проекта; современную материально-техническую базу кинотелепроизводства и комплекс методов современного операторского искусства	
Умеет: выбирать оптимальный набор материально-технических средств и методов операторского искусства для учета возможных рисков реализации проекта	
Владеет: алгоритмом разработки плана реализации проекта; современными методами использования материально-технических средств кинооператора	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
Знает: зоны ответственности участников проекта	
Умеет: выстраивать коммуникацию между всеми участниками проекта	
Владеет: механизмами коммуникации для проведения успешного мониторинга хода реализации проекта	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.	
Знает: процесс фильмопроизводства и роли всех членов съемочной группы	
Умеет: формировать творческий коллектив с достаточным уровнем квалификации для эффективного решения творческих и технических задач	
Владеет: способностью анализировать творческий процесс создания фильма как объект управления	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	
Знает: принципы кооперации с коллегами в совместной работе	
Умеет: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	
Владеет: методами организации работы творческого коллектива в процессе создания фильма, максимально продуктивно используя личностные и профессиональные качества каждого работника	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	

<p>Знает: конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в творческом коллективе разногласий Умеет: применить современные методы урегулирования (разрешения) возникающих в творческом коллективе разногласий Владеет: методиками разрешения конфликтных ситуаций на съемочной площадке</p>
<p>УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>
<p>УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.</p>
<p>Знает: принципы ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах) Умеет: применять методы ведения деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия Владеет: принципами делового взаимодействия, в том числе на иностранном (ых) языке (ах) для выстраивания профессиональной коммуникации с целью достижения высокого художественного результата</p>
<p>УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.</p>
<p>Знает: современные коммуникативные средства Умеет: грамотно использовать широкий спектр средств деловой коммуникации в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах) Владеет: способами решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языке (ах)</p>
<p>УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык</p>
<p>Знает: основы перевода деловых и академических текстов с иностранного языка или на иностранный язык Умеет: пользоваться специализированной литературой для перевода деловых и академических текстов Владеет: навыками перевода деловых и академических текстов</p>
<p>УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>
<p>УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.</p>
<p>Знает: личностные, ситуативные, временные собственные ресурсы Умеет: оптимально использовать собственные ресурсы для успешного выполнения порученного задания Владеет: методами самооценки и оптимального использования своих возможностей</p>
<p>УК-6.2: Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.</p>
<p>Знает: спектр собственных возможностей и способы определения приоритетов Умеет: выстраивать приоритеты для совершенствования собственной деятельности Владеет: способами определения приоритетов и совершенствования собственной деятельности</p>
<p>УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>
<p>УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем на совершенствование собственной деятельности, профилактику профессиональных заболеваний.</p>
<p>Знает: спектр профессиональных заболеваний и методы их профилактики Умеет: выбрать необходимые оздоровительные системы и виды профилактики Владеет: навыками применения оздоровительных систем для совершенствования собственной деятельности</p>
<p>УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни</p>
<p>Знает: средства и методы физического воспитания, необходимые для профессионально-личностного развития Умеет: использовать различные средства и методы для физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни Владеет: средствами и методами физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни</p>
<p>УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p>
<p>УК-8.1: Выявляет возможные средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни в том числе при</p>
<p>Знает: список возможных угроз для средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни Умеет: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности Владеет: навыками создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p>
<p>УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).</p>

<p>Знает: способы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).</p> <p>Умеет: широким спектром способов создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности</p> <p>Владеет: навыками применения способов безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).</p>
<p>УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p>
<p>Знает: приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p> <p>Умеет: применить приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p> <p>Владеет: навыками использования различных приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p>
<p>ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы</p>
<p>ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.</p>
<p>Знает: традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой телевизионной и кинокультуры.</p> <p>Умеет: анализировать традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой телевизионной и кинокультуры.</p> <p>Владеет: методами анализа традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры для воплощения творческих замыслов.</p>
<p>ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.</p>
<p>Знает: композиционные приемы, позволяющие создать яркое экранное произведение</p> <p>Умеет: использовать приемы и выразительные средства киноизображения, характерные для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа и телевидения</p> <p>Владеет: широким спектром приемов и выразительных средств киноизображения, характерные для различных жанров и направлений мирового кинематографа и телевидения</p>
<p>ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.</p>
<p>Знает: отличительные черты стиля различных операторских направлений</p> <p>Умеет: использовать в своей профессиональной деятельности отличительные черты стилей различных операторских школ</p> <p>Владеет: способностью решать профессиональные задачи на основе опыта советской и российской операторской школы</p>
<p>ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа</p>
<p>ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.</p>
<p>Знает: отличительные особенности и специфику различной операторской техники</p> <p>Умеет: соотносить операторскую задачу с возможностями выбираемой техники</p> <p>Владеет: опытом выбора кинооператорской техники для производства фильма</p>
<p>ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.</p>
<p>Знает: кино- и видеокамеры различных форматов, осветительную технику и вспомогательные средства</p> <p>Умеет: применять в съемочном процессе кино- и видеокамеры различных форматов, осветительную технику и вспомогательные средства</p> <p>Владеет: опытом съемки в павильоне, в интерьерах и на натуре, используя различную операторскую технику</p>
<p>ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.</p>
<p>Знает: новейшие технологии современного кино- и телепроизводства</p> <p>Умеет: анализировать и применять новейшие технологии современного кино- и телепроизводства и устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.</p> <p>Владеет: новейшими технологиями современного кино- и телепроизводства для создания аудиовизуальных произведений высокого художественного уровня.</p>

ОПК-5: Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения			
ОПК-5.1: Организует работу операторской группы, определяя творческие и производственные задачи.			
Знает: функционал всех членов операторской группы Умеет: ставить и решать технические задачи совместно с операторской группой в рамках съемочно-производственного процесса Владеет: навыками организации работы операторской группы и управления съемочно-производственным процессом			
ОПК-5.2: Работает во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом на этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным произведением.			
Знает: этапы творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы и способы взаимодействия с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом на этих этапах. Умеет: взаимодействовать с членами операторской группы и другим персоналом на всех этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным произведением Владеет: навыками взаимодействия с членами операторской группы и другим персоналом на всех этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным произведением.			
ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.			
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.			
Знает: широкий спектр выразительных средств и методов документального кино и телевидения. Умеет: использовать выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе. Владеет: документальными и постановочными методами съемок			
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.			
Знает: закономерности колористического решения кадра, эпизода и фильма в целом Умеет: использовать законы физического и психофизиологического цветоведения для решения творческих задач Владеет: методологией светового и колористического решения аудиовизуального произведения			
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.			
Знает: особенности работы оператора над построением композиции кадра, эпизода и фильма в целом Умеет: применить технические средства и приемы композиционного построения кадра. Владеет: техническими средствами кинематографа, необходимыми для реализации композиционного замысла			
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную график, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.			
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.			
Знает: художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала. Умеет: осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода. Владеет: цифровыми технологиями и методами компьютерной графики для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.			
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.			
Знает: современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок. Умеет: пользоваться методами комбинированных и специальных съемок. Владеет: навыками использования цифровых технологий и методами комбинированных и специальных съемок для создания аудиовизуальных произведений различных фото-, теле- и киножанров.			

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Мастерство кинооператора (1 семестр)		
1.1	Введение. Функции оператора при производстве фильма. /Пр/	1	6
1.2	Развитие кинотехнологий и краткий обзор истории операторского мастерства. /Пр/	1	12
1.3	Техника и технология кино-, теле-и видеопроизводства. /Пр/	1	12
1.4	Выразительные возможности и область применения специальных и комбинированных съемок. /Пр/	1	24
1.5	Композиция кадра. /Пр/	1	12
1.6	Монтаж, мизансцена и кинокомпозиция /Пр/	1	24

1.7	/Конс/	1	11,25
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	78,75
Раздел 2. Мастерство кинооператора (2 семестр)			
2.1	Оптика и ее возможности в композиционных построениях. /Пр/	2	22
2.2	Свет и композиция /Пр/	2	10
2.3	Цвет в фильме /Пр/	2	22
2.4	Движение в кадре и движение камеры. /Пр/	2	30
2.5	/Конс/	2	10,5
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	49,5
2.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
Раздел 3. Мастерство кинооператора (3 семестр)			
3.1	Этапы работы оператора над художественным фильмом. /Пр/	3	20
3.2	Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период /Пр/	3	20
3.3	Работа оператора над художественным фильмом в съемочный период /Пр/	3	26
3.4	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне. /Пр/	3	24
3.5	/Конс/	3	11,25
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	78,75
Раздел 4. Мастерство кинооператора (4 семестр)			
4.1	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма на натуре. /Пр/	4	48
4.2	Работа оператора над художественным фильмом в период постпроизводства. /Пр/	4	36
4.3	/Конс/	4	10,5
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	85,5
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
Раздел 5. Мастерство кинооператора (5 семестр)			
5.1	Специфика работы кинооператора над художественными фильмами различных жанров /Пр/	5	60
5.2	Особенности работы оператора над документальными фильмами. /Пр/	5	30
5.3	/Конс/	5	11,25
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	78,75
Раздел 6. Мастерство кинооператора (6 семестр)			
6.1	Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами. /Пр/	6	84
6.2	/Конс/	6	10,5
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	85,5
6.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36
Раздел 7. Мастерство кинооператора (7 семестр)			
7.1	Особенности работы оператора телевидения /Пр/	7	90
7.2	/Конс/	7	11,25

7.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	78,75
	Раздел 8. Мастерство кинооператора (8 семестр)		
8.1	Многокамерная съемка /Пр/	8	78
8.2	/Конс/	8	9,75
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	92,25
8.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

2 семестр (экзамен):

1. Функции оператора при производстве фильма.
2. Разработка оператором (совместно с режиссером и художником) изобразительной структуры фильма и его стилистики.
3. Решение оператором технических задач в ходе кинопроизводства.
4. Организация оператором производственно-технологического процесса съемок фильма в той части, которая касается изображения.
5. Изобретение кинематографа и специфика работы оператора в ранний период развития кино.
6. Фотографическая природа кинематографа. Специфика кинокадра: воспроизведение движения предметов в пространстве и развитие явлений во времени.
7. Первые фильмы братьев Люмьер. Возникновение профессии кинооператора.
8. Кинооператорское искусство в немой период в советской и российской школе кинематографии.
9. Кинооператорское искусство в советской школе кинематографии в 30-е – 50-е годы.
10. Кинооператорское искусство в советской кинематографии в 60-е – 80-е годы.
11. Кинооператорское искусство в российской школе кинематографии в период от 90-х годов прошлого века до настоящего времени.
12. Зарубежное кинооператорское искусство в немой период развития кино.
13. Зарубежное кинооператорское искусство в 30-е – 50-е годы.
14. Зарубежное кинооператорское искусство во второй половине 20 века.
15. Зарубежное кинооператорское искусство в 21 веке.
16. Технологические особенности раннего звукового кино. Специфика работы кинооператоров, связанная с приходом в кино звука.
17. Технология цветного кино. Особенности работы кинооператоров, связанные с приходом в кино цвета.
18. Технологические особенности широкоэкранного и широкоформатного кино. Специфика работы оператора в широкоэкранном и в широкоформатном кино.
19. Возникновение и развитие телевидения. Технологические особенности раннего телевидения.
20. Возникновение и развитие видеозаписи. Технология видеозаписи.
21. Производственные обязанности и особенности работы оператора над художественным фильмом.
22. Производственные обязанности и особенности работы оператора над хроникально-документальным фильмом.
23. Производственные обязанности и особенности работы оператора над научно-популярным фильмом.
24. Производственные обязанности и особенности работы телеоператора.
25. Киносъемочные аппараты для работы на пленке. Камеры для различных форматов кадра. Ручные и синхронные камеры. Камеры для специальных и комбинированных видов съемки.
26. Киносъемочные объективы. Фокусное расстояние объектива.
27. Светосила съемочной оптики.
28. Резкостные характеристики объектива.
29. Операторская техника, применяемая для передвижения камеры во время съемки. Штативы, тележки, операторские краны.
30. Осветительная техника. Источники искусственного света.
31. Киноосветительные приборы. Грип. Осветительные фильтры. Отражатели. Генераторы.
32. Кинопленка. Фотографические свойства, характеристическая кривая. Значение светочувствительности, фотографической широты и коэффициента контрастности пленки.
33. Цветной светочувствительный материал. Разбаланс по светочувствительности и по контрасту.
34. Получение цветного изображения на кинопленке и в цифровом кинематографе.
35. Экспонетрия. Определение экспозиции по яркости и освещенности.
36. Ключевая освещенность. Кадры в высоком ключе и в низком ключе.
37. Экспонетрический контроль в видеокамерах
38. Телевидение, видеотехника и видеотехнологии. Электронно-лучевая трубка.
39. Аналоговый и цифровой видеосигнал.
40. Матрицы, их размер и чувствительность.
41. Форматы видеозаписи.
42. Теле- и видеокамеры.
43. Цветоустановка.
44. Технический контроль.
45. Устройства демонстрации изображения.
46. Специальные съемки, их разновидности.
47. Кинетический режим съемки (замедленная, ускоренная, покадровая).
48. Макро- и микрокиносъемка.
49. Съемка в инфракрасных лучах, термографические изображения.
50. Съемка в ультрафиолетовых лучах.
51. Съемки в рентгеновских лучах.
52. Съемка в поляризованном свете.
53. Съемки в условиях низкой освещенности, электронные методы усиления изображения.
54. Съемки с больших удалений.

55. Киносъемки в суровых климатических условиях. Киносъемка при низких температурах.
56. Киносъемка на море.
57. Съемки в условиях тропиков.
58. Съемки в условиях пустыни.
59. Киносъемки в труднодоступных местах с помощью световодов.
60. Киносъемки хирургических операций.
61. Подводные киносъемки.
62. Воздушные киносъемки.
63. Съемка диких животных и птиц.
64. Применение специальных технологий при съемке спорта.
65. Комбинированные съемки, их разновидности.
66. Метод многократного экспонирования и съемки кадра по частям.
67. Метод проекционного совмещения.
68. Метод перспективного совмещения.
69. Компьютерная обработка кино- и видеоизображения. Комбинированные кадры и компьютерные технологии нового времени.
70. Хромакей.
71. «Motion capture» (захват движения).
72. Компьютерная графика.
73. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
74. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

4 семестр (экзамен):

1. Понятие о композиции для статичного кадра.
2. Понятие о композиционных приемах.
3. Кадрирование в кино. Формат кинокадра.
4. Равновесие и композиционный центр. Изобразительный центр. Смысловой центр.
5. Главное и второстепенное; иерархия элементов композиции.
6. Цельность.
7. Выразительность.
8. Лаконичность и сложность композиции.
9. Уникальность, точность и достоверность в композиционных построениях
10. Средства реализации композиционного замысла. Линия. Тональность.
11. Контраст тональных пятен.
12. Оптимальный визуальный контраст.
13. Ритм. Симметрия. Ритм и темп.
14. Динамика и статика. Движение и устойчивость.
15. Объем.
16. Фактура.
17. Пространство. Перспектива - иллюзия глубины пространства.
18. Линейная и тональная перспектива. Воздушная перспектива.
19. Эффект загороживания («Оверлэппинг»). Динамическая перспектива.
20. Крупность плана. Общий, средний, крупный план, дальний план и деталь.
21. Соотношение фигура-фон.
22. Точка съемки.
23. Ракурс.
24. Расположение линии горизонта в кадре.
25. Композиция и драматургия. Композиция эпизода и фильма в целом.
26. Мизансцена. Мизансцена – язык режиссера. Текст и подтекст в мизансцене.
27. Плоская мизансцена. Глубинная мизансцена. Мизанкадр.
28. Монтаж и раскадровка.
29. Принципы монтажной связности в эпизоде.
30. Внутрикадровый монтаж.
31. Параллельный монтаж.
32. Драматургия монтажа, столкновение кадров.
33. Монтаж эпизодов между собой.
34. Оптика и ее возможности в композиционных построениях.
35. Влияние оптики на передачу глубины пространства.
36. Оптический рисунок объектива. Мягкорисующая оптика (монокль).
37. Широкоугольные объективы.
38. Длиннофокусные объективы.
39. «Нормальные» и «портретные» объективы.
40. Типовой набор оптики. Оптическая линейка.
41. Трансфокаторы.
42. Объективы для широкоэкранный кино.
43. Макрообъективы и макросъемка.
44. Светосильные объективы.
45. Оптические насадки.

46. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
47. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
48. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
49. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

6 семестр (экзамен):

1. Свет в искусстве оператора. Свето-тональное решение кадра.
2. Основные принципы постановки света в павильоне.
3. Принципы постановки света на портрет. Рисующий, заполняющий, контровой, фоновый, моделирующий свет.
4. Технология и последовательность постановки света в павильоне. Свет и пространство декорации.
5. Тень как выразительное средство.
6. Работа отраженным светом.
7. Эффекты освещения. Воссоздание эффектов освещения в павильоне.
8. Эффект яркого солнечного света в павильоне.
9. Эффект пасмурного дня в павильоне.
10. Ночной эффект освещения в павильоне.
11. Эффект освещения от горящей свечи, лучины и керосиновой лампы в павильоне.
12. Свет от электрической лампы, абажура, торшера, настольной лампы в павильоне.
13. Свет от экрана телевизора, от кинопроектора, от компьютера в павильоне.
14. Воссоздание эффекта освещения на дискотеке.
15. Съемки в салоне машины ночью.
16. Вспышки молнии ночью.
17. Перемена света в кадре. Включение и выключение света.
18. Изменение положения осветительного прибора в кадре для имитации света от проезжающей машины, для прохода со свечой и т.д.
19. Особенности работы со светом в интерьере. Открытые и закрытые интерьеры. Баланс освещения. Подсветка в интерьере.
20. Особенности работы по постановке света при съемке на натуре. Эффектное время, нормальное время, солнце в зените, режим, ночные съемки. Подсветка на натуре.
21. Зависимость колорита от света.
22. Контроль за цветом и светом при съемке на киноплёнку.
23. Особенности контроля за светом и цветом при работе с видеокамерой.
24. Основы цветоведения. Физическое цветоведение. Цвет как электромагнитная волна определенной длины.
25. Метамерия и характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.
26. Психофизиологическое цветоведение и цветовые модели. Цветовой круг. Дополнительные цвета. Субтрактивное и аддитивное смешивание цветов.
27. Математическое описание цвета и цветовые модели.
28. Спектральный состав различных источников света. Колорметры.
29. Цветовые диаграммы. Световая и цветовая адаптация, цветовой контраст, эффекты цветовосприятия.
30. Композиция кинокадра и восприятие цветного изображения. Цвет в композиции кадра.
31. Символика цвета.
32. Психологическое воздействия цвета.
33. Колорит в живописи, в театре и в фильме.
34. Цвет и эффекты освещения.
35. Цветовая гармония.
36. Изобразительное решение цветного фильма. Цвет и стилистика фильма.
37. Управление колоритом фильма. Колористическое решение цветных фильмов от Мельеса до наших дней.
38. Компьютерные кинотехнологии, цветокоррекция и имитация живописных стилей.
39. Колорит фильма и драматургия.
40. Композиция динамичного кадра.
41. Управление временем в кадре. Цейтрафер и рапид. Обратная съемка.
42. Пространство, объектив и движение. Динамическая перспектива.
43. Движение света, тона и цвета.
44. Темпоритм движения и настроение, атмосфера в кадре.
45. Движение актеров в мизансцене, движение камеры с актерами в мизанкадре.
46. Движение в кадре и монтаж.
47. Внутрикадровый монтаж и однокадровые фильмы.
48. Панорама как выразительное средство. Движение камеры при неподвижных и движущихся объектах съемки.
49. Стробоскоп. Типы панорам. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. "Панорама-переброска".
50. Проезды. Обзорный тревеллинг и тревеллинг-слежение. Наезды и отъезды на операторской тележке. Слайдеры.
51. Трансфокатор. Сочетание трансфокации с панорамами и проездами. Транстрав.
52. Субъективная камера и движение киноаппарата. Движение при съемке с рук и с плеча.
53. Системы стабилизации изображения. «Стадикам». Гладкое и «рваное» движение.
54. Панорамные головки и штативы, особенности их использования.
55. Движение при съемке с тележки, кран-стрелки и с операторского крана. Типы тележек и операторских кранов.
56. Движение и устройство декорации.
57. Движение при съемке с канатной дороги.
58. Операторский автомобиль. Съемки в автомобиле и съемка с автомобиля.

59. Съемка в трамвае, в поезде, на корабле, съемка с лодки.
60. Съемка с летательных аппаратов.
61. Движение при подводных съемках.
62. Новые технологии в системах движения камер. Система «Motion Control». Система «Spidercam». Система «Чебурашка».
63. Мультикоптеры. Миниатюрные камеры и съемка с движения.
64. Системы автоматического слежения за объектом и автоматического перевода фокуса.
65. Имитация сложных движений мастерами визуальных эффектов. Морфинг. Компьютерные технологии.
66. Композиционные принципы киноизображения с движением камеры и с движением объектов в кадре.
67. Производственные обязанности оператора. Этапы творческо-производственной работы над созданием кинофильма. Сценарий, подготовительный период, съемка, монтаж, озвучание, комбинированные съемки, цветокоррекция, изготовление фильмокопии. Особенности работы над фильмом на пленке. Особенности производства фильма на цифровой технике.
68. Поиск художественно-образного строя картины в подготовительный период при работе над игровым фильмом. Работа над текстом литературного сценария. Режиссерский сценарий и раскадровка. Операторская экспликация.
69. Выбор природы, разработка декораций.
70. Подбор операторской техники. Технические пробы. Подбор и подготовка съемочной аппаратуры и приспособлений для съемки. Контакты с цехом операторской техники. Пробы видеокамеры.
71. Участие оператора в разработке специальных эффектов и специальных съемочных приспособлений. Контакт с супервайзером.
72. Разработка производственно-технической документации по съемочным объектам фильма. Подготовка павильонных и натуральных объектов фильма. Подготовка освещения павильонных и натуральных объектов, контакты с цехом светотехники. Подготовка пиротехнических средств, контакты с цехом пиротехники.
73. Особенности работы на пленке. Подготовка негативных материалов, технические пробы пленки, контакты с цехом обработки пленки. Оценка результатов технических проб.
74. Актерские пробы. Работа над экранным образом актера. Свет, грим, точка съемки, ракурс.
75. Формирование операторской группы. Календарный план. Пообъектная ведомость. Сдача подготовительного периода.
76. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
77. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
78. Работа оператора на съемочной площадке во время подготовки и освоения объекта.
79. Работа оператора на съемочной площадке во время постановки света. Выбор направления съемки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Уточнение мизансцены и съемочных кадров.
80. Работа оператора на съемочной площадке с операторской техникой.
81. Функции членов операторской группы.
82. Работа оператора на съемочной площадке во время съемки. Порядок съемки. Операция съемки. Особенности работы на пленке. Спецэффекты, комбинированные съемки на съемочной площадке.
83. Обработка материалов в лаборатории, осмотр материала. Особенности работы на цифровой технике. Оценка технического и художественного качества отснятого материала.
84. Отдел технического контроля. Виды технического брака.
85. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне. Роль павильонных и интерьерных съемок в производстве фильма.
86. Изобразительно-декорационное оформление постановки. Контакты оператора и художника фильма. Операторская оценка оптических свойств и качеств материалов постановочного оформления.
87. Работа оператора с художником по костюмам и с художником-гримером.
88. Постановка света в павильоне. Понятие об эффекте освещения.
89. Операторская техника в павильоне. Освоение павильона. Съемка в павильоне. Просмотр и оценка снятого материала.
90. Съемка художественного фильма в естественных интерьерах. Выбор интерьеров для съемок. Выбор времени съемок в интерьере. Закрытые и открытые интерьеры. Цветовая температура и уровень освещенности внутри интерьера и снаружи.
91. Особенности постановки света при съемке в интерьерах. Применение светофильтров при съемках в интерьерах. Компенсационные и конверсионные светофильтры. Светофильтры на камеру. Светофильтры на осветительные приборы и окна.
92. Роль натуральных съемок в художественном кинофильме. Виды натуральных съемок и натуральных объектов.
93. Выбор творческо-производственной группой места и времени съемок на природе для сценарного эпизода фильма. Оценка условий освещения и погоды. Работа оператора над выбором и освоением природы для съемок эпизодов фильма.
94. Операторские расчеты на природе. Декорационные постройки на природе. Особенности работы в натуральных декорациях и в натуральных интерьерах. Операторская подготовка натуральных интерьеров для съемок. Факторы, влияющие на изображение при съемках в натуральных интерьерах.
95. Оптическое решение эпизодов и кадров. Кинетическое решение кадров. Возможности применения на природе операторской техники для съемок движущейся камерой.
96. Работа со светом на природе. Естественное освещение на природе. Применение электрической и отражательной подсветок, а также затенителей при съемках на природе. Непостоянство условий освещения и погоды при натурной съемке. Лимит съемочного времени.
97. Различные условия съемки на природе. Съемка в солнечную погоду при различных положениях солнца. Съемка в пасмурную погоду.
98. Режимные съемки. Разновидности режимных съемок. Экспонетрические расчеты. Применение электрической подсветки при режимной съемке.
99. Ночные съемки на природе. Особенности операторского освещения при ночных съемках. Съемка днем «под ночью».
100. Совмещение в кадре объектов съемки в интерьере и на природе. Баланс освещения и техника съемки. Особенности

работы на пленке.

101. Экспонометрия натурной съемки на цветных и черно-белых пленках. Особенности работы на цифровой технике. Экспонометрия при работе на цифровой технике.
102. Съемки городской и сельской природы. Примеры специфических особенностей подготовительной работы и съемок некоторых природных объектов.
103. Съемки актерских эпизодов в лесу при различных эффектах освещения (в дневном лесу, в сумерках, в ночном лесу, в зимнем лесу и т.д.).
104. Съемки актерских эпизодов в движущемся автомобиле. Специальные приспособления для съемок в автомобилях в движении, техника подсветки и источники освещения.
105. Съемка актерских эпизодов в поездах. Примеры из творческо-производственной практики. Организация съемки актерских эпизодов в движущемся поезде. Работа со светом. Создание иллюзии движения вагонов в стоящем поезде.
106. Съемка в вертолетах. Нейтрализация тряски при съемке с вертолетов.
107. Примеры съемки актерских эпизодов в самолетах, в т.ч. в кабинах летчиков.
108. Особенности съемок игровых эпизодов на воде. Операторская подготовка к съемке актерских эпизодов, связанных с водой. Создание эффектов шторма, качки, затопления судна и т.д. Примеры из практики съемок на воде. Операторские приспособления и конструкции. Съемки на малых катерах и лодках и установка на них камер.
109. Подводные кино- и видеосъемки. Подготовка съемочной и осветительной аппаратуры. Особенности съемок подводных объектов. Техника передвижения под водой. Видимость в водной среде.
110. Экспонометрия подводных съемок. Изменение цвета под влияние глубины погружения. Светорассеяние. Подсветка подводных объектов. Специальные операторские конструкции и приспособления.
111. Съемки актерских эпизодов в условия горной природы. Изобразительные возможности и специальная операторская техника горных съемок. Контраст освещения и подсветка. Примеры из практики.
112. Съемки актерских эпизодов в пустыне. Особенности создания ощущения жары в пустыне на экране. Линейная и тональная перспектива в пустыне, и работа оператора над ее выражением. Небо в кадрах пустыни. Особенности подсветки при съемке актерских эпизодов в пустыне. Применение светофильтров. Специальная операторская подготовка и техника при съемке в пустыне. Хранение кинопленки в сложных температурных условиях экспедиций.
113. Особенности съемок на зимней природе в мороз. Операторская подготовка для съемок в мороз. Особенности создания ощущения мороза на экране. Особенности подготовки и обслуживания камеры при съемке в мороз.
114. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
115. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

8 семестр (экзамен):

1. Работа оператора с цехом комбинированных съемок. Компьютерная обработка изображения.
2. Цветокоррекция. Особенности работы на пленке и в цифровых технологиях.
3. Изготовление исходных материалов и сдача фильма заказчику.
4. Специфика работы кинооператора над бытовой драмой. Привести пример.
5. Специфика работы кинооператора над лирической комедией. Привести пример.
6. Специфика работы кинооператора над мелодрамой. Привести пример.
7. Специфика работы кинооператора над фильмами-сказками. Привести пример.
8. Специфика работы кинооператора над фантастическими фильмами. Привести пример.
9. Специфика работы кинооператора над фильмами военной тематики. Привести пример.
10. Специфика работы кинооператора над фильмами над приключенческими фильмами. Привести пример.
11. Специфика работы кинооператора над сложно-постановочными историческими картинами. Привести пример.
12. Специфика работы кинооператора над экранизациями литературной классики. Привести пример.
13. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
14. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
15. Работа оператора, режиссера и звукооператора над сценарным планом документального фильма. Выбор, осмотр, подготовка съемочных объектов.
16. Изобразительное решение документального фильма. Работа со светом, тоном и цветом.
17. Запись звука при съемке документальных фильмов.
18. Творческие и организационные задачи режиссера и оператора документального кино на съемочной площадке.
19. Монтажное решение документального фильма.
20. Обеспечение съемок в экспедициях. Съемка в сложных климатических условиях.
21. Съемка репортажа,
22. Съемка интервью
23. Съемка фильма-портрета.
24. Некоторые режиссерские функции оператора в условиях дефицита времени и необходимости принятия решения при съемке документальных фильмов.
25. Методы съемки в документальном кино. Метод длительного наблюдения. «Скрытая камера», «привычная камера», «открытая камера» и «постановочная камера».
26. Выбор съемочной техники и оптики в документальном кино.
27. Свет в документальном кино.
28. Специфика работы над научно-популярным фильмом. Специальные требования к производственной квалификации оператора научно-популярного кино.
29. Жанры научно-популярного кино. Работа с консультантом.
30. Специальные и комбинированные съемки в научно-популярном кино.
31. Актерские съемки в научно-популярном кино.
32. Методы работы со светом в научно-популярном кино.

33. Работа над различными видами научно-популярных картин: над биологическими фильмами, этнографическими фильмами, медицинскими и т. д.
34. Техническое оснащение для проведения научных и научно-популярных съемок. Выбор съемочной техники и оптики в научно-популярном кино.
35. Творческо-производственная работа оператора телевидения над фильмами и передачами основных жанров. Многообразие телевизионных жанров. Прямая трансляция. Информационные программы. Телерепортаж. Интервью. Документальные видеофильмы. Телепередача в студии. Съемка телеспектакля. Телефильм. Телесериал. Реклама. Клипы.
36. Особенности организации телевизионной работы на студии телевидения (студийные съемки). Размещение операторского освещения и управление им. Техническое обеспечение записи изображения и звука. Студийные телевизионные камеры. Монтажные.

5.2. Темы письменных работ

Курсовая работа «Творческая и производственная работа оператора в различных жанрах и видах кинематографии» (1, 3 семестры):

1. Расскажите о функциях оператора при производстве фильма.
2. Расскажите о совершенствовании и развитии техники кинематографа.
3. Охарактеризуйте творческую и производственную работу оператора в художественной кинематографии,
4. Охарактеризуйте творческую и производственную работу оператора хроникально-документальной кинематографии,
5. Охарактеризуйте творческую и производственную работу оператора научно-популярной и научно-учебной кинематографии,
6. Охарактеризуйте творческую и производственную работу оператора телевидения.
7. Опишите, как определяется экспозиция по яркости и освещенности.
8. Расскажите об операторской технике, применяемой для передвижения камеры во время съемки.
9. Охарактеризуйте метод многократного экспонирования и съемки кадра по частям.

Контрольная работа «Различные средства реализации композиционного замысла» (2 семестр):

1. Расскажите о композиционных приемах в работе оператора.
2. Расскажите про крупность плана. Общий, средний, крупный план и дальний план.
3. Охарактеризуйте влияние оптики на передачу глубины пространства.
4. Расскажите про принципы монтажной связности в эпизоде.
5. Расскажите про средства реализации композиционного замысла.
6. Охарактеризуйте типовой набор оптики, используемой оператором.
7. Охарактеризуйте принципы монтажной связности в эпизоде.
8. Охарактеризуйте объективы, используемые в широкоэкранным кино.

Контрольная работа (4 семестр):

Работа оператора по постановке света при съемке на натуре.

Контроль за цветностью освещения при съемке на киноплёнку и особенности контроля за цветностью освещения при работе с видеокамерой.

Драматургия фильма и психологическое воздействие цвета.

Особенности съемки с канатной дороги.

Съемка с летательных аппаратов.

Производственные обязанности оператора в подготовительный период.

Курсовая работа «Особенности работы оператора с цветом при создании фильмов различной жанровой направленности» (5, 7 семестры):

1. Особенности цветокоррекции при работе на пленке и в цифровых технологиях.
2. Совместная работа оператора-постановщика с операторами комбинированных съемок.
3. Специфика работы кинооператора над бытовой драмой.
4. Специфика работы кинооператора над фантастическим фильмом.
5. Специфика работы кинооператора над фильмами военной тематики.
6. Специфика работы кинооператора над мелодрамой.

Контрольная работа «Использование оператором широкого спектра осветительных и вспомогательных средств при проведении съемок в различных локациях в разнообразных временных и погодных условиях» (6 семестр):

1. Выбор места и времени натурных съемок при производстве художественного фильма.
2. Естественное освещение на натуре и применение отражательных и электрических подсветок.
3. Особенности проведения режимных съемок.
4. Съемки актерских эпизодов в лесу при различных эффектах освещения.
5. Техника съемки актерских эпизодов в движущемся автомобиле.
6. Особенности съемки актерских эпизодов в пустыне.
7. Особенности съемки актерских эпизодов в мороз.

Контрольная работа (8 семестр):

Работа оператора над документальным фильмом в подготовительный период.

Методы съемки в документальном кино.

Специальные требования к производственной квалификации научно-популярного фильма.

Особенности работы оператора телевидения на прямой трансляции.

Работа оператора телевидения на ПТС.

Многокамерные съемки в игровом и документальном кино.

Многокамерные съемки на телевидении.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1) Медынский С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: учебное пособие для вузов. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 111 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 2) Медынский С. Е. Мастерство оператора – документалиста. Ч. 1 : Изобразительная емкость кадра. – Москва : Издательство 625, 2004. – 144. : ил.
- 3) То же. Ч. 2 : Прямая съемка действительности. – Москва : «Издательство 625», 2008. – 3604 с. 6 ил.
- 4) Медынский С. Е. Панорамирование как творческий прием оператора – документалиста: учебное пособие. – Москва : ВГИК, 2003. – 74 с.
- 5) Муратов С.А. Пристрастная камера: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: АспектПресс, 2004. – 187 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 6) Вольнец М.М. профессия-оператор : учебное пособие для вузов. – Москва : АспектПресс, 2004. – 160с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 7) Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебное пособие для студентов вузов. – Москва : АспектПресс. 2003. – 201 с.
- 8) Телевизионная журналистика : учебник /редколл. : Г. В. Кузцов, В.Л. Цвик, А.Я Юровский. – 4-е изд. – Москва : Издательство МГУ, Издательство «высшая школа», 2002. – 304 с.
- 9) Синецкий Д. Б. Видеокамеры и видеосъемка: практическое руководство. – 3 изд., перераб. и доп. – Москва : А.D&T, 2001. – 197 с.: ил. – (Самостоятельно от Азов к Мастерству)
- 10) Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео : учебник. В 2х частях. – Москва : «Издательство 625»,
- 11) Ч.1: 2000. – 207 с. : ил.
- 12) Ч.2: 2001. – 207 с.:ил.
- 13) Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : учебное пособие для вузов – Москва : АспектПресс, 2004, 142 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 14) Головкин Б.Н. Теория и практика фоторекламы : учебное пособие. – Санкт_Петербург : Издательство В.А. Михайлова, 2005. – 320 с.
- 15) Бутовский Я.Л. Ленинградская операторская школа. Вторая половина 20х годов // Кино Санкт-Петербурга : сборник. – Санкт-Петербург , 2004. –с. 131 – 136.
- 16) Бутовский Я.Л. Андрей Москвин, кинооператор. – СПб.: «Дм. Буланин», 2000. – 300 с.
- 17) Штейн С.Ю. Онтоконструктивная матрица кинокадра // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва : РИТИ-ГИТИС, 2017. – С. 168-182.
- 18) Артюшин Л.Ф. Цветная фотография.- Москва: Искусство, 1986. – 07 с.: ил. – (Массовая фотографическая библиотека)
- 19) Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. – 2 е изд., перераб. и доп. – Москва: Искусство, 1977. – 275 с.: ил.
- 20) Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. – Москва: Искусство, 1987.- 255 с.: ил.
- 21) Екатерининская А.А., Свердлов Е.А.. Изобразительное решение фильма.: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИТ, 2020.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Техническое оснащение телевизионных комплексов: <http://ru.okno-tv.ru/>
3. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
4. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
5. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
6. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
<p>Аппаратная хранения и ремонта видео- и аудиотехники, монтажная аппаратная</p>	<p>Стабилизатор «Ronin R» + зарядное устройство – 1 комплект; Камера GoPro «Hero3+» + аккумуляторы и зарядное Накамерная пушка Sony – 3 шт.; Микрофон akg d230 – 1 шт. Камера Sony 4101244084 – 3 шт.; Видеокамера Panasonic – 4 шт.; PTZ Panasonic – 2 шт.; Накамерный свет ch-r160 – 1 шт.; Blimp extension extension kit for blimp windshield system rode – 1 шт.; Blimp suspension windshield system rode – 1 шт.; Фото-штатив – 3 шт.; Boompole pro rode – 1 шт.; Tascam dr 40 – 1 шт.; Петлички sennheiser ew100 – 7 комплектов; Микрофон audio-technica – 1 шт. Световые панели FV – 2 шт.; Зелёный фон – 1 шт.; Монитор Fellworld – 3 шт.; Штатив Coman df26 – 6 шт.; Микрофон alpha audio mic – 1 шт.; Рекордер zoom handy recorder h4n – 1 шт.; Rode ntg3b – 1 шт.; Sony electret condenser ecm77b – 1 шт.; Монитор накамерные Lilliput – 1 шт.; Datavideo hdr70 – 1 шт.; Datavideo nvs25 – 1 шт.; Димеры – 3 шт.</p>
<p>Съёмочный павильон</p>	<p>Видеокамера Sony 4101244084 – 3 шт.; Видеокамера Panasonic – 4 шт.; Видеокамера GoPro «Hero3+» + аккумуляторы и зарядное Накамерная пушка Sony – 3 шт.; Штатив «vinten pro touch» – 1 шт.; Штатив «manfrotto 525mvb» – 1 шт.; Штатив «vinten dv 8/100» – 1 шт.; Рекордер zoom handy recorder h4n – 1 шт.; Rode ntg3b – 1 шт.; Монитор Fellworld – 3 шт.; Свет «Logocan 300» – 1 шт; Свет «Arri 650» – 1 шт; Свет «Dedolight 150w» – 1 шт.; Стойка «laniro 105b» – 1 шт.; Стойка «manfrotto 001b» – 1 шт.; Стойка для света – 1 шт.</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей. Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Список фильмов рекомендованных к просмотру:

1. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
2. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
3. «Бег», СССР, 1970, реж. Александр Алов, Владимир Наумов, опер. Леван Пааташвили
4. «Белое солнце пустыни», СССР, 1969, реж. Владимир Мотыль, опер. Эдуард Розовский
5. «Броненосец «Потемкин», СССР, 1925, реж. Сергей Эйзенштейн, опер. Эдуард Тиссэ
6. «Бумажный солдат», Россия, 2008, реж. Алексей Герман мл., опер. Максим Дроздов, Алишер Хамидходжаев
7. «В огне брода нет», СССР, 1967, реж. Глеб Панфилов, опер. Дмитрий Долинин
8. «Веселые ребята», СССР, 1934, реж. Григорий Александров, опер. Владимир Нильсен
9. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
10. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
11. «Восхождение», СССР, 1976, реж. Лариса Шепитько, опер. Владимир Чухнов
12. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
13. «Двадцать дней без войны», СССР, 1976, реж. Алексей Герман, опер. Валерий Федосов
14. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров
15. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», СССР, 1964, реж. Элем Климов, опер. Анатолий Кузнецов, Михаил Коропцов
16. «Долгие проводы», 1971, СССР, реж. Кира Муратова, опер. Геннадий Карюк
17. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг
18. «Женитьба», СССР, 1977, реж. Виталий Мельников, опер. Юрий Векслер
19. «Жертвоприношение», Швеция, Великобритания, Франция, 1986, реж. Андрей Тарковский, опер. Свен Нюквист
20. «Иван Грозный», СССР, 1943-1945, реж. Сергей Эйзенштейн, опер. Эдуард Тиссэ, Андрей Москвин
21. «Дама с собачкой», СССР, 1959, реж. Иосиф Хейфиц, опер. Дмитрий Месхиев, Андрей Москвин
22. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг
23. «Дни затмения», СССР, 1988, реж. Александр Сокуров опер. Сергей Юриздицкий
24. «Земля», СССР, 1930, реж. Александр Довженко, опер. Даниил Демуцкий
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Андрей Тарковский, опер. Георгий Рерберг
26. «Золушка», СССР, 1947, реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, опер. Евгений Шапиро
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
28. «Иди и смотри», СССР, 1985, реж. Элем Климов, опер. Алексей Родионов
29. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», СССР, 1967, реж. Андрей Кончаловский, опер. Георгий Рерберг
30. «Июльский дождь», СССР, 1966, реж. Марлен Хуциев, опер. Герман Лавров
31. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
32. «Король Лир», СССР, 1970, реж. Григорий Козинцев опер. Ионас Грицюс
33. «Край», Россия, 2010, реж. Алексей Учитель, опер. Юрий Клименко
34. «Левша», СССР, 1986, реж. Сергей Овчаров, опер. Валерий Федосов
35. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
36. «Маскарад», СССР, 1941, реж. Сергей Герасимов, опер. Вячеслав Горданов
37. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня
38. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
39. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
40. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман, опер. Валерий Федосов
41. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер. Александр Антипенко
42. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
43. «Начальник Чукотки», СССР, 1966, реж. Виталий Мельников, опер. Эдуард Розовский
44. «Не горюй!», СССР, 1968, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов
45. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
46. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
47. «Новый Вавилон», СССР, 1929, реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, опер. Андрей Москвин
48. «Ностальгия», Италия, СССР, 1983, реж. Андрей Тарковский, опер. Джузеппе Ланчи
49. «Объяснение в любви», СССР, 1977, реж. Илья Авербах, опер. Дмитрий Долинин
50. «Окраина», СССР, 1933, реж. Борис Барнет, опер. Михаил Кириллов, Андрей Спиридонов
51. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
52. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
53. «Письма мертвого человека», СССР, 1986, реж. Константин Лопушанский, опер. Николай Покопцев
54. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня
55. «Про уродов и людей» Россия, 1998, реж. Алексей Балабанов, опер. Сергей Астахов
56. «Проверка на дорогах», СССР, 1971, реж. Алексей Герман, опер. Яков Склянский
57. «Прогулка», Россия, 2003, реж. Алексей Учитель, опер. Юрий Клименко, Павел Костомаров
58. «Пышка», СССР, 1934, реж. Михаил Ромм, опер. Борис Волчек
59. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
60. «Русский ковчег», Россия, Германия, Япония, Канада, Финляндия, Дания, 2002, реж. Александр Сокуров, опер. Тильман Бюттнер, Бернд Фишер, Анатолий Родионов
61. «Садовник» СССР, 1987, реж. Виктор Бутурлин, опер. Владимир Васильев
62. «Свой», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский
63. «Свой среди чужих, чужой среди своих», СССР, 1974, реж. Никита Михалков, опер. Павел Лебешев

64. «Сибиряда», СССР, реж. Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
65. «Соло», СССР, 1980, реж. Константин Лопушанский, опер. Анатолий Лапшов
66. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
67. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
68. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников
69. «Судьба человека», СССР, 1959, реж. Сергей Бондарчук, опер. Владимир Монахов
70. «Счастливые дни». СССР, 1991, реж. Алексей Балобанов, опер. Сергей Астахов
71. «Тени забытых предков», СССР, 1964, реж. Сергей Параджанов, опер. Юрий Ильенко
72. «Тихий Дон», СССР, 1957, реж. Сергей Герасимов, опер. Владимир Рапопорт
73. «Торпедоносцы», СССР, 1983, реж. Семён Аранович, опер. Владимир Ильин
74. «Трудно быть богом», Россия, 2013, реж. Алексей Герман, опер. Владимир Ильин, Юрий Клименко
75. «Уроки французского», СССР, 1978, реж. Евгений Ташков, опер. Владимир Нахабцев
76. «Фауст», Россия, Германия, США, Франция, Япония, Великобритания, Италия, 2011, реж. Александр Сокуров, опер. Брюно Дельбоннель
77. «Хождение по мукам», СССР, 1957-1959, реж. Григорий Рошаль, опер. Леонид Косматов
78. «Хроника пикирующего бомбардировщика», СССР, 1967, реж. Наум Бирман. Опер. Александр Чиров
79. «Хрусталеv, машину», Россия, Франция 1998, реж. Алексей Герман, опер. Владимир Ильин
80. «Цвет граната, Саят-Нова», СССР, 1968, реж. Сергей Параджанов, опер. Сурен Шахбазян
81. «Чапаев», СССР, 1934, реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев, опер. Александр Ксенофонтов, Александр Сигаев
82. «Человек-амфибия», СССР, 1961, реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, опер. Эдуард Розовский
83. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов
84. «Чужая белая и рябой», СССР, 1986, реж. Сергей Соловьев, опер. Юрий Клименко
85. «Шинель», СССР, 1926, реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, опер. Андрей Москвин
86. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
87. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов
88. «В горах мое сердце» (СССР, реж. Рустам Хамдамов, опер. Владимир Дьяконов)
89. «Человек идет за солнцем», СССР, 1961, реж. Михаил Калик, опер. Вадим Дербенёв
90. «Дикое поле» Россия, 2008, реж. Михаил Калатозишвили, опер. Петр Духовской

Художественные фильмы зарубежные:

1. «Амаркорд» (1973, Италия, Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
2. «Амели» (2001, Франция, реж. Жан-Пьер Жёне, опер. Брюно Дельбоннель)
3. «Андерграунд» (1995, Югославия, реж. Эмиль Кустурица, опер. Вилько Филач)
4. «Атланта» (1934, Франция, реж. Жан Виго, опер. Борис Кауфман)
5. «Бал» (1983, Франция, Италия, реж. Этторе Скола опер. Рикардо Аронович)
6. «Барри Линдон» (1975, Великобритания, реж. Стэнли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
7. «Беги, Лола, беги» (1998, Германия, реж. Том Тыквер, опер. Франк Грибе)
8. «Блоу – ап, Фотоувеличение» (, Италия, Англия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Карло Ди Пальма)
9. «Веревка», (1948, США, реж. А. Хичкок, опер. Уильям Сколл, Джозеф Валентайн)
10. «Весна, лето, осень, зима и снова весна» (2003, Корея, реж. Ким Ки Дук, опер. Пэк Тонхён)
11. «Видок» (2001, Франция, реж. Жан-Кристоф Питоф (Комар опер. Жан-Пьер Совер, Жан-Клод Тибо)
12. «Восемь с половиной» (1963, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джанни ди Венанцо)
13. «Девушка с жемчужной сережкой» (2003, Великобритания, реж. Питер Вэббер, опер. Эдуардо Серра)
14. «Декалог» (1989, Польша, реж. Кшиштоф Кесьлевский, опер. Пётр Собочинский)
15. «Деликатесы» (1991, Франция, реж. Жан-Пьер Жёне, опер. Дариус Конджи)
16. «Дурная кровь» (1986, Франция, реж. Лео Каракс, опер. Жан-Ив Эскофье)
17. «Дуэлянты» (1976, Великобритания, реж. Ридли Скотт, опер. Фрэнк Тайди)
18. «Евангелие от Матфея» (1964, Италия, Франция, реж. Пьер Паоло Пазолини, опер. Тонино Делли Колли)
19. «Жестяной барабан» (1979, Германия, реж. Фолькер Шлёрдорф, опер. Игорь Лютер)
20. «Живот архитектора» (1987, Великобритания, реж. Питер Гринуэй, опер. Саша Верни)
21. «Жить своей жизнью» (1962, Франция, реж. Жан-Люк Годар, опер. Рауль Кутар)
22. «Заводной апельсин» (1971, Великобритания, реж. Стенли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
23. «Затмение» (1962, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Джанни Ди Венанцо)
24. «Земляничная поляна» (1957, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Гуннар Фишер)
25. «Кабинет доктора Калигари» (1920, Германия, реж. Роберт Вине, опер. Вилли Хамайстер)
26. «Карты, деньги, два ствола» (1998, Великобритания, реж. Гай Ричи, опер. Тим Морис-Джонс)
27. «Книги Пропсpero» (1991, Великобритания, Франция, Япония и др., реж. Питер Гринуэй, опер. Саша Верни)
28. «Конформист» (1970, Италия, Франция, ФРГ, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
29. «Космическая одиссея 2001 года» (1968, США, Великобритания, реж. Стенли Кубрик, опер. Джеффри Ансуорт)
30. «Красная пустыня» (1964, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Карло Ди Пальма)
31. «Красный шар» (1956, Франция, реж. Альбер Ламорис, опер. Эдмон Сешан)
32. «Леон-киллер» (1994, Франция, реж. Люк Бессон, опер. Тьерри Арбогаст)
33. «Любовное настроение» (2000, Гонконг, реж. Вонг Карвай, опер. Кристофер Дойл, Марк Ли Пинбин, Кван Пунлюн)
34. «Мать Иоанна от ангелов» (1960, Польша, реж. Ежи Кавалерович, опер. Ежи Вуйчик)
35. «Мужчина и женщина» (1966, Франция, реж. Клод Лелуш, опер. Клод Лелуш, Патрис Пуге)
36. «Мушкет» (1967, Франция, реж. Робер Брессон, опер. Гислен Клоке)
37. «На последнем дыхании» (1959, Франция, реж. Жан-Люк Годар, опер. Рауль кутар)
38. «Набережная туманов» (1938, Франция, реж. Марсель Карне, опер. Эжен Шюфтан)

39. «Ночи Кабирии» (1957, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Альдо Тонти, Отелло Мартелли)
40. «Ночь» (1961, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Джанни Ди Венанцо)
41. «Они-баба, Женщина-демон» (1964, Япония, реж. Канэто Синдо, опер. Киёми Курода)
42. «Париж, Техас» (1984, Германия, США, реж. Вим Вендерс, опер. Робби Мюллер)
43. «Пепел и алмаз» (1958, Польша, реж. Анджей Вайда, опер. Ежи Вуйцик)
44. «Перед рассветом» (2005, Венгрия, реж. Балинт Кеньереш, опер. Матьяш Эрдей, короткометражка)
45. «Персона» (1966, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Нюквист)
46. «Пианино» (1993, Великобритания, Новая Зеландия, реж. Джейн Кэмпбелл, опер. Стюарт Драйбёрг)
47. «Под покровом небес» (1990, Италия, Великобритания, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
48. «Последнее танго в Париже» (1972, Италия, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
49. «Последний император» (1987, Великобритания, Италия, Китай, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
50. «Последний человек» (1924, Германия, реж. Фридрих Мурнау, опер. Карл Фройнд)
51. «Похитители велосипедов» (1948, Италия, реж. Витторио де Сика, опер. Карло Монтуори)
52. «Профессия: репортер» (1975, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Лучано Тиволи)
53. «Прощай, моя наложница» (1993, Китай, реж. Чэнь Кайгэ, опер. Гу Чанвэй)
54. «Психо» (1960, США, реж. Альфред Хичкок, опер. Джон Л. Расселл)
55. «Пятая печать» (1976, Венгрия, реж. Золтан Фабри, опер. Дьёрдь Иллеш)
56. «Расемон» (1950, Япония, реж. Акира Куросава, опер. Кадзуо Миягава)
57. «Рассекая волны» (1996, Дания, реж. Ларс Фон Триер, опер. Робби Мюллер)
58. «Ребекка» (1940, США, реж. Альфред Хичкок, опер. Джордж Барнс)
59. «Репетиция оркестра» (1978, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
60. «Рим Феллини» (1972, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
61. «Рокко и его братья» (1960, Италия, реж. Лукино Висконти, опер. Джузеппе Ротунно)
62. «С широко закрытыми глазами» (1999, Великобритания, США, реж. Стэнли Кубрик, опер. Ларри Смит)
63. «Семейный портрет в интерьере» (1974, Италия, Франция, реж. Лукино Висконти, опер. Паскуалино Де Сантис)
64. «Сияние» (1980, Великобритания, США, реж. Стэнли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
65. «Сладкая жизнь» (1960, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Отелло Мартелли)
66. «Смерть в Венеции» (1971, Италия, Франция, реж. Лукино Висконти, опер. Паскуалино Де Сантис)
67. «Страсти Жанны Дарк» (1928, Франция, Дания, реж. Карл Дрейер, опер. Рудольф Мате)
68. «Стрелочник» (1986, Голландия, реж. Йос Стеллинг, опер. Тео ван де Санде, Гурт Гилтай)
69. «Тишина и крик» (1968, Венгрия, реж. Миклош Янчо, опер. Янош Кенде)
70. «Тоска Вероники Фосс» (1982, Германия, реж. Райнер Вебер Фассбиндер, опер. Ксавер Шварценбергер)
71. «Три цвета, синий» (1994, Франция, Польша, реж. Кшиштоф Кесьлевский, опер. Славомир Идзак)
72. «Три шага в бреду», киноальманах, новелла «Тоби Даммит» (1968, Италия, Франция, реж. Федерико Феллини и др., опер. Джузеппе Ротунно)
73. «Трон в крови» (1957, Япония, реж. Акира Куросава, опер. Асакадзу Накаи)
74. «Фрида» (Мексика, США, Канада, реж. Джулия Теймор, опер. Родриго Прието)
75. «Хиросима, моя любовь» (1959, Франция, реж. Алан Рене, опер. Саша Верни, Митио Такахаси)
76. «Фанни и Александр» (1982, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Нюквист)
77. «Амадей» (1984, США, реж. Милош Форман, опер. Мирослав Ондричичек)
78. «Апокалипсис сегодня» (1992, США, реж. Фрэнсис Форд Коппола, опер. Витторио Стораро)
79. «Бердмэн» (2014, США, реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, опер. Эммануэль Любецки)
80. «Бешеный бык» (1980, США, реж. Мартин Скорсезе, опер. Майкл Чэпмен)
81. «Бонни и Клайд» (1967, США, реж. Артур Пенн, опер. Бёрнетт Гаффи)
82. «Бумажная луна» (1973, США, реж. Питер Богданович, опер. Ласло Ковач)
83. «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969, США, реж. Джордж Рой Хилл, опер. Конрад Холл)
84. «Весь этот джаз» (1979, США, реж. Боб Фосс, опер. Джузеппе Ротунно)
85. «Взвод» (1986, США, реж. Оливер Стоун, опер.)
86. «Голод» (1983, США, реж. Тони Скотт, опер. Стивен Голдблатт, Том Мэнгрэвит)
87. «Город грехов» (2005, США, реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, опер. Роберт Родригес)
88. «Гражданин Кейн» (1941, США, реж. Орсон Уэллс, опер. Грегг Толанд)
89. «Гроздь гнева» (1940, США, реж. Джон Форд, опер. Грегг Толанд)
90. «Дама с камелиями» (1936, США, реж. Джордж Кьюкор, опер. Уильям Х. Дэниелс, Карл Фройнд)
91. «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957, США, реж. Сидни Люмет, опер. Борис Кауфман)
92. «Девятые врата» (1999, США, реж. Роман Полански, опер. Дариус Хонджи)
93. «Дик Трейси» (1990, США, реж. Уоррен Битти, опер. Витторио Стораро)
94. «Иезавель» (1938, США, реж. Уильям Уайлер, опер. Эрнест Холлер)
95. «Интервью с вампиром» (1994, США, реж. Нил Джордан, опер. Филипп Русло)
96. «Кабаре» (1972, США, реж. Боб Фосс, опер. Джеффри Ансуорт)
97. «Крестный отец II» (1983, США, реж. Фрэнсис Форд Коппола, опер. Гордон Уиллис)
98. «Мертвец» (1995, США, реж. Джим Джармуш, опер. Робби Мюллер)
99. «Мост Ватерлоо» (1940, США, реж. Мервин Лерой, опер. Джозеф Руттенберг)
100. «Нетерпимость» (1916, США, реж. Дэвид Гриффит, опер. Билли Битцер)
101. «Однажды в Америке» (1984, США, реж. Серджио Леоне, опер. Тонино Делли Колли)
102. «Охотник на оленей» (1978, США, реж. Майкл Чимино, опер. Жигмонд Вилмош)
103. «Падение Черного ястреба, Черный ястреб» (2001, США, реж. Ридли Скотт, опер. Славомир Идзак)
104. «Последний самурай» (2003, США, реж. Эдвард Цвик, опер. Джон Толл)
105. «Прирожденные убийцы» (1994, США, реж. Оливер Стоун, опер. Роберт Ричардсон)

106. «Проклятый путь» (2002, США, реж. Сэм Мендес, опер. Конрад Холл)
107. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975, США, реж. Милош Форман, опер. Хаскелл Уэкслер)
108. «Пурпурная роза Каира» (1985, США, реж. Вуди Аллен, опер. Гордон Уиллис)
109. «Ребенок Розмари» (1968, США, реж. Роман Полански, опер. Уильям Фрейкер)
110. «Семь» (1995, США, реж. Дэвид Финчер, опер. Дариус Хонджи)
111. «Сонная лощина» (1999, США, реж. Тим Бёртон, опер. Эммануэль Любецки)
112. «Список Шиндлера» (1993, США, реж. Стивен Спилберг, опер. Януш Камински)
113. «Талантливый мистер Рипли» (1999, США, реж. Энтони Мингелла, опер. Джон Сил)
114. «Титаник» (1997, США, реж. Джеймс Кэмерон, опер. Расселл Карпентер)
115. «Унесенные ветром» (1939, США, реж. Виктор Флеминг, Сэм Вуд, Джордж Кьюкор, опер. Эрнест Холлер, Ли Гармз)
116. «Французский связной» (1971, США, реж. Уильям Фридкин, опер. Оуэн Ройзман)
117. «Хороший, плохой, злой» (1966, США, реж. Серджио Леоне, опер. Тонино Делли Колли)
118. «Человек, которого не было» (2001, США, реж. братья Коэны, опер. Роджер Дикинс)
119. «Тоска Вероники Фосс» (1982, Германия, реж. Райнер Вебер Фассбиндер, опер. Ксавер Шварценбергер)
120. «Синдбад» (1971, Венгрия, реж. Золтан Хусарик, опер. Шандор Шара)

Документальные и научно-популярные фильмы:

1. «Анима мунди» (1992, США, реж. Годфри Реджио, опер. Грэм Берри)
2. «Да здравствуют антиподы» (2011, Германия, Аргентина, Нидерланды, Чили, реж.-опер. В. Косаковский)
3. «Антология» (Россия, 2000, реж. Ж.Романова, С.Литвяков, С.Ландо. Н.Боронин)
4. «Мария», СССР, 1997-1988, реж. А. Сокуров, опер. А.Буров
5. «Барака» (1992, США, реж.-опер. Рон Фрике,
6. «Беловы», Россия, 1992, реж. В. Косаковский, опер. Леонид Коновалов, Виктор Косаковский
7. «Берлин - симфония большого города», 1927, Германия, реж. Вальтер Руттман, опер. Роберт Баберски, Реймар Кунтце, Карл Фройд, Ласло Шефер
8. «Блокада», 2005, Россия, реж.С. Лозница
9. «В мире безмолвия», 1956, Франция, реж. Жак-Ив Кусто, Луи Маль., опер. Филипп Агостини, Эдмон Сешан, Фредерик Дюма.
10. «Весной», СССР, 1929, реж.-опер. Михаил Кауфман
11. «Взгляните на лицо», СССР, 1966, реж. П.Коган. опер. Петр Мостовой
12. «Военной музыки оркестр», СССР, 1968, реж. Павел Коган, Петр Мостовой, опер. Петр Мостовой)
13. «Воспоминание о Павловске», СССР, 1983, реж. И.Калинина, опер. Н.Волков
14. «Времена года», 1975, СССР, реж. Артавазд Пелешян, опер. Михаил Варганов
15. «Высший суд», 1987, СССР, реж. Герц Франк, опер. Андрис Селецкис
16. «Гитлер? Такого не знаю» 1963, Франция, реж. Бертран Блие
17. «Даждь нам днесь» (СССР, 1989, реж. П. Коган, С. Скворцов, опер. С. Скворцов, В. Михальченко)
18. «Девять дней и вся жизнь», 1979, СССР, реж. Юрий Занин, опер. Сергей Иванюхин, Юрий Лебедев
19. «День переезда», (СССР, 1970, реж. Людмила Станукинас, опер. В. Дьяконов)
20. «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната», реж. А. Сокуров, С.Аранович, опер. Юрий Александров, Юрий Лебедев
21. «Дух в движении», 2015, Россия, реж. София Гевейлер, Юлия Бышева, София Кучер, опер. Ян Ясинский, Александр Котенко, Юрий Ермолин, Дмитрий Миненков, Александр Филиппов, Василий Григорионас
22. «Женщина в мире», 1963, Италия, реж. Гуалтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери, опер. Паоло Кавара, Гуалтьеро Якопетти, Франко Проспери
23. «Жертва вечерняя», 1988, СССР, реж. А. Сокуров, опер. Александр Буров, Александр Якубовский, Сергей Юризицкий и др.
24. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский.
25. «Жил был лис», 1994, Россия, реж. Юрий Климов
26. «Земля без хлеба» (1933), Испания, реж. Луис Бунюэль
27. «И все-таки я верю», 1974, СССР, реж. Михаил Ромм, Марлен Хуциев, Элем Климов, опер. Герман Лавров, Олег Згуриди
28. «И ничего больше», 1987, СССР, реж. А. Сокуров, опер. Александр Буров
29. «Казенная дорога», 1988, СССР, реж. Виктор Семенов, опер. Виктор Михальченко
30. «Последний рыцарь империи», 2014, Россия, реж. Сергей Дебижев, опер. Кирилл Архаров, Андрей Ефимов, Сергей Дебижев
31. «Киноглаз», 1924, СССР, реж. Дзига Вертов, опер. Михаил Кауфман
32. «Коянискаци» (1983, США, реж. Годфри Реджио, опер. Рон Фрике)
33. «Лицо угля», (1936, реж. А. Кавальканти),
34. «Люди земли и неба», 1969, СССР, реж. Семен Аранович
35. «Маринино житье», 1966, СССР, ЛСДФ, реж. Квинихидзе, опер. Петр Мостовой
36. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
37. «Микрокосмос», (1996, Франция, Швейцария, Италия, реж. Клод Нуридзани, Мари Перенну, опер. Тьерри Машадо
38. «Нанук с севера», реж.-опер. Роберт Флаэрти
39. «Начало», 1967, СССР, реж. Артавазд Пелешян
40. «Наш век», 1983, СССР, реж. Артавазд Пелешян, опер. Лаэрт Погосян, О. Савин, Р. Воронов
41. «Наша мама - герой», реж. Обухович
42. «Ночная почта», (1935, реж. Херберт Смит, опер. Алекс Брюс)
43. «Ночная почта», (1935, реж. Херберт Смит, опер. Алекс Брюс)

44. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков.
45. «Обыкновенный фашизм», 1965, СССР, реж. М.Ромм
46. «Океаны», 2010, Франция, Швейцария, Испания, реж. Жак Перрен, Жак Клюзо, опер. Люк Дрион, Филипп Рос, Лучано Товоли
47. «Олимпия», 1938, Германия, реж. Лени Рифеншталь
48. «Отпуск в ноябре», 2002, Россия, реж. П.Медведев)
49. «Павел и Ляля», 1999, Россия, реж.-опер. В. Косаковский
50. «Перед возвращением на землю», 2005, Литва, реж. Арунас Мателис, Аудриус Кемежис, Algimante Matelis
51. «По поводу Ниццы», 1930, Франция, реж. Жан Виго, опер. Борис Кауфман
52. «Поваккаци», 1988, США, реж. Годфри Реджио, опер. Грэм Берри, Леонидас Зурдумис
53. «Повесть о нефтяниках Каспия», 1953, СССР, реж. Роман Кармен, опер. Аркадий Зенякин, Джаваншир Мамедов, Сергей Медынский, Федор Леонтович, Леонид Корецкий
54. «Полярник», 2010, Россия, реж.-опер. Николай Волков
55. «Прогулка в горы», 1988, СССР, реж. С.Скворцов, совм.с С.Литвяковым, опер. Н.Аврунин
56. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская.
57. «Птицы», (2001, Франция, Италия, Германия и др., реж. Жак Перрен, Жак Клюзо, Мишель Деба, опер. Бернар Лютик)
58. «Рыбачьи суда», 1929, Великобритания, реж. Джон Грирсон, опер. Бейзил Эммотт
59. «Самсара», 2011, США, реж.-опер. Рон Фрике
60. «Сена встречает Париж», 1957, Франция, реж. Йорис Ивенс, опер. Филипп Брун, Андре Дюметр
61. «Скоро лето», СССР, 1987, реж. П.Коган, опер. С.Скворцов
62. «Соль Сванетии», 1930, СССР, реж.-опер. Михаил Калатозов
63. «Старше на 10 минут», СССР, реж. Герц Франк, опер. Юрис Подниекс
64. «Страсти по Марине», 2004, Россия, реж. А. Осипов, опер. Ирина Уральская
65. «Трамвай идет по городу», СССР, 1973, реж. Людмила Станукина, опер. Ю.Занин
66. «Три дня и больше никогда», 1998, реж. А.Гутман, опер. С.Скворцов, С.Ландо, И.Наумов
67. «Три песни о Ленине», 1934, СССР, реж. Дзига Вертов
68. «Ульяна Лопаткина, или Танцы по будням и в праздники», 2006, Россия, реж.-опер. С. Ландо
69. «Фаренгейт, 9, 11», 2004, США, реж. Майкл Мур
70. «Фрески», 2003, Россия, Германия, реж. Александр Гутман, опер, Николай Волков, Александр Буров)
71. «Хлебный день», 1998, Россия, реж. Сергей Дворцовой, опер. Алишер Хамидходжаев.
72. «Храм», 1987, СССР, реж.-опер. Владимир Дьяконов
73. «Человек из Арана» 1934, Великобритания, реж.-опер. Роберт Флаэрти
74. «Человек с киноаппаратом», 1929, СССР, реж. Дзига Вертов
75. «Яптик- Хэсэ», 2006, Россия, реж. Э. Бартенев, опер. А. Филиппов

Телефильмы, телесериалы, телепередачи:

1. «17 мгновений весны», телесериал, 1973, СССР, реж. Татьяна Лиознова, опер. Петр Катаев
2. «Всемирная история, Банк Империял», реклама, Россия, 1992-1997, реж. Тимур Бекмамбетов
3. «Граница. Таёжный роман», телесериал, 2000, Россия, реж. А. Митта, опер. С. Астахов
4. «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», телефильм, 1975, СССР, реж. Э. Рязанов, опер. В. Нахабцев
5. «Ликвидация», телесериал, 2007, Россия, реж. Сергей Урсуляка, опер. Михаил Суслов
6. «Место встречи изменить нельзя», телесериал, 1979, СССР, реж. Сергей Говорухин, опер. Леонид Бурлака
7. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986, СССР, цикл телефильмов, реж. И. Масленников, опер. Юрий Векслер, Анатолий Лапшов, Дмитрий Долинин, Владимир Ильин
8. «Рожденные в СССР», документальный телесериал, 1991-2012, Великобритания, реж. Сергей Мирошниченко
9. «Смерть Вазир-Мухтара», телесериал, 2010, Россия, реж. Сергей Винокуров, опер. Михаил Левитин
10. «Собачье сердце», телефильм, 1988, СССР, реж. Владимир Бортко, опер. Юрий Шайгарданов.
11. «Хождение по мукам», телесериал 1977, СССР, реж. Василий Ордынский, опер. Николай Васильков
12. «Что? Где? Когда?», телеигра, СССР, Россия, с 1975 г. по настоящее время, реж. Владимир Ворошилов, Борис Крюк

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Телеоператорское мастерство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 3,5 экзамен 4,6
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	82	
часов на контроль	90	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Телеоператорское мастерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: приобрести необходимые фундаментальные знания, умения и навыки в области операторского мастерства, освоить творческие и технические приемы для решения задач по созданию аудиовизуальных произведений.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с организацией процесса производства фильмов, с творческими приемами, современными техническими средствами и технологическими процессами для наиболее полной реализации творческого замысла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История телеоператорского мастерства
2	Фотокомпозиция
3	Кинокомпозиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.	
Знает: драматургические основы разработки концепции проекта аудиовизуального произведения Умеет: применять различные способы пластического решения драматургического материала Владеет: навыками воплощения драматургического материала в визуальный ряд	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	
Знает: все этапы реализации проекта; современную материально-техническую базу телепроизводства и комплекс методов современного операторского искусства Умеет: выбирать оптимальный набор материально-технических средств и методов операторского искусства для учета возможных рисков реализации проекта Владеет: алгоритмом разработки плана реализации проекта; современными методами использования материально-технических средств телеоператора	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
Знает: зоны ответственности участников проекта Умеет: выстраивать коммуникацию между всеми участниками проекта Владеет: механизмами коммуникации для проведения успешного мониторинга хода реализации проекта	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.	
Знает: процесс телевизионного производства и роли всех членов съемочной группы Умеет: формировать творческий коллектив с достаточным уровнем квалификации для эффективного решения творческих и технических задач Владеет: способностью анализировать творческий процесс создания телефильма и телепрограммы как объект управления	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	
Знает: принципы кооперации с коллегами в совместной работе Умеет: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия Владеет: методами организации работы творческого коллектива в процессе создания телефильма и телепрограммы, максимально продуктивно используя личностные и профессиональные качества каждого работника	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
Знает: конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в творческом коллективе разногласий Умеет: применить современные методы урегулирования (разрешения) возникающих в творческом коллективе разногласий Владеет: методиками разрешения конфликтных ситуаций на съемочной площадке	

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Знает: принципы ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах) Умеет: применять методы ведения деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия Владеет: принципами делового взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для выстраивания профессиональной коммуникации с целью достижения высокого художественного результата
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
Знает: современные коммуникативные средства Умеет: грамотно использовать широкий спектр средств деловой коммуникации в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах) Владеет: способами решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языке (ах)
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Знает: основы перевода деловых и академических текстов с иностранного языка или на иностранный язык Умеет: пользоваться специализированной литературой для перевода деловых и академических текстов Владеет: навыками перевода деловых и академических текстов
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.
Знает: личностные, ситуативные, временные собственные ресурсы Умеет: оптимально использовать собственные ресурсы для успешного выполнения порученного задания Владеет: методами самооценки и оптимального использования своих возможностей
УК-6.2: Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.
Знает: спектр собственных возможностей и способы определения приоритетов Умеет: выстраивать приоритеты для совершенствования собственной деятельности Владеет: способами определения приоритетов и совершенствования собственной деятельности
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.
Знает: спектр профессиональных заболеваний и методы их профилактики Умеет: выбрать необходимые оздоровительные системы и виды профилактики Владеет: навыками применения оздоровительных систем для совершенствования собственной деятельности
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Знает: средства и методы физического воспитания, необходимые для профессионально-личностного развития Умеет: использовать различные средства и методы для физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни Владеет: средствами и методами физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
Знает: список возможных угроз для средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни Умеет: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности Владеет: навыками создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
Знает: способы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения). Умеет: широким спектром способов создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности Владеет: навыками применения способов безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).

УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
<p>Знает: приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p> <p>Умеет: применить приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p> <p>Владеет: навыками использования различных приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте</p>
ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
<p>Знает: традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой телевизионной и кинокультуры.</p> <p>Умеет: анализировать традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой телевизионной и кинокультуры.</p> <p>Владеет: методами анализа традиций отечественной операторской школы, мировой телевизионной и кинокультуры для воплощения творческих замыслов.</p>
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
<p>Знает: композиционные приемы, позволяющие создать яркое экранное произведение</p> <p>Умеет: использовать приемы и выразительные средства телевизионного и киноизображения, характерные для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа и телевидения</p> <p>Владеет: широким спектром приемов и выразительных средств телевизионного и киноизображения, характерных для различных жанров и направлений мирового кинематографа и телевидения</p>
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.
<p>Знает: отличительные черты стиля различных операторских направлений на телевидении</p> <p>Умеет: использовать в своей профессиональной деятельности отличительные черты стилей различных телевизионных операторских школ</p> <p>Владеет: способностью решать профессиональные задачи на основе опыта советской и российской операторской школы</p>
ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.
<p>Знает: отличительные особенности и специфику различной телевизионной операторской техники</p> <p>Умеет: соотносить операторскую задачу с возможностями выбираемой техники</p> <p>Владеет: опытом выбора телевизионной операторской техники для производства телевизионного фильма и телепрограммы</p>
ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.
<p>Знает: кино- и телекамеры различных форматов, осветительную технику и вспомогательные средства</p> <p>Умеет: применять в съемочном процессе кино- и телекамеры различных форматов, осветительную технику и вспомогательные средства</p> <p>Владеет: опытом съемки в павильоне, в интерьерах и на натуре, используя различную операторскую технику</p>
ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных
<p>Знает: новейшие технологии современного кино- и телепроизводства</p> <p>Умеет: анализировать и применять новейшие технологии современного кино- и телепроизводства и устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.</p> <p>Владеет: новейшими технологиями современного кино- и телепроизводства для создания аудиовизуальных произведений высокого художественного уровня.</p>
ОПК-5: Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ОПК-5.1: Организует работу операторской группы, определяя творческие и производственные задачи.
<p>Знает: функционал всех членов операторской группы</p> <p>Умеет: ставить и решать технические задачи совместно с операторской группой в рамках съемочно-производственного процесса</p> <p>Владеет: навыками организации работы операторской группы и управления съемочно-производственным процессом</p>

ОПК-5.2: Работает во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом на этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным производением.
<p>Знает: этапы творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы и способы взаимодействия с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом на этих этапах.</p> <p>Умеет: взаимодействовать с членами операторской группы и другим персоналом на всех этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным производением</p> <p>Владеет: навыками взаимодействия с членами операторской группы и другим персоналом на всех этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным производением.</p>
ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической
<p>Знает: широкий спектр выразительных средств и методов документального кино и телевидения.</p> <p>Умеет: использовать выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.</p> <p>Владеет: документальными и постановочными методами съемок</p>
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.
<p>Знает: закономерности колористического решения кадра, эпизода и фильма и телепрограммы в целом</p> <p>Умеет: использовать законы физического и психофизиологического цветоведения для решения творческих задач</p> <p>Владеет: методологией светового и колористического решения аудиовизуального произведения</p>
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.
<p>Знает: особенности работы оператора над построением композиции кадра, эпизода и фильма в целом</p> <p>Умеет: применить технические средства и приемы композиционного построения кадра.</p> <p>Владеет: техническими средствами кинематографа, необходимыми для реализации композиционного замысла</p>
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную график, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.
<p>Знает: художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала.</p> <p>Умеет: осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.</p> <p>Владеет: цифровыми технологиями и методами компьютерной графики для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.</p>
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.
<p>Знает: современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.</p> <p>Умеет: пользоваться методами комбинированных и специальных съемок.</p> <p>Владеет: навыками использования цифровых технологий и методами комбинирования цифровых технологий и методами комбинированных и специальных съемок для создания аудиовизуальных произведений различных фото-, теле- и киножанров.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Телеоператорское мастерство (3 семестр)		
1.1	Введение. Функции оператора при производстве фильма. /Лек/	3	1
1.2	Развитие кинотехнологий и краткий обзор истории операторского мастерства. /Лек/	3	3
1.3	Техника и технология кино-, теле-и видеопроизводства. /Лек/	3	2,5
1.4	Выразительные возможности и область применения специальных и комбинированных съемок. /Лек/	3	6
1.5	Композиция кадра. /Лек/	3	2,5
1.6	Монтаж, мизансцена и кинокомпозиция /Лек/	3	4
1.7	Оптика и ее возможности в композиционных построениях. /Лек/	3	5
1.8	Свет и композиция /Лек/	3	2
1.9	Цвет в фильме. /Лек/	3	4
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
1.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 2. Телеоператорское мастерство (4 семестр)		
2.1	Движение в кадре и движение камеры /Лек/	4	8
2.2	Этапы работы оператора над художественным фильмом. /Лек/	4	4
2.3	Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период /Лек/	4	4
2.4	Работа оператора над художественным фильмом в съемочный период /Лек/	4	6
2.5	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне. /Лек/	4	6
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	8
2.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 3. Телеоператорское мастерство (5 семестр)		
3.1	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма на натуре. /Лек/	5	14
3.2	Работа оператора над художественным фильмом в период постпроизводства. /Лек/	5	10
3.3	Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами. /Лек/	5	6
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	33
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 4. Телеоператорское мастерство (6 семестр)		
4.1	Специфика работы кинооператора над художественными фильмами различных жанров /Лек/	6	12
4.2	Особенности работы оператора над документальными фильмами. /Лек/	6	4
4.3	Особенности работы оператора телевидения /Лек/	6	6
4.4	Многокамерная съемка /Лек/	6	6
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
4.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

3 семестр (зачет):

1. Функции оператора при производстве фильма.
2. Разработка оператором (совместно с режиссером и художником) изобразительной структуры фильма и его стилистики.
3. Решение оператором технических задач в ходе кинопроизводства
4. Организация оператором производственно-технологического процесса съемок фильма в той части, которая касается изображения.
5. Изобретение кинематографа и специфика работы оператора в ранний период развития кино.
6. Фотографическая природа кинематографа. Специфика кинокадра: воспроизведение движения предметов в пространстве и развитие явлений во времени.
7. Первые фильмы братьев Люмьер. Возникновение профессии кинооператора.
8. Кинооператорское искусство в немой период в советской и российской школе кинематографии.
9. Кинооператорское искусство в советской школе кинематографии в 30-е – 50-е годы.
10. Кинооператорское искусство в советской кинематографии в 60-е – 80-е годы
11. Кинооператорское искусство в российской школе кинематографии в период от 90-х годов прошлого века до настоящего времени.
12. Зарубежное кинооператорское искусство в немой период развития кино.
13. Зарубежное кинооператорское искусство в 30-е – 50-е годы.
14. Зарубежное кинооператорское искусство во второй половине 20 века
15. Зарубежное кинооператорское искусство в 21 веке.
16. Технологические особенности раннего звукового кино. Специфика работы кинооператоров, связанная с приходом в кино звука.
17. Технология цветного кино. Особенности работы кинооператоров, связанные с приходом в кино цвета.
18. Технологические особенности широкоэкранный и широкоформатного кино. Специфика работы оператора в широкоэкранный и в широкоформатном кино.
19. Возникновение и развитие телевидения. Технологические особенности раннего телевидения.
20. Возникновение и развитие видеозаписи. Технология видеозаписи.
21. Производственные обязанности и особенности работы оператора над художественным фильмом.
22. Производственные обязанности и особенности работы оператора над хроникально-документальным фильмом.
23. Производственные обязанности и особенности работы оператора над научно-популярным фильмом.
24. Производственные обязанности и особенности работы телеоператора.
25. Киносъемочные аппараты для работы на пленке. Камеры для различных форматов кадра. Ручные и синхронные камеры. Камеры для специальных и комбинированных видов съемки.
26. Киносъемочные объективы. Фокусное расстояние объектива.
27. Светосила съемочной оптики.
28. Резкостные характеристики объектива.
29. Операторская техника, применяемая для передвижения камеры во время съемки. Штативы, тележки, операторские краны.
30. Осветительная техника. Источники искусственного света.
31. Киноосветительные приборы. Грип. Осветительные фильтры. Отражатели. Генераторы.
32. Кинопленка. Фотографические свойства, характеристическая кривая. Значение светочувствительности, фотографической широты и коэффициента контрастности пленки.
33. Цветной светочувствительный материал. Разбаланс по светочувствительности и по контрасту.
34. Получение цветного изображения на кинопленке и в цифровом кинематографе.
35. Экспонометрия. Определение экспозиции по яркости и освещенности.
36. Ключевая освещенность. Кадры в высоком ключе и в низком ключе.
37. Экспонометрический контроль в видеокамерах
38. Телевидение, видеотехника и видеотехнологии. Электронно-лучевая трубка.
39. Аналоговый и цифровой видеосигнал.
40. Матрицы, их размер и чувствительность.
41. Форматы видеозаписи.
42. Теле- и видеокамеры.
43. Цветоустановка.
44. Технический контроль.
45. Устройства демонстрации изображения.
46. Специальные съемки, их разновидности.
47. Кинетический режим съемки (замедленная, ускоренная, покадровая).
48. Макро- и микрокиносъемка.
49. Съемка в инфракрасных лучах, термографические изображения.
50. Съемка в ультрафиолетовых лучах.
51. Съемки в рентгеновских лучах.
52. Съемка в поляризованном свете.
53. Съемки в условиях низкой освещенности. электронные методы усиления изображения.

54. Съёмки с больших удалений.
55. Киносъёмки в суровых климатических условиях. Киносъёмка при низких температурах.
56. Киносъёмка на море.
57. Съёмки в условиях тропиков.
58. Съёмки в условиях пустыни.
59. Киносъёмки в труднодоступных местах с помощью световодов.
60. Киносъёмки хирургических операций.
61. Подводные киносъёмки.
62. Воздушные киносъёмки.
63. Съёмка диких животных и птиц.
64. Применение специальных технологий при съёмке спорта.
65. Комбинированные съёмки, их разновидности.
66. Метод многократного экспонирования и съёмки кадра по частям.
67. Метод проекционного совмещения.
68. Метод перспективного совмещения.
69. Компьютерная обработка кино- и видеоизображения. Комбинированные кадры и компьютерные технологии нового времени.

4 семестр (экзамен):

1. Понятие о композиции для статичного кадра.
2. Понятие о композиционных приемах.
3. Кадрирование в кино. Формат кинокадра.
4. Равновесие и композиционный центр. Изобразительный центр. Смысловый центр.
5. Главное и второстепенное; иерархия элементов композиции.
6. Цельность.
7. Выразительность.
8. Лаконичность и сложность композиции.
9. Уникальность, точность и достоверность в композиционных построениях.
10. Средства реализации композиционного замысла. Линия. Тональность.
11. Контраст тональных пятен.
12. Оптимальный визуальный контраст.
13. Ритм. Симметрия. Ритм и темп.
14. Динамика и статика. Движение и устойчивость.
15. Объем.
16. Фактура.
17. Пространство. Перспектива - иллюзия глубины пространства.
18. Линейная и тональная перспектива. Воздушная перспектива.
19. Эффект загораживания («Оверлэппинг»). Динамическая перспектива.
20. Крупность плана. Общий, средний, крупный план, дальний план и деталь.
21. Соотношение фигура-фон.
22. Точка съёмки.
23. Ракурс.
24. Расположение линии горизонта в кадре.
25. Композиция и драматургия. Композиция эпизода и фильма в целом.
26. Мизансцена. Мизансцена – язык режиссера. Текст и подтекст в мизансцене.
27. Плоская мизансцена. Глубинная мизансцена. Мизанкадр.
28. Монтаж и раскадровка.
29. Принципы монтажной связности в эпизоде.
30. Внутрикадровый монтаж.
31. Параллельный монтаж.
32. Драматургия монтажа, столкновение кадров.
33. Монтаж эпизодов между собой.
34. Оптика и ее возможности в композиционных построениях.
35. Влияние оптики на передачу глубины пространства.
36. Оптический рисунок объектива. Мягкорисующая оптика (монокль).
37. Широкоугольные объективы.
38. Длиннофокусные объективы.
39. «Нормальные» и «портретные» объективы.
40. Типовой набор оптики. Оптическая линейка.
41. Трансфокаторы.
42. Объективы для широкоэкранный кино.
43. Макрообъективы и макросъёмка.
44. Светосильные объективы.
45. Оптические насадки.
46. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
47. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
48. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
49. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

5 семестр (зачет):

1. Свет в искусстве оператора. Светотональное решение кадра.
2. Основные принципы постановки света в павильоне.
3. Принципы постановки света на портрет. Рисующий, заполняющий, контровой, фоновый, моделирующий свет.
4. Технология и последовательность постановки света в павильоне. Свет и пространство декорации.
5. Тень как выразительное средство.
6. Работа отраженным светом.
7. Эффекты освещения. Воссоздание эффектов освещения в павильоне.
8. Эффект яркого солнечного света в павильоне.
9. Эффект пасмурного дня в павильоне.
10. Ночной эффект освещения в павильоне.
11. Эффект освещения от горящей свечи, лучины и керосиновой лампы в павильоне.
12. Свет от электрической лампы, абажура, торшера, настольной лампы в павильоне.
13. Свет от экрана телевизора, от кинопроектора, от компьютера в павильоне.
14. Воссоздание эффекта освещения на дискотеке.
15. Съемки в салоне машины ночью.
16. Вспышки молнии ночью.
17. Перемена света в кадре. Включение и выключение света.
18. Изменение положения осветительного прибора в кадре для имитации света от проезжающей машины, для прохода со свечой и т.д.
19. Особенности работы со светом в интерьере. Открытые и закрытые интерьеры. Баланс освещения. Подсветка в интерьере.
20. Особенности работы по постановке света при съемке на натуре. Эффектное время, нормальное время, солнце в зените, режим, ночные съемки. Подсветка на натуре.
21. Зависимость колорита от света.
22. Контроль за цветом и светом при съемке на киноплёнку.
23. Особенности контроля за светом и цветом при работе с видеокамерой.
24. Основы цветоведения. Физическое цветоведение. Цвет как электромагнитная волна определенной длины.
25. Метамерия и характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.
26. Психофизиологическое цветоведение и цветовые модели. Цветовой круг. Дополнительные цвета. Субтрактивное и аддитивное смешивание цветов.
27. Математическое описание цвета и цветовые модели.
28. Спектральный состав различных источников света. Колориметры.
29. Цветовые диаграммы. Световая и цветовая адаптация, цветовой контраст, эффекты цветовосприятия.
30. Композиция кинокадра и восприятие цветного изображения. Цвет в композиции кадра.
31. Символика цвета.
32. Психологическое воздействия цвета.
33. Колорит в живописи, в театре и в фильме.
34. Цвет и эффекты освещения.
35. Цветовая гармония.
36. Изобразительное решение цветного фильма. Цвет и стилистика фильма.
37. Управление колоритом фильма. Колористическое решение цветных фильмов от Мельеса до наших дней.
38. Компьютерные кинотехнологии, цветокоррекция и имитация живописных стилей.
39. Колорит фильма и драматургия.
40. Композиция динамичного кадра.
41. Управление временем в кадре. Цейтрафер и рапид. Обратная съемка.
42. Пространство, объектив и движение. Динамическая перспектива.
43. Движение света, тона и цвета.
44. Темпоритм движения и настроение, атмосфера в кадре.
45. Движение актеров в мизансцене, движение камеры с актерами в мизанкадре.
46. Движение в кадре и монтаж.
47. Внутрикадровый монтаж и однокадровые фильмы.
48. Панорама как выразительное средство. Движение камеры при неподвижных и движущихся объектах съемки.
49. Стробоскоп. Типы панорам. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. "Панорама-переброска".
50. Проезды. Обзорный тревеллинг и тревеллинг-слежение. Наезды и отъезды на операторской тележке. Слайдеры.
51. Трансфокатор. Сочетание трансфокации с панорамами и проездами. Транстрав.
52. Субъективная камера и движение киноаппарата. Движение при съемке с рук и с плеча.
53. Системы стабилизации изображения. «Стадикам». Гладкое и «рваное» движение.
54. Панорамные головки и штативы, особенности их использования.
55. Движение при съемке с тележки, кран-стрелки и с операторского крана. Типы тележек и операторских кранов.
56. Движение и устройство декорации.
57. Движение при съемке с канатной дороги.
58. Операторский автомобиль. Съемки в автомобиле и съемка с автомобиля.
59. Съемка в трамвае, в поезде, на корабле, съемка с лодки.
60. Съемка с летательных аппаратов.
61. Движение при подводных съемках.
62. Новые технологии в системах движения камер. Система «Motion Control». Система «Spidercam». Система «Чебурашка».
63. Мультикоптеры. Миниатюрные камеры и съемка с движения.
64. Системы автоматического слежения за объектом и автоматического перевода фокуса.

66. Композиционные принципы киноизображения с движением камеры и с движением объектов в кадре.
67. Производственные обязанности оператора. Этапы творческо-производственной работы над созданием кинофильма. Сценарий, подготовительный период, съемка, монтаж, озвучание, комбинированные съемки, цветокоррекция, изготовление фильмокопии. Особенности работы над фильмом на пленке. Особенности производства фильма на цифровой технике.
68. Поиск художественно-образного строя картины в подготовительный период при работе над игровым фильмом. Работа над текстом литературного сценария. Режиссерский сценарий и раскадровка. Операторская экспликация.
69. Выбор природы, разработка декораций.
70. Подбор операторской техники. Технические пробы. Подбор и подготовка съемочной аппаратуры и приспособлений для съемки. Контакты с цехом операторской техники. Пробы видеокамеры.
71. Участие оператора в разработке специальных эффектов и специальных съемочных приспособлений. Контакт с супервайзером.
72. Разработка производственно-технической документации по съемочным объектам фильма. Подготовка павильонных и натуральных объектов фильма. Подготовка освещения павильонных и натуральных объектов, контакты с цехом светотехники. Подготовка пиротехнических средств, контакты с цехом пиротехники.
73. Особенности работы на пленке. Подготовка негативных материалов, технические пробы пленки, контакты с цехом обработки пленки. Оценка результатов технических проб.
74. Актерские пробы. Работа над экранным образом актера. Свет, грим, точка съемки, ракурс.
75. Формирование операторской группы. Календарный план. Пообъектная ведомость. Сдача подготовительного периода.
76. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
77. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

6 семестр (экзамен):

1. Работа оператора на съемочной площадке во время подготовки и освоения объекта.
2. Работа оператора на съемочной площадке во время постановки света. Выбор направления съемки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Уточнение мизансцены и съемочных кадров.
3. Работа оператора на съемочной площадке с операторской техникой.
4. Функции членов операторской группы.
5. Работа оператора на съемочной площадке во время съемки. Порядок съемки. Операция съемки. Особенности работы на пленке. Спецэффекты, комбинированные съемки на съемочной площадке.
6. Обработка материалов в лаборатории, просмотр материала. Особенности работы на цифровой технике. Оценка технического и художественного качества отснятого материала.
7. Отдел технического контроля. Виды технического брака.
8. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне. Роль павильонных и интерьерных съемок в производстве фильма.
9. Изобразительно-декорационное оформление постановки. Контакты оператора и художника фильма. Операторская оценка оптических свойств и качеств материалов постановочного оформления.
10. Работа оператора с художником по костюмам и с художником-гримером.
11. Постановка света в павильоне. Понятие об эффекте освещения.
12. Операторская техника в павильоне. Освоение павильона. Съемка в павильоне. Просмотр и оценка снятого материала.
13. Съемка художественного фильма в естественных интерьерах. Выбор интерьеров для съемок. Выбор времени съемок в интерьере. Закрытые и открытые интерьеры. Цветовая температура и уровень освещенности внутри интерьера и снаружи.
14. Особенности постановки света при съемке в интерьерах. Применение светофильтров при съемках в интерьерах. Компенсационные и конверсионные светофильтры. Светофильтры на камеру. Светофильтры на осветительные приборы и окна.
15. Роль натуральных съемок в художественном кинофильме. Виды натуральных съемок и натуральных объектов.
16. Выбор творческо-производственной группой места и времени съемок на природе для сценарного эпизода фильма. Оценка условий освещения и погоды. Работа оператора над выбором и освоением природы для съемок эпизодов фильма.
17. Операторские расчеты на природе. Декорационные постройки на природе. Особенности работы в натуральных декорациях и в натуральных интерьерах. Операторская подготовка натуральных интерьеров для съемок. Факторы, влияющие на изображение при съемках в натуральных интерьерах.
18. Оптическое решение эпизодов и кадров. Кинетическое решение кадров. Возможности применения на природе операторской техники для съемок движущейся камерой.
19. Работа со светом на природе. Естественное освещение на природе. Применение электрической и отражательной подсветок, а также затенителей при съемках на природе. Непостоянство условий освещения и погоды при натурной съемке. Лимит съемочного времени.
20. Различные условия съемки на природе. Съемка в солнечную погоду при различных положениях солнца. Съемка в пасмурную погоду.
21. Режимные съемки. Разновидности режимных съемок. Экспонетрические расчеты. Применение электрической подсветки при режимной съемке.
22. Ночные съемки на природе. Особенности операторского освещения при ночных съемках. Съемка днем «под ночью».
23. Совмещение в кадре объектов съемки в интерьере и на природе. Баланс освещения и техника съемки. Особенности работы на пленке.
24. Экспонетрия натурной съемки на цветных и черно-белых пленках. Особенности работы на цифровой технике. Экспонетрия при работе на цифровой технике.
25. Съемки городской и сельской природы. Примеры специфических особенностей подготовительной работы и съемок некоторых натуральных объектов.
26. Съемки актерских эпизодов в лесу при различных эффектах освещения (в дневном лесу, в сумерках, в ночном лесу, в зимнем лесу и т.д.).
27. Съемки актерских эпизодов в движущемся автомобиле. Специальные приспособления для съемок в автомобилях в движении, техника подсветки и источники освещения.

28. Съёмка актерских эпизодов в поездах. Примеры из творческо-производственной практики. Организация съёмки актерских эпизодов в движущемся поезде. Работа со светом. Создание иллюзии движения вагонов в стоящем поезде.
29. Съёмка в вертолетах. Нейтрализация тряски при съёмке с вертолетов.
30. Примеры съёмки актерских эпизодов в самолетах, в т.ч. в кабинах летчиков.
31. Особенности съёмки игровых эпизодов на воде. Операторская подготовка к съёмке актерских эпизодов, связанных с водой. Создание эффектов шторма, качки, затопления судна и т.д. Примеры из практики съёмок на воде. Операторские приспособления и конструкции. Съёмки на малых катерах и лодках и установка на них камер.
32. Подводные кино- и видеосъёмки. Подготовка съёмочной и осветительной аппаратуры. Особенности съёмок подводных объектов. Техника передвижения под водой. Видимость в водной среде.
33. Экспонетрия подводных съёмок. Изменение цвета под влияние глубины погружения. Светорассеяние. Подсветка подводных объектов. Специальные операторские конструкции и приспособления.
34. Съёмки актерских эпизодов в условия горной природы. Изобразительные возможности и специальная операторская техника горных съёмок. Контраст освещения и подсветка. Примеры из практики.
35. Съёмки актерских эпизодов в пустыне. Особенности создания ощущения жары в пустыне на экране. Линейная и тональная перспектива в пустыне, и работа оператора над ее выражением. Небо в кадрах пустыни. Особенности подсветки при съёмке актерских эпизодов в пустыне. Применение светофильтров. Специальная операторская подготовка и техника при съёмке в пустыне. Хранение киноплёнки в сложных температурных условиях экспедиций.
36. Особенности съёмок на зимней природе в мороз. Операторская подготовка для съёмок в мороз. Особенности создания ощущения мороза на экране. Особенности подготовки и обслуживания камеры при съёмке в мороз.
37. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
38. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
39. Работа оператора с цехом комбинированных съёмок. Компьютерная обработка изображения.
40. Цветокоррекция. Особенности работы на плёнке и в цифровых технологиях.
41. Изготовление исходных материалов и сдача фильма заказчику.
42. Специфика работы кинооператора над бытовой драмой. Привести пример.
43. Специфика работы кинооператора над лирической комедией. Привести пример.
44. Специфика работы кинооператора над мелодрамой. Привести пример.
45. Специфика работы кинооператора над фильмами-сказками. Привести пример.
46. Специфика работы кинооператора над фантастическими фильмами. Привести пример.
47. Специфика работы кинооператора над фильмами военной тематики. Привести пример.
48. Специфика работы кинооператора над фильмами над приключенческими фильмами. Привести пример.
49. Специфика работы кинооператора над сложно-постановочными историческими картинами. Привести пример.
50. Специфика работы кинооператора над экранизациями литературной классики. Привести пример.
51. Разбор изобразительного решения своих работ по кинокомпозиции и киноосвещению.
52. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
53. Работа оператора, режиссера и звукооператора над сценарным планом документального фильма. Выбор, осмотр, подготовка съёмочных объектов.
54. Изобразительное решение документального фильма. Работа со светом, тоном и цветом.
55. Запись звука при съёмке документальных фильмов.
56. Творческие и организационные задачи режиссера и оператора документального кино на съёмочной площадке.
57. Монтажное решение документального фильма.
58. Обеспечение съёмок в экспедициях. Съёмка в сложных климатических условиях.
59. Съёмка репортажа,
60. Съёмка интервью
61. Съёмка фильма-портрета.
62. Некоторые режиссерские функции оператора в условиях дефицита времени и необходимости принятия решения при съёмке документальных фильмов.
63. Методы съёмки в документальном кино. Метод длительного наблюдения. «Скрытая камера», «привычная камера», «открытая камера» и «постановочная камера».
64. Выбор съёмочной техники и оптики в документальном кино.
65. Свет в документальном кино.
66. Специфика работы над научно-популярным фильмом. Специальные требования к производственной квалификации оператора научно-популярного кино.
67. Жанры научно-популярного кино. Работа с консультантом.
68. Специальные и комбинированные съёмки в научно-популярном кино.
69. Актерские съёмки в научно-популярном кино.
70. Методы работы со светом в научно-популярном кино.
71. Работа над различными видами научно-популярных картин: над биологическими фильмами, этнографическими фильмами, медицинскими и т.д.
72. Техническое оснащение для проведения научных и научно-популярных съёмок. Выбор съёмочной техники и оптики в научно-популярном кино.
73. Творческо-производственная работа оператора телевидения над фильмами и передачами основных жанров. Многообразие телевизионных жанров. Прямая трансляция. Информационные программы. Телерепортаж. Интервью. Документальные видеофильмы. Телепередача в студии. Съёмка телеспектакля. Телефильм. Телесериал. Реклама. Клипы.
74. Особенности организации телевизионной работы на студии телевидения (студийные съёмки). Размещение операторского освещения и управление им. Техническое обеспечение записи изображения и звука. Студийные телевизионные камеры. Монтажные.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы рефератов:

Работа оператора по постановке света при съемке на натуре.

Контроль за цветностью освещения при съемке на киноплёнку и особенности контроля за цветностью освещения при работе с видеокамерой.

Драматургия фильма и психологическое воздействие цвета.

Особенности съемки с канатной дороги.

Съемка с летательных аппаратов.

Производственные обязанности оператора в подготовительный период.

Работа оператора над документальным фильмом в подготовительный период.

Методы съемки в документальном кино.

Специальные требования к производственной квалификации научно-популярного фильма.

Особенности работы оператора телевидения на прямой трансляции.

Работа оператора телевидения на ПТС.

Многокамерные съемки в игровом и документальном телевизионном кино.

Многокамерные съемки на телевидении.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1) Медынский С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: учебное пособие для вузов. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 111 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 2) Медынский С. Е. Мастерство оператора – документалиста. Ч. 1 : Изобразительная емкость кадра. – Москва : Издательство 625, 2004. – 144. : ил.
- 3) То же. Ч. 2: Прямая съемка действительности. – Москва : «Издательство 625», 2008. – 3604 с. 6 ил.
- 4) Медынский С. Е. Панорамирование как творческий прием оператора – документалиста: учебное пособие. – Москва ВГИК, 2003. – 74 с.
- 5) Муратов С.А. Пристрастная камера: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: АспектПресс, 2004. – 187 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 6) Волянец М.М. профессия - оператор: учебное пособие для вузов. – Москва: АспектПресс, 2004. – 160с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 7) Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие для студентов вузов. – Москва: АспектПресс. 2003. – 201 с.
- 8) Телевизионная журналистика : учебник /редколл. : Г. В. Кузцов, В.Л. Цвик, А.Я Юровский. – 4-е изд. – Москва : Издательство МГУ, Издательство «высшая школа», 2002. – 304 с.
- 9) Синецкий Д. Б. Видеокамеры и видеосъемка: практическое руководство. – 3 изд., перераб. и доп. – Москва : А.Д&Т, 2001. – 197 с.: ил. – (Самостоятельно от Азов к Мастерству)
- 10) Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео : учебник. В 2х частях. – Москва : «Издательство 625»,
- 11) Ч.1: 2000. – 207 с. : ил.
- 12) Ч.2: 2001. – 207 с.:ил.
- 13) Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : учебное пособие для вузов – Москва : АспектПресс, 2004, 142 с. – (Телевизионный мастер-класс)
- 14) Головкин Б.Н. Теория и практика фоторекламы : учебное пособие. – Санкт_Петербург : Издательство В.А. Михайлова, 2005. – 320 с.
- 15) Бутовский Я.Л. Ленинградская операторская школа. Вторая половина 20х годов // Кино Санкт-Петербурга : сборник. – Санкт-Петербург , 2004. –с. 131 – 136.
- 16) Бутовский Я.Л. Андрей Москвин, кинооператор. – СПб.: «Дм. Буланин», 2000. – 300 с.
- 17) Штейн С.Ю. Онтоконструктивная матрица кинокадра // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва : РИТИ-ГИТИС, 2017. – С. 168-182.
- 18) Артюшин Л.Ф. Цветная фотография.- Москва: Искусство, 1986. – 07 с.: ил. – (Массовая фотографическая библиотека)
- 19) Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. – 2 е изд., перераб. и доп. – Москва: Искусство, 1977. – 275 с.: ил.
- 20) Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. – Москва: Искусство, 1987.- 255 с.: ил.
- 21) Екатерининская А.А., Свердлов Е.А.. Изобразительное решение фильма.: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИТ, 2020.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Техническое оснащение телевизионных комплексов: <http://ru.okno-tv.ru/>
3. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
4. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
5. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
6. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Съёмочный павильон	Видеокамера Sony 4101244084 – 3 шт.; Видеокамера Panasonic – 4 шт.; PTZ Panasonic – 2 шт.; Видеокамера GoPro «Hero3+» + аккумуляторы и зарядное Datavideo hdr70 – 1 шт.; Datavideo nvs25 – 1 шт.; Накамерная пушка Sony – 3 шт.; Штатив «vinten pro touch» – 1 шт.; Штатив «manfrotto 525mvb» – 1 шт.; Штатив «vinten dv 8/100» – 1 шт.; Рекордер zoom handy recorder h4n – 1 шт.; Монитор Fellworld – 3 шт.; Осветительное оборудование: Проектор линзовый PC-1000 – 22 шт.; Проектор PAR-64 – 30 шт.; Профильный прожектор ETC Source Four 750 – 20 шт.; Проектор линзовый PC-2000 – 4 шт.; Проектор полного вращения ClayPakyAxcorSpot 400 – 4 шт.; Полноповоротный Светодиодный прожектор ClayPaky NY B-EYE K15 – 4 шт.; Проектор полного вращения Clay Paky Mini-B – 6 шт.; Дымовая машина Antari Z-800-II – 1 шт.; Генератор тумана Antari HZ-400 – 1 шт.
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей. Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Список фильмов рекомендованных к просмотру:

1. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
2. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
3. «Бег», СССР, 1970, реж. Александр Алов, Владимир Наумов, опер. Леван Пааташвили
4. «Белое солнце пустыни», СССР, 1969, реж. Владимир Мотыль, опер. Эдуард Розовский
5. «Броненосец «Потемкин», СССР, 1925, реж. Сергей Эйзенштейн, опер. Эдуард Тиссэ
6. «Бумажный солдат», Россия, 2008, реж. Алексей Герман мл., опер. Максим Дроздов, Алишер Хамидходжаев
7. «В огне брода нет», СССР, 1967, реж. Глеб Панфилов, опер. Дмитрий Долинин
8. «Веселые ребята», СССР, 1934, реж. Григорий Александров, опер. Владимир Нильсен
9. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
10. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
11. «Восхождение», СССР, 1976, реж. Лариса Шепитько, опер. Владимир Чухнов
12. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
13. «Двадцать дней без войны», СССР, 1976, реж. Алексей Герман, опер. Валерий Федосов
14. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров
15. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», СССР, 1964, реж. Элем Климов, опер. Анатолий Кузнецов, Михаил Коропцов
16. «Долгие проводы», 1971, СССР, реж. Кира Муратова, опер. Геннадий Карюк
17. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг
18. «Женитьба», СССР, 1977, реж. Виталий Мельников, опер. Юрий Векслер
19. «Жертвоприношение», Швеция, Великобритания, Франция, 1986, реж. Андрей Тарковский, опер. Свен Нюквист
20. «Иван Грозный», СССР, 1943-1945, реж. Сергей Эйзенштейн, опер. Эдуард Тиссэ, Андрей Москвин
21. «Дама с собачкой», СССР, 1959, реж. Иосиф Хейфиц, опер. Дмитрий Месхиев, Андрей Москвин
22. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг)

23. «Дни затмения», СССР, 1988, реж. Александр Сокуров опер. Сергей Юризицкий
24. «Земля», СССР, 1930, реж. Александр Довженко, опер. Даниил Демуцкий
25. «Зеркало», СССР, 1947, реж. Андрей Тарковский, опер. Георгий Рерберг
26. «Золушка», СССР, 1974, реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, опер. Евгений Шапиро
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
28. «Иди и смотри», СССР, 1985, реж. Элем Климов, опер. Алексей Родионов
29. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», СССР, 1967, реж. Андрей Кончаловский, опер. Георгий Рерберг
30. «Июльский дождь», СССР, 1966, реж. Марлен Хуциев, опер. Герман Лавров
31. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
32. «Король Лир», СССР, 1970, реж. Григорий Козинцев опер. Йонас Грицюс
33. «Край», Россия, 2010, реж. Алексей Учитель, опер. Юрий Клименко
34. «Левша», СССР, 1986, реж. Сергей Овчаров, опер. Валерий Федосов
35. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
36. «Маскарад», СССР, 1941, реж. Сергей Герасимов, опер. Вячеслав Горданов
37. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня
38. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
39. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
40. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман, опер. Валерий Федосов
41. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер. Александр Антипенко
42. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
43. «Начальник Чукотки», СССР, 1966, реж. Виталий Мельников, опер. Эдуард Розовский
44. «Не горюй!», СССР, 1968, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов
45. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
46. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
47. «Новый Вавилон», СССР, 1929, реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, опер. Андрей Москвин
48. «Ностальгия», Италия, СССР, 1983, реж. Андрей Тарковский, опер. Джузеппе Ланчи
49. «Объяснение в любви», СССР, 1977, реж. Илья Авербах, опер. Дмитрий Долинин
50. «Окраина», СССР, 1933, реж. Борис Барнет, опер. Михаил Кириллов, Андрей Спиридонов
51. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
52. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
53. «Письма мертвого человека», СССР, 1986, реж. Константин Лопушанский, опер. Николай Покощев
54. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня
55. «Про уродов и людей» Россия, 1998, реж. Алексей Балобанов, опер. Сергей Астахов
56. «Проверка на дорогах», СССР, 1971, реж. Алексей Герман, опер. Яков Склянский
57. «Прогулка», Россия, 2003, реж. Алексей Учитель, опер. Юрий Клименко, Павел Костомаров
58. «Пышка», СССР, 1934, реж. Михаил Ромм, опер. Борис Волчек
59. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
60. «Русский ковчег», Россия, Германия, Япония, Канада, Финляндия, Дания, 2002, реж. Александр Сокуров, опер. Тильман Бюттнер, Бернд Фишер, Анатолий Родионов
61. «Садовник» СССР, 1987, реж. Виктор Бутурлин, опер. Владимир Васильев
62. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский
63. «Свой среди чужих, чужой среди своих», СССР, 1974, реж. Никита Михалков, опер. Павел Лебешев
64. «Сибиряда», СССР, реж. Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
65. «Соло», СССР, 1980, реж. Константин Лопушанский, опер. Анатолий Лапшов
66. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
67. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
68. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников
69. «Судьба человека», СССР, 1959, реж. Сергей Бондарчук, опер. Владимир Монахов
70. «Счастливые дни». СССР, 1991, реж. Алексей Балобанов, опер. Сергей Астахов
71. «Тени забытых предков», СССР, 1964, реж. Сергей Параджанов, опер. Юрий Ильенко
72. «Тихий Дон», СССР, 1957, реж. Сергей Герасимов, опер. Владимир Рапопорт
73. «Торпедоносцы», СССР, 1983, реж. Семён Аранович, опер. Владимир Ильин
74. «Трудно быть богом», Россия, 2013, реж. Алексей Герман, опер. Владимир Ильин, Юрий Клименко
75. «Уроки французского», СССР, 1978, реж. Евгений Ташков, опер. Владимир Нахабцев
76. «Фауст», Россия, Германия, США, Франция, Япония, Великобритания, Италия, 2011, реж. Александр Сокуров, опер. Брюно Дельбоннель
77. «Хождение по мукам», СССР, 1957-1959, реж. Григорий Рошаль, опер. Леонид Косматов
78. «Хроника пикирующего бомбардировщика», СССР, 1967, реж. Наум Бирман. Опер. Александр Чиров
79. «Хрусталеv, машину», Россия, Франция 1998, реж. Алексей Герман, опер. Владимир Ильин
80. «Цвет граната, Саят-Нова», СССР, 1968, реж. Сергей Параджанов, опер. Сурен Шахбазян
81. «Чапаев», СССР, 1934, реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев, опер. Александр Ксенофонтов, Александр Сигаев
82. «Человек-амфибия», СССР, 1961, реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, опер. Эдуард Розовский
83. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов
84. «Чужая белая и рябой», СССР, 1986, реж. Сергей Соловьев, опер. Юрий Клименко
85. «Шинель», СССР, 1926, реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, опер. Андрей Москвин
86. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
87. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов
88. «В горах мое сердце» (СССР, реж. Рустам Хамдамов, опер. Владимир Дьяконов)

89. «Человек идет за солнцем», СССР, 1961, реж. Михаил Калик, опер. Вадим Дербенёв

90. «Дикое поле» Россия, 2008, реж. Михаил Калатозишвили, опер. Петр Духовской

Художественные фильмы зарубежные

1. «Амаркорд» (1973, Италия, Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
2. «Амели» (2001, Франция, реж. Жан-Пьер Жёне, опер. Брюно Дельбоннель)
3. «Андерграунд» (1995, Югославия, реж. Эмиль Кустурица, опер. Вилько Филич)
4. «Аталанта» (1934, Франция, реж. Жан Виго, опер. Борис Кауфман)
5. «Бал» (1983, Франция, Италия, реж. Этторе Скола опер. Рикардо Аронович)
6. «Барри Линдон» (1975, Великобритания, реж. Стэнли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
7. «Беги, Лола, беги» (1998, Германия, реж. Том Тыквер, опер. Франк Грибе)
8. «Блоу – ап, Фотоувеличение» (Италия, Англия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Карло Ди Пальма)
9. «Веревка», (1948, США, реж. А. Хичкок, опер. Уильям Сколл, Джозеф Валентайн)
10. «Весна, лето, осень, зима и снова весна» (2003, Корея, реж. Ким Ки Дук, опер. Пэк Тонхён)
11. «Видок» (2001, Франция, реж. Жан-Кристоф Питоф (Комар опер. Жан-Пьер Совер, Жан-Клод Тибо)
12. «Восемь с половиной» (1963, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джанни ди Венанцо)
13. «Девушка с жемчужной сережкой» (2003, Великобритания, реж. Питер Вэббер, опер. Эдуардо Серра)
14. «Декалог» (1989, Польша, реж. Кшиштоф Кесьлевский, опер. Пётр Собочинский)
15. «Деликатесы» (1991, Франция, реж. Жан-Пьер Жёне, опер. Дариус Конджи)
16. «Дурная кровь» (1986, Франция, реж. Лео Каракс, опер. Жан-Ив Эскофье)
17. «Дуэлянты» (1976, Великобритания, реж. Ридли Скотт, опер. Фрэнк Тайди)
18. «Евангелие от Матфея» (1964, Италия, Франция, реж. Пьер Паоло Пазолини, опер. Тонино Делли Колли)
19. «Жестяной барабан» (1979, Германия, реж. Фолькер Шлёрдорф, опер. Игорь Лютер)
20. «Живот архитектора» (1987, Великобритания, реж. Питер Гринуэй, опер. Саша Верни)
21. «Жить своей жизнью» (1962, Франция, реж. Жан-Люк Годар, опер. Рауль Кутар)
22. «Заводной апельсин» (1971, Великобритания, реж. Стенли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
23. «Затмение» (1962, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Джанни Ди Венанцо)
24. «Земляничная поляна» (1957, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Гуннар Фишер)
25. «Кабинет доктора Калигари» (1920, Германия, реж. Роберт Вине, опер. Вилли Хамайстер)
26. «Карты, деньги, два ствола» (1998, Великобритания, реж. Гай Ричи, опер. Тим Морис-Джонс)
27. «Книги Просперо» (1991, Великобритания, Франция, Япония и др., реж. Питер Гринуэй, опер. Саша Верни)
28. «Конформист» (1970, Италия, Франция, ФРГ, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
29. «Космическая одиссея 2001 года» (1968, США, Великобритания, реж. Стенли Кубрик, опер. Джеффри Ансуорт)
30. «Красная пустыня» (1964, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Карло Ди Пальма)
31. «Красный шар» (1956, Франция, реж. Альбер Ламорис, опер. Эдмон Сешан)
32. «Леон-киллер» (1994, Франция, реж. Люк Бессон, опер. Тьерри Арбогаст)
33. «Любовное настроение» (2000, Гонконг, реж. Вонг Карвай, опер. Кристофер Дойл, Марк Ли Пинбин, Кван Пунлюн)
34. «Мать Иоанна от ангелов» (1960, Польша, реж. Ежи Кавалерович, опер. Ежи Вуйчик)
35. «Мужчина и женщина» (1966, Франция, реж. Клод Лелуш, опер. Клод Лелуш, Патрис Пуге)
36. «Мушкет» (1967, Франция, реж. Робер Брессон, опер. Гислен Клоке)
37. «На последнем дыхании» (1959, Франция, реж. Жан-Люк Годар, опер. Рауль кутар)
38. «Набережная туманов» (1938, Франция, реж. Марсель Карне, опер. Эжен Шюфтан)
39. «Ночи Кабирии» (1957, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Альдо Тонти, Отелло Мартелли)
40. «Ночь» (1961, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Джанни Ди Венанцо)
41. «Они-баба, Женщина-демон» (1964, Япония, реж. Канэто Синдо, опер. Киёми Курода)
42. «Париж, Техас» (1984, Германия, США, реж. Вим Вендерс, опер. Робби Мюллер)
43. «Пепел и алмаз» (1958, Польша, реж. Анджей Вайда, опер. Ежи Вуйчик)
44. «Перед рассветом» (2005, Венгрия, реж. Балаинт Кеньереш, опер. Матъаш Эрдей, короткометражка)
45. «Персона» (1966, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Нюквист)
46. «Пианино» (1993, Великобритания, Новая Зеландия, реж. Джейн Кэмпбелл, опер. Стюарт Драйбёрг)
47. «Под покровом небес» (1990, Италия, Великобритания, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
48. «Последнее танго в Париже» (1972, Италия, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
49. «Последний император» (1987, Великобритания, Италия, Китай, реж. Бернардо Бертолуччи, опер. Витторио Стораро)
50. «Последний человек» (1924, Германия, реж. Фридрих Мурнау, опер. Карл Фройнд)
51. «Похитители велосипедов» (1948, Италия, реж. Витторио де Сика, опер. Карло Монтуори)
52. «Профессия: репортер» (1975, Италия, реж. Микеланджело Антониони, опер. Лучано Товоли)
53. «Прощай, моя наложница» (1993, Китай, реж. Чэнь Кайгэ, опер. Гу Чанвэй)
54. «Психо» (1960, США, реж. Альфред Хичкок, опер. Джон Л. Расселл)
55. «Пятая печать» (1976, Венгрия, реж. Золтан Фабри, опер. Дьёрдь Иллеш)
56. «Расемон» (1950, Япония, реж. Акира Куросава, опер. Кадзуо Миягава)
57. «Рассекая волны» (1996, Дания, реж. Ларс Фон Триер, опер. Робби Мюллер)
58. «Ребекка» (1940, США, реж. Альфред Хичкок, опер. Джордж Барнс)
59. «Репетиция оркестра» (1978, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
60. «Рим Феллини» (1972, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Джузеппе Ротунно)
61. «Рокко и его братья» (1960, Италия, реж. Лукино Висконти, опер. Джузеппе Ротунно)
62. «С широко закрытыми глазами» (1999, Великобритания, США, реж. Стэнли Кубрик, опер. Ларри Смит)
63. «Семейный портрет в интерьере» (1974, Италия, Франция, реж. Лукино Висконти, опер. Паскуалино Де Сантис)
64. «Сияние» (1980, Великобритания, США, реж. Стенли Кубрик, опер. Джон Олкотт)
65. «Сладкая жизнь» (1960, Италия, реж. Федерико Феллини, опер. Отелло Мартелли)
66. «Смерть в Венеции» (1971, Италия, Франция, реж. Лукино Висконти, опер. Паскуалино Де Сантис)

67. «Страсти Жанны Дарк» (1928, Франция, Дания, реж. Карл Дрейер, опер. Рудольф Мате)
68. «Стрелочник» (1986, Голландия, реж. Йос Стеллинг, опер. Тео ван де Санде, Гурт Гилтай)
69. «Тишина и крик» (1968, Венгрия, реж. Миклош Янчо, опер. Янош Кенде)
70. «Тоска Вероники Фосс» (1982, Германия, реж. Райнер Вебер Фассбиндер, опер. Ксавер Шварценбергер)
71. «Три цвета, синий» (1994, Франция, Польша, реж. Кшиштоф Кесьлевский, опер. Славомир Идзяк)
72. «Три шага в бреду», киноальманах, новелла «Тоби Даммит» (1968, Италия, Франция, реж. Федерико Феллини и др., опер. Джузеппе Ротунно)
73. «Трон в крови» (1957, Япония, реж. Акира Куросава, опер. Асакадзу Накаи)
74. «Фрида» (Мексика, США, Канада, реж. Джулия Теймор, опер. Родриго Прието)
75. «Хиросима, моя любовь» (1959, Франция, реж. Алан Рене, опер. Саша Верни, Митио Такахаси)
76. «Фанни и Александр» (1982, Швеция, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Нюквист)
77. «Амадей» (1984, США, реж. Милош Форман, опер. Мирослав Ондричичек)
78. «Апокалипсис сегодня» (1992, США, реж. Фрэнсис Форд Коппола, опер. Витторио Стораро)
79. «Бердмэн» (2014, США, реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, опер. Эммануэль Любецки)
80. «Бешеный бык» (1980, США, реж. Мартин Скорсезе, опер. Майкл Чэпмен)
81. «Бонни и Клайд» (1967, США, реж. Артур Пенн, опер. Бёрнетт Гаффи)
82. «Бумажная луна» (1973, США, реж. Питер Богданович, опер. Ласло Ковач)
83. «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969, США, реж. Джордж Рой Хилл, опер. Конрад Холл)
84. «Весь этот джаз» (1979, США, реж. Боб Фосс, опер. Джузеппе Ротунно)
85. «Взвод» (1986, США, реж. Оливер Стоун, опер.)
86. «Голод» (1983, США, реж. Тони Скотт, опер. Стивен Голдблатт, Том Мэнгрэвит)
87. «Город грехов» (2005, США, реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино, опер. Роберт Родригес)
88. «Гражданин Кейн» (1941, США, реж. Орсон Уэллс, опер. Грегг Толанд)
89. «Гроздь гнева» (1940, США, реж. Джон Форд, опер. Грегг Толанд)
90. «Дама с камелиями» (1936, США, реж. Джордж Кьюкор, опер. Уильям Х. Дэниелс, Карл Фройнд)
91. «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957, США, реж. Сидни Льюмет, опер. Борис Кауфман)
92. «Девятые врата» (1999, США, реж. Роман Полански, опер. Дариус Хонджи)
93. «Дик Трейси» (1990, США, реж. Уоррен Битти, опер. Витторио Стораро)
94. «Иезавель» (1938, США, реж. Уильям Уайлер, опер. Эрнест Холлер)
95. «Интервью с вампиром» (1994, США, реж. Нил Джордан, опер. Филипп Русло)
96. «Кабаре» (1972, США, реж. Боб Фосс, опер. Джеффри Ансуорт)
97. «Крестный отец II» (1983, США, реж. Фрэнсис Форд Коппола, опер. Гордон Уиллис)
98. «Мертвец» (1995, США, реж. Джим Джармуш, опер. Робби Мюллер)
99. «Мост Ватерлоо» (1940, США, реж. Мервин Лерой, опер. Джозеф Руттенберг)
100. «Нетерпимость» (1916, США, реж. Дэвид Гриффит, опер. Билли Битцер)
101. «Однажды в Америке» (1984, США, реж. Серджио Леоне, опер. Тонино Делли Колли)
102. «Охотник на оленей» (1978, США, реж. Майкл Чимино, опер. Жигмонд Вилмош)
103. «Падение Черного ястреба, Черный ястреб» (2001, США, реж. Ридли Скотт, опер. Славомир Идзяк)
104. «Последний самурай» (2003, США, реж. Эдвард Цвик, опер. Джон Толл)
105. «Прирожденные убийцы» (1994, США, реж. Оливер Стоун, опер. Роберт Ричардсон)
106. «Проклятый путь» (2002, США, реж. Сэм Мендес, опер. Конрад Холл)
107. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975, США, реж. Милош Форман, опер. Хаскелл Уэкслер)
108. «Пурпурная роза Каира» (1985, США, реж. Вуди Аллен, опер. Гордон Уиллис)
109. «Ребенок Розмари» (1968, США, реж. Роман Полански, опер. Уильям Фрейкер)
110. «Семь» (1995, США, реж. Дэвид Финчер, опер. Дариус Хонджи)
111. «Сонная лощина» (1999, США, реж. Тим Бёртон, опер. Эммануэль Любецки)
112. «Список Шиндлера» (1993, США, реж. Стивен Спилберг, опер. Януш Камински)
113. «Талантливый мистер Рипли» (1999, США, реж. Энтони Мингелла, опер. Джон Сил)
114. «Титаник» (1997, США, реж. Джеймс Кэмерон, опер. Расселл Карпентер)
115. «Унесенные ветром» (1939, США, реж. Виктор Флеминг, Сэм Вуд, Джордж Кьюкор, опер. Эрнест Холлер, Ли Гармз)
116. «Французский связной» (1971, США, реж. Уильям Фридкин, опер. Оуэн Ройзман)
117. «Хороший, плохой, злой» (1966, США, реж. Серджио Леоне, опер. Тонино Делли Колли)
118. «Человек, которого не было» (2001, США, реж. братья Коэны, опер. Роджер Дикинс)
119. «Тоска Вероники Фосс» (1982, Германия, реж. Райнер Вебер Фассбиндер, опер. Ксавер Шварценбергер)
120. «Синдбад» (1971, Венгрия, реж. Золтан Хусарик, опер. Шандор Шара)

Документальные и научно-популярные фильмы:

1. «Анима мунди» (1992, США, реж. Годфри Реджио, опер. Грэм Берри)
2. «Да здравствуют антиподы» (2011, Германия, Аргентина, Нидерланды, Чили, реж.-опер. В. Косаковский)
3. «Антология» (Россия, 2000, реж. Ж.Романова, С.Литвяков, С.Ландо. Н.Боронин)
4. «Мария», СССР, 1997-1988, реж. А. Сокуров, опер А.Буров
5. «Барака» (1992, США, реж.-опер. Рон Фрике,
6. «Беловы», Россия, 1992, реж. В. Косаковский, опер. Леонид Коновалов, Виктор Косаковский
7. «Берлин - симфония большого города», 1927, Германия, реж. Вальтер Руттман, опер. Роберт Баберски, Реймар Кунтце, Карл Фройд, Ласло Шефер
8. «Блокада», 2005, Россия, реж.С. Лозница
9. «В мире безмолвия», 1956, Франция, реж. Жак-Ив Кусто, Луи Маль., опер. Филипп Агостини, Эдмон Сешан, Фредерик Дюма.
10. «Весной», СССР, 1929, реж.-опер. Михаил Кауфман
11. «Взгляните на лицо», СССР, 1966, реж. П.Коган. опер. Петр Мостовой

12. «Военной музыки оркестр», СССР, 1968, реж. Павел Коган, Петр Мостовой, опер. Петр Мостовой)
13. «Воспоминание о Павловске», СССР, 1983, реж. И.Калинина, опер. Н.Волков
14. «Времена года», 1975, СССР, реж. Артавазд Пелешян, опер. Михаил Варганов
15. «Высший суд», 1987, СССР, реж. Герц Франк, опер. Андрис Селецкис
16. «Гитлер? Такого не знаю» 1963, Франция, реж. Бертран Блие
17. «Даждь нам днесь» (СССР, 1989, реж. П. Коган, С. Скворцов, опер. С. Скворцов, В. Михальченко)
18. «Девять дней и вся жизнь», 1979, СССР, реж. Юрий Занин, опер. Сергей Иванюхин, Юрий Лебедев
19. «День переезда», (СССР, 1970, реж. Людмила Станукинас, опер. В. Дьяконов)
20. «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната», реж. А. Сокуров, С.Аранович, опер. Юрий Александров, Юрий Лебедев
21. «Дух в движении», 2015, Россия, реж. София Гевейлер, Юлия Бышева, София Кучер, опер. Ян Ясинский, Александр Котенко, Юрий Ермолин, Дмитрий Миненков, Александр Филиппов, Василий Григолюнас
22. «Женщина в мире», 1963, Италия, реж. Гуалтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери, опер. Паоло Кавара, Гуалтьеро Якопетти, Франко Проспери
23. «Жертва вечерняя», 1988, СССР, реж. А. Сокуров, опер. Александр Буров, Александр Якубовский, Сергей Юризицкий и др.
24. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский.
25. «Жил был лис», 1994, Россия, реж. Юрий Климов
26. «Земля без хлеба» (1933), Испания, реж. Луис Бунюэль
27. «И все-таки я верю», 1974, СССР, реж. Михаил Ромм, Марлен Хуциев, Элем Климов, опер. Герман Лавров, Олег Згуриди
28. «И ничего больше», 1987, СССР, реж. А. Сокуров, опер. Александр Буров
29. «Казенная дорога», 1988, СССР, реж. Виктор Семенов, опер. Виктор Михальченко
30. «Последний рыцарь империи», 2014, Россия, реж. Сергей Дебижев, опер. Кирилл Архаров, Андрей Ефимов, Сергей Дебижев
31. «Киноглаз», 1924, СССР, реж. Дзига Вертов, опер. Михаил Кауфман
32. «Коянискаци» (1983, США, реж. Годфри Реджио, опер. Рон Фрике)
33. «Лицо угля», (1936, реж. А. Кавальканти),
34. «Люди земли и неба», 1969, СССР, реж. Семен Аранович
35. «Маринино житье», 1966, СССР, ЛСДФ, реж. Квинихидзе, опер. Петр Мостовой
36. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
37. «Микрокосмос», (1996, Франция, Швейцария, Италия, реж. Клод Нуридзани, Мари Перенну, опер. Тьерри Машадо
38. «Нанук с севера», реж.-опер. Роберт Флаэрти
39. «Начало», 1967, СССР, реж. Артавазд Пелешян
40. «Наш век», 1983, СССР, реж. Артавазд Пелешян, опер. Лаэрт Погосян, О. Савин, Р. Воронов
41. «Наша мама - герой», реж. Обухович
42. «Ночная почта», (1935, реж. Херберт Смит, опер. Алекс Брюс
43. «Нярма», 2008, Россия, реж. Э.Бартенев, опер. А. Филиппов
44. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков.
45. «Обыкновенный фашизм», 1965, СССР, реж. М.Ромм
46. «Океаны», 2010, Франция, Швейцария, Испания, реж. Жак Перрен, Жак Клузо, опер. Люк Дрион, Филипп Рос, Лучано Товоли
47. «Олимпия», 1938, Германия, реж. Лени Рифеншталь
48. «Отпуск в ноябре», 2002, Россия, реж. П. Медведев)
49. «Павел и Ляля», 1999, Россия, реж.-опер. В. Косаковский
50. «Перед возвращением на землю», 2005, Литва, реж. Арунас Мателис, Аудриус Кемежис, Algimante Matelis
51. «По поводу Ниццы», 1930, Франция, реж. Жан Виго, опер. Борис Кауфман
52. «Поваккаци», 1988, США, реж. Годфри Реджио, опер. Грэм Берри, Леонидас Зурдумис
53. «Повесть о нефтяниках Каспия», 1953, СССР, реж. Роман Кармен, опер. Аркадий Зенякин, Джаваншир Мамедов, Сергей Медынский, Федор Леонтович, Леонид Корецкий
54. «Полярник», 2010, Россия, реж.-опер. Николай Волков
55. «Прогулка в горы», 1988, СССР, реж. С.Скворцов, совм.с С.Литвяковым, опер. Н.Аврунин
56. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская.
57. «Птицы», (2001, Франция, Италия, Германия и др., реж. Жак Перрен, Жак Клузо, Мишель Деба, опер. Бернар Лютик)
58. «Рыбачьи суда», 1929, Великобритания, реж. Джон Гривсон, опер. Бейзил Эммотт
59. «Самсара», 2011, США, реж.-опер. Рон Фрике
60. «Сена встречает Париж», 1957, Франция, реж. Йорис Ивенс, опер. Филипп Брун, Андре Дюметр
61. «Скоро лето», СССР, 1987, реж. П. Коган, опер. С. Скворцов
62. «Соль Сванетии», 1930, СССР, реж.-опер. Михаил Калатозов
63. «Старше на 10 минут», СССР, реж. Герц Франк, опер. Юрис Подниекс
64. «Страсти по Марине», 2004, Россия, реж. А. Осипов, опер. Ирина Уральская
65. «Трамвай идет по городу», СССР, 1973, реж. Людмила Станукинас, опер. Ю. Занин
66. «Три дня и больше никогда», 1998, реж. А. Гутман, опер. С Скворцов, С. Ландо, И. Наумов
67. «Три песни о Ленине», 1934, СССР, реж. Дзига Вертов
68. «Ульяна Лопаткина, или Танцы по будням и в праздники», 2006, Россия, реж.-опер. С. Ландо
69. «Фаренгейт, 9, 11», 2004, США, реж. Майкл Мур
70. «Фрески», 2003, Россия, Германия, реж. Александр Гутман, опер, Николай Волков, Александр Буров)
71. «Хлебный день», 1998, Россия, реж. Сергей Дворцовой, опер. Алишер Хамидходжаев.
72. «Храм», 1987, СССР, реж.-опер. Владимир Дьяконов
73. «Человек из Арана» 1934, Великобритания, реж.-опер. Роберт Флаэрти

74. «Человек с киноаппаратом», 1929, СССР, реж. Дзига Вертов
75. «Япстик- Хэсэ», 2006, Россия, реж. Э. Бартенев, опер. А. Филиппов

Телефильмы, телесериалы, телепередачи

1. «17 мгновений весны», телесериал, 1973, СССР, реж. Татьяна Лиознова, опер. Петр Катаев
2. «Всемирная история, Банк Империял», реклама, Россия, 1992-1997, реж. Тимур Бекмамбетов
3. «Граница. Таёжный роман», телесериал, 2000, Россия, реж. А. Митта, опер. С. Астахов
4. «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», телефильм, 1975, СССР, реж. Э. Рязанов, опер. В. Нахабцев
5. «Ликвидация», телесериал, 2007, Россия, реж. Сергей Урсуляка, опер. Михаил Суслов
6. «Место встречи изменить нельзя», телесериал, 1979, СССР, реж. Сергей Говорухин, опер. Леонид Бурлака
7. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986, СССР, цикл телефильмов, реж. И. Масленников, опер. Юрий Векслер, Анатолий Лапшов, Дмитрий Долинин, Владимир Ильин
8. «Рожденные в СССР», документальный телесериал, 1991-2012, Великобритания, реж. Сергей Мирошниченко
9. «Смерть Вазир-Мухтара», телесериал, 2010, Россия, реж. Сергей Винокуров, опер. Михаил Левитин
10. «Собачье сердце», телефильм, 1988, СССР, реж. Владимир Бортко, опер. Юрий Шайгарданов.
11. «Хождение по мукам», телесериал 1977, СССР, реж. Василий Ордынский, опер. Николай Васильков
12. «Что? Где? Когда?», телеигра, СССР, Россия, с 1975 г. по настоящее время, реж. Владимир Ворошилов, Борис Крюк

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Звуковое решение фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 5
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Доцент Конева Мария Николаевна

Рабочая программа дисциплины

Звуковое решение фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель дисциплины состоит в изучении особенностей работы над звуковым решением фильма в условиях современного кинопроцесса.
2	Задачами дисциплины являются: — понимание как психофизическое восприятие звука в окружающей нас действительности работает на звуковую выразительность в кинематографе; — формирование знаний об основных компонентах звукоряда и их художественных возможностях в кинематографе; — приобретение навыков работы над звуковым решением фильма совместно со звукорежиссером и композитором на всех этапах создания кино-, теле-, фильмов; — освоение особенностей современной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры с целью оптимизации процесса над созданием звуковой фонограммы фильма; — инициирование авторских концепций, способствующих потенциальному увеличению качества создаваемых звуковых решений и как следствие повышение общего культурного уровня снимаемых картин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Мастерство кинооператора
2	Телеоператорское мастерство
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ассистентская практика
2	Мастерство кинодокументалиста
3	Съёмочная практика
4	История и теория музыки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.

ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.

ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.

ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.

ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	особенности зрительского восприятия того или иного звукового образа;
3.1.2	способы создания звуковой выразительности;
3.1.3	критерии оценки качества звуковой фонограммы;
3.1.4	основные приемы звукового воздействия;
3.1.5	основные отличительные аспекты в работе звукорежиссера в кино-, и теле- проектах драматургические функции различных компонентов звукоряда;
3.1.6	основные задачи звукорежиссера на различных этапах создания телепроизведения
3.2 Уметь:	
3.2.1	применять на практике различные способы создания художественного образа;
3.2.2	работать со звуковой экспликацией;
3.2.3	применять на практике различные способы сочетания звука с изобразительным рядом;
3.2.4	взаимодействовать со звукорежиссером на различных этапах телепроизводства
3.3 Владеть:	
3.3.1	навыками звукового монтажа;
3.3.2	принципами сочетания звука с изобразительным рядом навыками звукового анализа;
3.3.3	навыками работы со звуковой экспликацией;
3.3.4	пониманием технических аспектов работы звукорежиссера, направленных на реализацию звуковой выразительности;
3.3.5	знаниями о различных видах и типах звуковой обработки;
3.3.6	технологией реализации звуковой выразительности на всех этапах производства телепроизведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Звук как физическое явление		
1.1	Физическая природа звука. Звук как физическое явление. Основные характеристики звука: высота, тембр, громкость. Отражение, рассеивание и поглощение звуковых волн. Частотный и динамический диапазон. Реверберация, эхо, резонанс, их использование в различного рода человеческой деятельности, а также роль в звуковой партитуре фильма. /Лек/	5	2
1.2	Человеческий организм как источник и приёмник звука. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Физиологические различия у отдельных людей. Пороги слухового восприятия звука. Субъективное восприятие физических параметров звука. /Лек/	5	2
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Психология восприятия звука		
2.1	Избирательность внимания. Основные задачи психоакустики. Звуковые типохарактеры людей: сенсорная и интуитивная доминанта, аналитическая и эмоциональная доминанта, экстравертная и интровертная доминанта, решающая и воспринимающая доминанта. Пространственное восприятие звука: бинауральный эффект, избирательность звукового внимания: инерционность восприятия, эффект маскировки. Восприятие и ощущение звуковой информации. /Лек/	5	2
2.2	Зависимость восприятия звука от состояния человека. Человеческие эмоции и изменение окружающей среды. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека. /Лек/	5	2
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 3. От немого к звуковому кино		
3.1	Изобретение звукозаписывающих приборов. Фонограф Эдисона. Графофон Белла и Тейнтера. Цинковый диск Берлиндера. /Лек/	5	2
3.2	Использование музыки в немом кино, появление первых звуковых фильмов. Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры вместо речи. 1927 г. – «Певец джаза». 1931 г. – первый советский фильм «Путёвка в жизнь». /Лек/	5	4
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 4. Роль звука в кино		
4.1	Звук в системе художественно-выразительных средств экрана. Три основные компонента партитуры фильма – речь, музыка, шумы как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Вертикальная и горизонтальная линия звукового решения. /Лек/	5	2
4.2	Звукозрительный экранный образ. Звуковая драматургия. Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм- пародия и др.). Использование лейт-образа в звуковом решении фильма. /Лек/	5	2
4.3	Речь как выразительный элемент образного языка звукового фильма. Прямая речь. Специфика построения диалогов. Закадровая речь. Внутренний монолог. Интонация. Законы существования речи в кинематографе. /Лек/	5	1
4.4	Шумы как выразительное средство. Шумы синхронные, фоновые, спецэффекты. Символический смысл шумов. /Лек/	5	1

4.5	Роль музыки в фильме. Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы). Эмоциональная и психологическая нагрузка. Роль песни в фильме. Песня как характеристика времени, эпохи, места действия, образа персонажа. Музыкальная драматургия. Основные функции музыки. /Лек/	5	1
4.6	Четыре типа синхронизации звука с изображением. Способы сочетаний звука и изображения (По теории З. Кракауэра). 1 – синхронный «параллелизм», 2 – синхронный «контрапункт», 3 – асинхронный «параллелизм», 4 – асинхронный «контрапункт». «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. /Лек/	5	1
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	8
Раздел 5. Этапы производства фильма, работа со звуком на каждом из этапов. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.			
5.1	Подготовительный период. Звук в литературном и режиссёрском сценарии. Сотрудничество режиссёра со звукорежиссёром и композитором. Разработка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу. Звуковая экспликация фильма. /Лек/	5	1
5.2	Съёмочный период. Задачи работы звукорежиссера. Черновая фонограмма. Необходимое оборудование: микрофоны, микшерский пульт, рекордеры, звуковые носители, аксессуары. Громкоговорители (в случае съёмки под фонограмму). Работа звукорежиссера и режиссера с актером и неактером. Способы расстановки звукозаписывающего оборудования для записи звука. Чистовая фонограмма. Синхронная запись актерских сцен. Необходимые условия и средства для записи чистовой фонограммы. Накопление материалов для осуществления звукового решения фильма. /Лек/	5	1
5.3	Монтажно-тонировочный период. Монтаж изображения (звуковой ритм). Речевое и шумовое озвучивание. Звуковой монтаж фонограммы к перезаписи в соответствии со звуковой экспликацией. Запись музыки и шумов. Перезапись фильма – завершающий этап создания фильма. Использование микшерского пульта, ревербераторов, акустических колонок, компьютера. Изготовление исходных материалов. /Лек/	5	1
5.4	Критерии оценки художественного и технического качества фонограммы фильма. Субъективные и объективные критерии оценки качества звучания фонограммы. /Лек/	5	4
5.5	Обзор современных систем и способов записи и воспроизведения звука. Системы многоканального звука. Обзор современных систем записи и воспроизведения многоканального звука. /Лек/	5	1
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	7
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Немое кино. Использование музыки в немом кино.
2. Появление звукового кино. Первый советский звуковой фильм.
3. Изменения эстетики кино с приходом звука.
4. Роль С. М. Эйзенштейна в развитии звукового кино.
5. История развития зарубежной и российской звукорежиссуры.
6. История создания систем «пространственного звука».
7. З. Кракауэр. Реабилитация фильма.
8. Звуковая заявка.
9. Развитие звукового кино в СССР, совершенствование методов и приемов.
10. Эффект Кулешова в применении к звуку.
11. Физическая природа звука. Звук в жизни и на экране. Сходства и различия.
12. Звук в системе художественно-выразительных средств экрана (общая характеристика функций основных компонентов звукового решения)
13. Звуковое решение фильма в зависимости от вида и жанров кинематографа.
14. Речь как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.

15. Музыка как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.
16. Шумы как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением.
17. Тишина как элемент звукового решения. Виды и способы соединения с изображением. Способы создания в кинематографе.
18. Способы соединения звука с изображением.
19. Творческие и технические задачи работы звукорежиссера на различных этапах производства фильма
20. Звуковая экспликация.
21. Музыкальное решение фильма.
22. Лейт-тема, лейт-мотив, лейт-тебр. Способы создания.
23. Звуковая плановость.
24. Основные типы и характеристики микрофонов.
25. Работа звукорежиссера в условиях записи чистового звука.
26. Работа звукорежиссера в условиях записи чернового звука.

5.2. Темы письменных работ

Творческое задание 1:

Варианты на выбор преподавателя:

1. Реализация звукового решения к предложенной на выбор фотографии или репродукции картины. Gregory Crewdson - House in the Road; А. Васнецов - Новгородский торг; Н. Дмитриев-Оренбургский - Пожар в деревне (хронометраж 1,5-3 минут)
2. Создание звуковой атмосферы пространства. (хронометраж 3 минуты)

Творческое задание 2:

Анализ звукового решения выбранного фильма (список рекомендованных фильмов прилагается):

1. А. Сокуров «Телец» (2001)
2. А. Сокуров «Фауст» (2011)
3. А. Балабанов «Морфий» (2008)
4. В. Тодоровский «Страна глухих» (1998)
5. П. Лунгин «Дирижер» (2012)
6. П. Лунгин «Дама Пик» (2016)
7. А. Звягинцев «Елена» (2011)
8. М. Скорсезе «Остров проклятых» (2010)
9. М. Скорсезе «Молчание» (2016)
10. К. Нолан «Начало» (2010)
11. Р. Айюади «Двойник» (2013)
12. Д. Аранофски «Черный лебедь» (2010)
13. Дж. Торнаторе «Легенда о пианисте» (1998)
14. Л. фон Триер «Танцующая в темноте» (2000)
15. Р. Ховард «Игры Разума» (2001)
16. Ф. Озон «8 женщин» (2002)
17. С. Долдри «Часы» (2002)
18. Р. Полански «Пианист» (2002)
19. С. Шоме «Трио из Бельвилля» (2003)
20. Б. Андерсон «Машинист» (2004)
21. В. Холланд «Переписывая Бетховена» (2006)
22. В. Уорд «Куда приводят мечты» (1998)
23. Ж. В. Дормель «Господин Никто» (2009)
24. Д. Линч «Малхолленд драйв» (2001)

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или зачета с оценкой студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой).

Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:

- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
- Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных

задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

См. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с.
2. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
3. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с.
4. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с.
5. Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Г.Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с.
6. Левитина, Н. В. Звук - это эмоциональный мир фильма [Текст] : учебное пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 26 с.
7. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие / В. Г. Динов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 488 с. — ISBN 978-5-8114 -1337-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL.
8. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с.
9. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст]/ В.Г. Динов. - СПб. : Геликон Плюс, 2002. - 365 с.
10. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио [Текст] / сост. Е.М. Авербах ; фотоил. Е. Яковлева, Б. Вдовенко. - М. : Искусство, 1985. - 239 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Архив журнала «625» [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.archive.org/web/20120111152426/http://rus.625-net.ru/archive/0405/r10.htm>
2. Книги для студентов [Электронный ресурс]. – URL: <http://millionsbooks.org> (дата обращения: 01.09.2022 г.)
3. Новости киноиндустрии и телевидения [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kino-tv-forum.ru/> (дата обращения: 01.09.2022 г.)
4. Информация о мире киноискусства [Электронный ресурс]. URL: <http://vse-pro-kino.biz/> (дата обращения: 01.09.2022 г.)
5. Электронно-библиотечная система СПбГИКиТ [Электронный ресурс]. – URL: www.iBooks.ru (дата обращения: 01.09.2022 г.)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Тон-ателье	Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшн-студия – 1 комплект; PTZ-камера P4K BirdDog PTZ камера – 2 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCaster MiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EU Cisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-A Sennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-A Sennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02; Звуковой пульт ерт6 – 1 шт.; Звуковой пульт mx802a – 1 шт.
Аппаратная записи и монтажа звука	Радиосистема EW 100 G4-ME2-A Sennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW112PG4-A Sennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка творческих работ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кинокомпозиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **17 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	612	Виды контроля в семестрах: экзамен 8 зачет с оценкой 4,6
в том числе:		
аудиторные занятия	172	
самостоятельная	386	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Кинокомпозиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: научиться работать над киноизобразительным решением фильма, используя композиционные приемы и различные технические средства для реализации творческого замысла.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств; освоить композиционные приёмы (разнообразие точек зрения, крупность планов, монтажность смены кадров и др.), необходимые для выполнения съёмок в разных жанрах кинематографа, а также на телевидении. Выбирать необходимую съёмочную технику и использовать ее для создания аудиовизуального произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Техника и технология производства видеофильма
2	Киносветотехника
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ассистентская практика
2	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.

ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.

ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съёмочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.

ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на природе; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.

ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.

ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.

ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	базовую киноизобразительную технику;
3.1.2	многочисленные приемы композиционного построения кадра в аудиовизуальных произведениях различных
3.2	Уметь:
3.2.1	выбирать технические средства для построения кадра согласно драматургическому замыслу фильма;
3.2.4	решать изобразительные задачи фильма, активно используя основы композиционного мышления; разрабатывать операторскую экспликацию;
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками использования кино-, видеотехники в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией фильма;
3.3.2	навыками создания собственной изобразительной концепции к конкретному сценарному материалу;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. 3 семестр		
1.1	Введение. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр как монтажная и композиционная единица эпизода. Изобразительные координаты монтажных кадров: связи кадров по содержанию действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д. Специфика кинокомпозиции. Композиция отдельного статичного кадра в кино. Построение композиции исходя из драматургических задач. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Центр композиции и смысловой центр. Цельность, пропорциональность, аналогия и контраст. Лаконичность композиционного решения. Выразительность композиции. Композиция и продолжительность кадра. /Лек/	3	14
1.2	Киноизобразительное решение эпизодов фильма. Формат кинокадра. Оптическое и кинетическое единство изобразительно-монтажной композиции эпизода. Практика работы режиссёра и оператора над композицией кадра: подготовительная съёмочно-монтажная разработка (раскадровка), графическо- эскизная разработка, репетиции. Работа над композицией кадра на съёмочной площадке: выбор крупностей и ракурсов и разметка кинопанорамной съёмки. Оптическое решение кадров. Киноперспектива. Светотональное решение кадров и цвет. Визуальный контроль композиции во время съёмки. /Лек/	3	16
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	78
	Раздел 2. 4 семестр		
2.1	Специфика киноизображения. Требования к изобразительной форме кинокартины на экране. Ясность предметной формы в монтажных кадрах. Организация оптического центра внимания зрителя на сюжете в кинокадре. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в статичном кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема, фактуры и пространства в кинокадре. Угол зрения объектива. Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Точка съёмки в кино. Ракурсная съёмка. История ракурсной съёмки, ее роль и значение в развитии операторского искусства. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок. Синтез оптических и фонических (зрительных и звуковых) элементов в композиции кинокадра. Эффекты монтажных сопоставлений и задачи композиции кинокадра. Световое и колористическое решение отдельного кинокадра и эпизода фильма. Композиционные приемы и атмосфера эпизода. /Лек/	4	12
2.2	Крупный, средний и общий план. Деталь. Дальний план. Классификация планов по крупности. Крупный план как специфическая киноизобразительная форма. История крупного плана в кинематографе. Возможности крупноплановой съёмки образов действительности на киноэкране. Крупный план в широкоэкранный кадр. Кашетированный кадр. Средний план. Необходимость применения общих планов. Возможности применения общих планов для создания атмосферы. Возможности общих планов для сдвигов во времени. Другие возможности применения общих планов. /Лек/	4	16
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	71
2.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
	Раздел 3. 5 семестр		

3.1	<p>Движение в кадре и движение камеры. Движение в кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ритм в динамичном кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Кинопанорама как специфическая киноизобразительная форма. Причины, по которым ведется съёмка движущейся камерой. История кинопанорамной съёмки. Методы кинопанорамной съёмки: панорамирование стационарной камерой, панорамирование движущейся камерой. Оборудование для съёмок кинопанорам: штативы и штативные головки, операторские тележки, рельсы. Разновидности тележек. Операторские стрелы. Операторские краны. Средние операторские краны; краны с дистанционно-управляемыми головками и камерами. Большие операторские краны с дистанционным управлением головок и камер. Специальные конструкции для кинопанорамных съёмок. Стэдикам. Электронные стабилизаторы изображения. Кинопанорамная съёмка с различных видов движущегося транспорта: автомобиля, катера, вертолёт, самолёт и т.д. Трансфокация. Сложные комбинированные движения камеры /Лек/</p>	5	14
3.2	<p>Композиция кинопанорамных кадров. Внутрикадровый монтаж. Кинопанорамная съёмка в художественных фильмах. Кинопанорамная съёмка в телевидении. Кинопанорамная съёмка в репортаже и документальном кино. Оптические иллюзии кинопанорамной съёмки. Кинопанорамная съёмка в широкоэкранном кино. Особенности панорамирования камерой с анаморфотной оптикой. /Лек/</p>	5	16
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
Раздел 4. 6 семестр			
4.1	<p>Подготовка к съёмкам актёрских эпизодов. Экранный образ. Актёрская работа на сценической площадке и эпизод игрового фильма. Сходство и различие. Представление о различных школах актёрской игры. Съёмка актёрских кинопроб. Цели актёрских кинопроб. Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров. Задачи и цели оператора. Свет, тональность, атмосфера, композиция кадров актёрских проб. Пробы грима и костюмов. Особенности применения грима в кино. Оценка результатов кинопроб. /Лек/</p>	6	12
4.2	<p>Съёмка актёрских эпизодов. Особенности работы над изобразительно-монтажной композицией актёрских эпизодов в фильмах обычного формата и в широкоэкранных фильмах. Изобразительно-монтажные средства игрового кино в работе над актёрскими эпизодами. Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов. Мизансцена в игровом кино. Выражение драматургии посредством мизансцены. Разнообразие мизансцен. Многоплановые мизансцены. Мизансцена и материальная среда. Мизансцена в декорации. Мизанкадр как орудие выражения драматургии. Изменение мизансцены и движение камеры. Атмосфера и свет. Эффекты освещения, тональность кадра, создающие настроение. Мизансцена и композиция кадра. Светотональный акцент. Общий, средний, крупный план. Оптика. Ракурсы. Съёмка движущейся камерой. Методы подготовки и съёмки актерских эпизодов. Монтажный метод ведения эпизода. Управление временем в эпизоде. Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами. Особенности съёмки мизансцен движущейся камерой. Сравнение названных методов работы. Достоинства и недостатки. Глубинная мизансцена. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в классических фильмах М. И. Ромма и Б. И. Волчека; А. А. Тарковского, В. И. Юсова, Г. И. Рерберга; Н. С. Михалкова и П. Т. Лебешева, В. Ф. Соколова и Э. А. Розовского. Внутрикадровый монтаж. Пластическая выразительность актёра. Изобразительный замысел эпизода и актёрская работа. Работа кинооператора на актёрских репетициях. Работа над раскадровкой. Лицо актёра в фильме. Крупный план актёра. Средние планы. Общие планы. Оптика. Единство оптического решения монтажных кадров эпизода. /Лек/</p>	6	16
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	71
4.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	9
Раздел 5. 7 семестр			
5.1	<p>Съёмка актёрских эпизодов методом многокамерной съёмки. Многокамерная съёмка актерских эпизодов в кино и телевидении. Особенности монтажа материала многокамерных съёмок. Тайм-код. Кей-код. Обязанности оператора и оператора-постановщика при съёмке многокамерным методом. Освещение при многокамерной съёмке. Целесообразность применения метода многокамерной съёмки актёрских эпизодов в кино и телевидении. /Лек/</p>	7	14

5.2	Композиция кадров фильма. Художественно-образный строй кинодраматургического произведения (литературного сценария), его постановочное воплощение и оптическое выражение на экране. Кадр как элемент эпизода. Композиция кадра при постановочной съемке. Законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; изобразительный акцент. Монтажно-изобразительное единство кадров в эпизоде. /Лек/	7	16
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	78
Раздел 6. 8 семестр			
6.1	Работа оператора над киноизобразительным решением эпизода и фильма в целом. Изобразительное решение эпизода и фильма в целом. Драматургия и композиция фильма. Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма. Операторская (режиссерская) экспликация. Драматургический образ, режиссерский постановочный замысел, актерское исполнение, декорационное оформление, выбор киноизобразительной формы и приема съёмки; освещение, композиция кадров и монтаж кадров эпизодов. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Изобразительный язык оператора. Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов. Композиционно-стилистические особенности фильмов различных жанров. Примеры из истории кино. Кинокомпозиция в игровых, документальных и научно-популярных фильмах. Кинокомпозиция при работе на телевидении. Разбор конкретных эпизодов современных кино и телевизионных фильмов. Разбор примеров композиции кадров в фантастических фильмах и в фильмах-сказках. Разбор примеров композиции эпизодов и кадров в фильмах на историческом материале. Разбор примеров композиции при съёмках батальных эпизодов. Пейзаж в кинофильме. Разбор примеров композиции в многосерийных телевизионных фильмах. Киноизобразительные возможности компьютерной графики. Киноизобразительный стиль фильма. /Лек/	8	12
6.2	Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов. Разбор примеров композиции в многосерийных фильмах. Примеры композиции различных телефильмов. Примеры композиции различных документальных и научно-популярных фильмов. Работа оператора телевидения над композицией кадров. Основы кинокомпозиции и особенности кинокомпозиции телевизионных кадров при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов. Общие для кино и телевидения законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; светотональный акцент; изобразительно-монтажная композиция кадров телевизионного фильма, эпизода и телепередачи. Приемы съемки. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино-видеооператора. /Лек/	8	14
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	46
6.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

4 семестр (дифференцированный зачёт):

- Изобразительная монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр как монтажная и композиционная единица эпизода. Изобразительные координаты монтажных кадров: связи кадров по содержанию действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д.
- Специфика кинокомпозиции. Композиция отдельного статичного кадра в кино. Построение композиции исходя из драматургических задач. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Изобразительный акцент.
- Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Центр композиции и смысловой центр. Цельность, пропорциональность, аналогия и контраст. Лаконичность композиционного решения. Выразительность композиции. Композиция и продолжительность кадра.
- Формат кинокадра. Оптическое единство изобразительно-монтажной композиции эпизода.
- Практика работы режиссёра и оператора над композицией кадра: подготовительная съёмочно-монтажная разработка (раскадровка), графическо-эскизная разработка, репетиции.
- Работа над композицией кадра на съёмочной площадке: выбор крупностей и ракурсов и разметка кинопанорамной съёмки.
- Оптическое решение кадров. Киноперспектива.
- Светотональное решение кадров и цвет.
- Визуальный контроль композиции во время съёмки.

10. Требования к изобразительной форме кинокартины на экране. Ясность предметной формы в монтажных кадрах. Организация оптического центра внимания зрителя на сюжете в кинокадре.
11. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра.
12. Ритм в статичном кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре.
13. Передача объема, фактуры и пространства в кинокадре.
14. Угол зрения объектива и композиция.
15. Перспектива линейная, тональная и кинетическая.
16. Точка съемки в кино.
17. Ракурсная съёмка. История ракурсной съёмки, ее роль и значение в развитии операторского искусства. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок.
18. Синтез оптических и фонических (зрительных и звуковых) элементов в композиции кинокадра.
19. Эффекты монтажных сопоставлений и задачи композиции кинокадра.
20. Световое и колористическое решение отдельного кинокадра и эпизода фильма.
21. Композиционные приемы и атмосфера эпизода.
22. Крупный план как специфическая киноизобразительная форма. История крупного плана в кинематографе.
23. Средний план и его преимущества.
24. Общий план и необходимость его применения. Возможности применения общих планов для создания атмосферы. Возможности общих планов для сдвигов во времени. Другие возможности применения общих планов.
25. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
26. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

6 семестр (дифференцированный зачёт):

1. Движение в кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ритм в динамичном кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием.
2. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций.
3. Кинопанорама как специфическая киноизобразительная форма. Причины, по которым ведется съёмка движущейся камерой. История кинопанорамной съёмки. Методы кинопанорамной съёмки: панорамирование стационарной камерой, панорамирование движущейся камерой.
4. Оборудование для съёмок кинопанорам: штативы и штативные головки, операторские тележки, рельсы. Разновидности тележек. Операторские стрелы. Операторские краны. Средние операторские краны; краны с дистанционно-управляемыми головками и камерами. Большие операторские краны с дистанционным управлением головок и камер. Специальные конструкции для кинопанорамных съёмок.
5. Стэдикам. Электронные стабилизаторы изображения.
6. Съёмка с различных видов движущегося транспорта: автомобиля, катера, вертолѐта, самолѐта и т.д.
7. Трансфокация.
8. Сложные комбинированные движения камеры.
9. Внутрикадровый монтаж.
10. Кинопанорамная съёмка в художественных фильмах. Примеры.
11. Кинопанорамная съёмка в телевидении. Примеры.
12. Кинопанорамная съёмка в репортаже и документальном кино. Примеры.
13. Оптические иллюзии кинопанорамной съёмки. Стробоскоп. Псевдопроезд. Транстрав. Панорамирование на широкоугольной оптике и иллюзия изменения геометрических размеров объекта.
14. Экранный образ. Актѐрская работа на сценической площадке и эпизод игрового фильма. Сходство и различие. Представление о различных школах актѐрской игры.
15. Изобразительно-монтажные средства игрового кино в работе над актѐрскими эпизодами.
16. Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов.
17. Мизансцена в игровом кино. Выражение драматургии посредством мизансцены. Разнообразие мизансцен.
18. Многоплановые мизансцены.
19. Мизансцена и материальная среда. Мизансцена в декорации.
20. Мизанкадр как орудие выражения кинодраматургии. Изменение мизансцены и движение камеры.
21. Атмосфера и свет. Эффекты освещения, тональность кадра, создающие настроение.
22. Мизансцена и композиция кадра.
23. Съёмка движущейся камерой.
24. Методы подготовки и съёмки актерских эпизодов. Монтажный метод ведения эпизода. Управление временем в эпизоде.
25. Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами. Достоинства и недостатки.
26. Особенности съёмки мизансцен движущейся камерой. Достоинства и недостатки.
27. Глубинная мизансцена на примере фильма Орсона Уэллса и Грегга Толанда «Гражданин Кейн»
28. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах А.А. Тарковского и В.И. Юсова «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис».
29. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах Г.И. Рерберга и А. С. Кончаловского.
30. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах Н.С. Михалкова и П.Т. Лебешева.
31. Внутрикадровый монтаж.
32. Пластическая выразительность актѐра. Изобразительный замысел эпизода и актѐрская работа. Работа кинооператора на актѐрских репетициях.
33. Работа над раскадровкой.
34. Лицо актѐра в фильме. Особенности применения грима в кино. Крупный план актѐра. Средние планы. Общие планы. Пробы грима и костюмов. Оценка результатов кинопроб.

35. Оптика. Единство оптического решения монтажных кадров эпизода.
36. Съёмка актёрских кинопроб. Цели актёрских кинопроб. Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров. Задачи и цели оператора при съёмке кинопроб. Свет, тональность, атмосфера, композиция кадров актёрских проб.
37. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
38. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

8 семестр (экзамен):

1. Многокамерная съёмка актерских эпизодов в кино и телевидении. Особенности монтажа материала многокамерных съёмок. Тайм-код. Кей-код. Обязанности оператора и оператора-постановщика при съёмке многокамерным методом.
2. Освещение при многокамерной съёмке. Целесообразность применения метода многокамерной съёмки актёрских эпизодов в кино и телевидении.
3. Художественно-образный строй кинодраматургического произведения (литературного сценария), его постановочное воплощение и оптическое выражение на экране.
4. Сценарный эпизод как композиционная единица фильма. Композиция кадра при постановочной съёмке сценарного эпизода.
5. Изобразительное решение эпизода и фильма в целом. Драматургия и композиция фильма. Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма. Операторская (режиссерская) экспликация.
6. Изобразительное решение фильма и режиссерский постановочный замысел, актерское исполнение, декорационное оформление. Выбор киноизобразительной формы и приема съёмки.
7. Освещение, композиция кадров и монтаж кадров эпизодов. Монтажное единство в эпизоде. Изобразительно-монтажная композиция эпизода художественного фильма. Разбор конкретного примера из истории кино.
8. Композиционно-стилистические особенности в игровых фильмах различных жанров. Примеры из истории кино.
9. Кинокомпозиция в документальных и научно-популярных фильмах. Примеры из истории кино.
10. Кинокомпозиция при работе на телевидении. Разбор конкретных эпизодов современных телевизионных фильмов и телепередач.
11. Разбор примеров композиции кадров в фильмах-сказках.
12. Разбор примеров композиции кадров в фантастических фильмах.
13. Разбор примеров композиции кадров в эксцентрических кинокомедиях.
14. Разбор примеров композиции кадров в лирических комедиях.
15. Разбор примеров композиции кадров в бытовой драме.
16. Разбор примеров композиции кадров в военном фильме.
17. Разбор примеров композиции кадров в документальном фильме.
18. Разбор примеров композиции эпизодов и кадров в фильмах на историческом материале.
19. Разбор примеров композиции при съёмках батальных эпизодов.
20. Пейзаж в кинофильме.
21. Разбор примеров композиции в многосерийных телевизионных фильмах.
22. Киноизобразительные возможности компьютерной графики.
23. Основы кинокомпозиции и особенности кинокомпозиции телевизионных кадров при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов. Общие для кино и телевидения законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; светотональный акцент; изобразительно-монтажная композиция кадров телевизионного фильма, эпизода и телепередачи.
24. Приемы телевизионной съёмки. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа телеоператора.
25. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
26. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с.
2. Долинин, Дмитрий Алексеевич. Киноизображение для "чайников" [Текст] : Учебное пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора / Д. А. Долинин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПбГУКиТ, 2000.(и более раннее издание)
3. Железняков, Валентин Николаевич. Цвет и контраст [Текст] : технология и творческий выбор / В. Железняков. - М. : ВГИК, 2001.
4. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 3. Работа оператора над фильмом : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 225 с.
5. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 2. Свет. Цвет. Движение : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
6. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
7. Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора [Текст] : справочное издание / Л. Ф. Артюшин, И. Д. Барский, А.И. Винокур. - М. : Галактика-Л, 1999. - 628 с.
8. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.- Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с.
9. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.- Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
10. Миллерсон, Джеральд. Телевизионное производство [Текст] : пер. с англ. : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Миллерсон. - М. : ГИТР: Флинта, 2004. - 568 с.
11. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. (и более ранние издания)
12. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.
13. Сикорук Леонид Леонидович. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
14. Кинокомпозиция [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы. Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 22 с.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>
5. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента. Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Примерные темы докладов:

- Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами.
- Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров.
- Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма.
- Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов.
- Особенности работы над глубинной мизансценой.
- Особенности многоплановых мизансцен в фильмах А.А. Тарковского и В.И. Юсова.
- Особенности многоплановых мизансцен в фильмах Н.С. Михалкова и П.Т. Лебешева.
- Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров.
- Сценарный эпизод как композиционная единица фильма. Разработка композиционного решения сценарного эпизода (на конкретном примере).
- Операторская экспликация.
- Обязанности членов операторской группы при съёмке художественного фильма.
- Совместная работа оператора, режиссера и художника фильма при выборе интерьеров и натуральных объектов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Киноосвещение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **16 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	576	Виды контроля в семестрах: экзамен 8 зачет с оценкой 4,6
в том числе:		
аудиторные занятия	172	
самостоятельная	350	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Киноосвещение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: приобретение профессиональных навыков производственной работы со светом и опыта решения творческих задач посредством освещения. Освоение методики постановки света в павильоне, в интерьере и на натуре.
2	Задачи дисциплины: Приобрести навыки создания атмосферы в кадре, работы над экранными образами персонажей, организации работы операторской группы при постановке света на съемочной площадке, создания тонального решения кадра, имитации различных эффектов освещения с помощью работы со светом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Светотехника и экспонометрия
2	Киносветотехника
3	Телесъемочная аппаратура
4	История фотоискусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Телеоператорское мастерство
2	Ассистентская практика
3	Съемочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.

ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.

ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.

ОПК-5: Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

ОПК-5.1: Организует работу операторской группы, определяя творческие и производственные задачи.

ОПК-5.2: Работает во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом на этапах творческо-производственной подготовки съемочно-постановочной работы над аудиовизуальным произведением.

ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.

ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.

ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натурных съемок.

ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- возможности, характеристики и область применения осветительной техники, необходимой для осуществления творческого замысла;

3.1.2	- принципы использования осветительного и вспомогательного оборудования в процессе работы над фильмом;
3.1.3	- принципы взаимодействия оператора с осветителями и другими членами операторской группы в процессе съемки фильма;
3.1.4	- принципы постановки света в павильонах, интерьерах и на натуре ения сцены;
3.2	Уметь:
3.2.1	- решать творческие и технические задачи с помощью выборы осветительной аппаратуры;
3.2.2	- применять различные осветительные приборы для создания светом тональности кадра, ритмического рисунка, баланса тональных пятен и оптических акцентов в кадре;
3.2.3	- поставить задачи группе светотехников по установке и направлению осветительных приборов и их настройке;
3.2.4	- решать при помощи света композиционные задачи, работать над экранным образом персонажа, над пространственным решением кадра, его тональностью и колоритом;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками использования приборов направленного, рассеянного и направленно-рассеянного света, вспомогательных приспособлений для регулировки светового потока при решении художественных задач;
3.3.2	- навыками организации работы операторской группы при постановке света на съемочной площадке;
3.3.3	- навыками раскрытия драматургического смысла эпизода с помощью светового решения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Киноосвещение (3 семестр)		
1.1	Введение: Искусство киноосвещения. Художественные функции света в кинофильме. /Лек/	3	12
1.2	Свет и композиция кадра. Свет и экранный образ персонажа /Лек/	3	18
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 2. Киноосвещение (4 семестр)		
2.1	Работа со светом в интерьерах, в павильонах и на натуре. Обзорная лекция. /Лек/	4	12
2.2	Техника кинооператорского освещения. /Лек/	4	16
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	71
2.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
	Раздел 3. Киноосвещение (5 семестр)		
3.1	Работа со светом в павильоне. /Лек/	5	12
3.2	Воспроизведение эффектов освещения в павильоне. /Лек/	5	18
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
	Раздел 4. Киноосвещение (6 семестр)		
4.1	Свет и колорит /Лек/	6	12
4.2	Световое и колористическое решение и монтажное единство эпизода. /Лек/	6	16
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	71
4.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	9
	Раздел 5. Киноосвещение (7 семестр)		
5.1	Работа со светом на натуре. Работа со светом в интерьере. /Лек/	7	12
5.2	Особенности киноосвещения при работе над художественными фильмами. /Лек/	7	18
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	42

	Раздел 6. Киноосвещение (8 семестр)		
6.1	Особенности работы со светом в документальном и научно-популярном кино. /Лек/	8	12
6.2	Светотехника телевидения /Лек/	8	14
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	82
6.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту с оценкой (Семестр 4):

1. Свет в кинокартине. Создание атмосферы в фильме. Освещение объекта съёмки как основа живописной работы кинооператора.
2. Изобразительная культура кинооператора. Художественные задачи, решаемые посредством освещения в чёрно-белом и цветном фильме.
3. Художественно-творческая работа выдающихся кинооператоров над развитием искусства киноосвещения (на примере таких операторов, как Андрей Москвин, Вадим Юсов, Георгий Рерберг, Грегг Толанд, Свен Нюквист, Витторио Стораро и др.).
4. Свет как средство, помогающее раскрыть драматургию фильма.
5. Светотональное решение портретов персонажей как средство создания их экранного образа.
6. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Создание светом настроения сцены.
7. Светотональная композиция кадра и мизансцена. Раскрытие драматургического смысла эпизода с помощью мизансцены, поддержанное световым решением.
8. Свет и создание атмосферы эпизода.
9. Создание светом тональности кадра, ритмического рисунка, работа над балансом тональных пятен и оптическими акцентами.
10. Свет и фактура поверхности.
11. Свет и объем предмета.
12. Свет и пространство кадра. Архитектоника света.
13. Свет и колорит.
14. Тональные искажения. Учет свойств пленки, матрицы видеокамеры и особенностей освещения персонажа.
15. Основные виды света: рисующий, заполняющий, контровый, моделирующий, фоновый.
16. Работа над экранным образом персонажа на крупных, средних и общих планах. Техника кинопортретного освещения при монтажной съемке.
17. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.

Вопросы к зачёту с оценкой (Семестр 6):

1. Технология работы со светом в натуральных интерьерах. Выбор интерьеров, установка света, светотехническое оснащение. Баланс освещения в натуральных интерьерах (с учетом цветности освещения).
2. Технология работы со светом в павильонах. Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами. Порядок постановки света в павильоне.
3. Технология работы со светом на натуре. Использование подсветок и затенителей на натуре.
4. Осветительные приборы и источники света. Характеристика, область применения. Осветительные приборы с лампами накаливания. Осветительные приборы с металлогалогенными лампами. Осветительные приборы с люминесцентными лампами. Осветительные приборы с фотодиодами.
5. Вспомогательное оборудование. Отражатели, тенители, сетки, рассеивающие пленки (фrostы), оборудование для крепления приборов.
6. Контроль яркости и освещенности объектов съемки. Экспонетрия киносъемки.
7. Работа со светом в павильоне. Техника работы со светом как основа производственной квалификации оператора. Метод работы с основными видами света: рисующим (направленным светом), заполняющим (пространственным светом), контровым светом, моделирующим подсветом, фоновым светом.
8. Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами.
9. Свет и тень при киноосвещении. Понятие ключевой освещенности. Баланс яркостей в павильоне. Оценка систем экспонирования «по свету» и «по теням». Система баланса освещения по трем точкам экспонирующей яркости: максимально допустимая яркость (В макс); минимально допустимая яркость (В мин); ключевая яркость (В кл).
10. Порядок работы над постановкой света. Схема развески приборов на лесах и расстановки их в павильоне. Заявка на свет.
11. Определение основного направления съемки, уточнение мизансцены и перемещения камеры при съемке. Первоочередное освещение общего плана. Работа с мощными источниками света, создающими основной эффект освещения. Раздельное освещение фигуры и фона. Уточнение светового решения мелкими приборами. Работа с заполняющим светом в конце постановки света. После съемки всех кадров эпизода в одном направлении переходить на перестановку света в другом направлении.
12. Учет возможностей декорации по реализации светотонального решения (трудности работы по установке света в тесных декорациях, в декорациях с очень светлыми, пестрыми или очень темными стенами, и т.п.).
13. Воспроизведение эффектов освещения в павильоне. Понятие эффекта освещения. Условность эффекта освещения в

кинокартине.

14. Воспроизведение эффекта дневного света (солнце, рассвет, закат, пасмурный день, сумерки) в павильоне.
15. Воспроизведение эффекта света от свечи, электролампочки, света от уличного фонаря и луны.
16. Воспроизведение света от костра, от горящих дров в печке.
17. Воспроизведение эффекта света от рекламы, от телевизора, от кинопроектора, динамического сценического света или мигающего света дискотеки.
18. Особенности освещения декорации «под натуру» (улица, поле, сад и т.п.).
19. Перемена света в кадре (зажигание лампы, открывание дверей, отдергивание штор и т.п.).
20. Имитация вспышки молнии.
21. Техника освещения при применении пиротехнических дымов и тюлей.
22. Учет свойств светочувствительных материалов и оптических насадок на объективы для воспроизведения задуманного художественного решения. Коррекция постановки света с учетом названных факторов.
23. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.
24. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.

Вопросы к экзамену (семестр 8):

1. Гармонизация колорита с помощью света. Изменение насыщенности отдельных тонов с помощью освещения и выбора экспозиции.
2. Использование цветного освещения для управления колоритом.
3. Цветоскажения. Цветовой баланс пленки (или видеокамеры) и освещения.
4. Коррекция цветовых характеристик источников света с помощью светофильтров.
5. Контроль цветности освещения. Колорметры.
6. Учет погодных условий и положения солнца относительно объекта съемки. Выбор оптимального времени съемки и, по возможности, погодных условий для данной сцены. Организация порядка съемки по направлениям и по крупностям.
7. Подсветка на натуре днем. Использование мощных осветительных приборов, отражающих подсветок и затенителей для съемки дневных сцен. Возможность управлять светотональными соотношениями и цветовым балансом при изменении условий съемки.
8. Режимные съемки. Ограниченное время съемки. Заблаговременная постановка света. Возможность быстрого изменения интенсивности света от осветительных приборов при съемке дублей при естественном изменении освещенности природы в условиях дефицита времени. Светотональный и цветовой баланс при режимных съемках.
9. Ночные съемки. Заблаговременная постановка света, прежде всего для отдаленных фонов. Подсветка далеких фонов мощными приборами. Имитация света луны при использовании мощных приборов, закрепленных в шаре, наполненном гелием, для освещения огромных пространств. Возможность прятать приборы за естественными укрытиями или за специальными декорационными элементами. Отработка первого плана приборами относительно малой мощности.
10. Съемка сцен с фейерверками, пожарами и имитацией взрывов в ночных батальных сценах (световой баланс, локальные пересветки, многокамерная съемка).
11. Светотональный и цветовой баланс при дневных, режимных и ночных съемках.
12. Светотональное решение сцены и монтаж эпизода. Работа над светотональным единством кадров монтажного эпизода.
13. Светоцветовое решение сцены. Единство колорита монтажного эпизода.
14. Портретное освещение при монтажной съемке. Выявление пластической выразительности актера на крупных, средних и общих планах. Особенности работы со светом на разных крупностях.
15. Выбор интерьера для съемки. Учет изменения освещения интерьера в течение дня (как по интенсивности света, так и по его цветности, по характеру и по направлению). Ориентация интерьера в пространстве относительно сторон света. Удобство расположения интерьера с точки зрения использования осветительных приборов, расположенных снаружи.
16. Баланс естественного света и дополнительного операторского освещения в интерьере по цветности и интенсивности. Возможность сохранять этот баланс при изменении условий естественного освещения). Использование осветительных светофильтров (на окна и на осветительные приборы).
17. Организация порядка съемки в интерьере по направлениям (на окна и от окон) и по крупностям (сначала предпочтительно снять общий план, чтобы задать основной эффект освещения, который потом, при изменении условий съемки, легче будет имитировать на крупных планах).
18. Учет возможностей интерьера по управлению тональностью с помощью операторского света (трудности работы в тесных интерьерах, в интерьерах с очень темными и очень светлыми стенами и т.п.).
19. Специфические осветительные приборы для съемок в машине. Съемки в автомобиле днем и ночью.
20. Особенности работы над киноосвещением в игровых фильмах различных жанров (на конкретных примерах). Особенности светового решения в бытовой драме и мелодраме.
21. Особенности работы над киноосвещением в различных военных фильмах (на конкретных примерах).
22. Особенности светового решения в волшебной сказке и в фантастическом фильме (на конкретных примерах).
23. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.
24. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.
25. Особенности работы со светом в научно-популярном кино. Свет для подводных съемок, для съемки цейтрафера, для рапида, для сверхскоростных съемок и для съемки макетов.
26. Особенности работы со светом в документальном кино. Легкий мобильный свет. Изобретательность в использовании местных осветительных приборов и отражающих поверхностей. Умение работать с традиционным светом, характерным для игрового кино, при освещении больших съемочных площадок (съемки концертов, церковных служб и т.п.).
27. Особенности требования к техническим параметрам осветительных приборов для телепавильонов: стабильная цветовая температуры источников и их световая отдача, бесшумность горения, управляемость светового потока, жесткость крепления, малый вес.
28. Традиционное и новейшее светотехническое оборудование на телевидении. Миниатюрные осветительные приборы, устанавливаемые на камерах ТЖК, легкие осветительные комплекты для мобильных выездных съемок. Организация освещения телепавильона с помощью подвесных приборов. Управление освещением больших телепавильонов с помощью

специальных компьютеризированных пультов.

29. Искусство киноосвещения и особенности работы со светом на телевидении при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов.

30. Светотональное решение эпизода и кадра.

31. Работа со светом в телевизионной студии (павильоне). Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке в студии.

32. Работа со светом на натуре при различных условиях натурального освещения. Особенности технологии работы со светом на натуре при многокамерной телесъёмке. Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке на натуре.

33. Работа со светом при телесъёмке в натуральных интерьерах и ее особенности. Источники света и подсветка. Баланс света натурального освещения и операторской подсветки в интерьере при различных условиях освещения. Единство цветового, светового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке в натуральных интерьерах.

34. Видеосигнал и контроль освещения при телесъёмке. Контроль качества видеосигнала по осциллографу при съёмке. Контроль качества видеозаписи по контрольному монитору. Калибровка мониторов.

35. Проверка камер и их настройка перед съёмкой. Сведение камер для обеспечения монтажного единства при многокамерной съёмке. Сведение осветительных приборов по цветовой температуре для получения качественной видеозаписи.

36. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.

37. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ужвиев, В. К. Эволюция функции цвета в кино [Текст] : учебное пособие / В.К. Ужвиев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 41 с.
2. Ландо, Сергей Михайлович. Съемка этюда по киноосвещению [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 46 с.
3. Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора [Текст] : справочное издание / Л.Ф. Артюшин, И.Д. Барский, А.И. Винокур. - М. : Галактика-Л, 1999. - 628 с.
4. Карлсон, В. Настольная книга осветителя [Текст] = Professional Lighting Handbook : пер. с англ.: учебное пособие для вузов / В. Карлсон, С. Карлсон. - М. : ГИТР, 2004. - 318 с.
5. Вольнец, М. М. Профессия - оператор [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / М.М. Вольнец. – 2-е изд., перераб. и доп. -М. : Аспект Пресс, 2008. - 183 с. (и более ранние издания)
6. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
7. Недосекова, Т. С. Художник по свету [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Недосекова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 74 с..
8. Розовский, Эдуард Александрович. Свет, цвет и колориметрия [Текст] : учеб. пособие для студ. фак-та экранных искусств / Э.А. Розовский. - СПб. : СПбГУКиТ, 2003.
9. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
10. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 3. Работа оператора над фильмом : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 225 с.
11. Вольнец, М.М. Профессия: оператор: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 184 с.
12. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 2. Свет. Цвет. Движение : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
13. Самуэлсон, Дэвид. Киновидеокамеры и осветительное оборудование. Выбор и применение [Текст] = Motion Picture Camera & Lighting Equipment. Choice and Technique : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Д. Самуэлсон. - М. : ГИТР, 2004. - 240 с.
14. Киноосвещение [Текст] : методические указания по выполнению курсовой работы : рекомендовано методсоветом по направлению / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. ; сост. А. В. Чиров. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 15 с.
15. Киноосвещение [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы №1. Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 18 с. - Электрон. версия печ. публикации.
16. Киноосвещение [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы №2 и №3 (черно- белый и цветной этюды киноосвещения). Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 31 с. - Электрон. версия печ. публикации.
17. Киноосвещение [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы : рекомендовано методсоветом по направлению / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. ; сост. А. В. Чиров. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 15 с. - Электрон. версия печ. публикации.

Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Съёмочный павильон	Камера Sony4101244084 – 1 шт.; Видеокамера Panasonic – 1 шт.; PTZ Panasonic – 1шт.; Накамерные свет ch-r160 – 1 шт.; Осветительный прибор «minlite mod.170» – 2 шт.; Осветительный прибор «Logoscan 300» – 1 шт.; Осветительный прибор «Arri 650» – 1 шт.; Осветительный прибор «Dedolight 150w» – 1 шт.; Стойка «laniro 105b» – 1 шт.; Стойка «manfrotto 001b» – 1 шт.; Стойка для света – 1 шт.; Крепеж «avenger d520b» – 3 шт.; Крепеж «avenger d200b» – 1 шт.; Отражатели – 3 шт.; Световые приборы студийные «logoscan» – 6 шт.; Мешки с песком – 3 шт.; Штатив sachtler – 3 шт.; Световые панели FV – 2 шт.; Зелёный фон – 1 шт.; Монитор Fellworld – 3 шт.
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента. Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Примеры тем докладов:

- Особенности работы оператора с мощными источниками света, создающими основной эффект освещения.
- Особенности работы оператора по установке света в декорациях с очень светлыми, пестрыми, очень темными стенами.
- Способы воспроизведение эффекта освещения от динамичного сценического света.
- Способы коррекции цветовых характеристик источников света с помощью светофильтров.
- Особенности светотонального и цветового баланса при ночных съемках.
- Специфические осветительные приборы для съемок в машине.
- Особенности освещения больших съемочных площадок.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Теория и практика монтажа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 32023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 3
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная часов на контроль	41 9	

Программу составил(и):
б/с, Доцент Каминский А. С.

Рабочая программа дисциплины

Теория и практика монтажа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 4 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью дисциплины является подготовка специалистов в сфере телевизионного и кинопроизводства к практической деятельности, связанной с производством фильмов и телепрограмм. А именно: освоение будущим режиссером навыков монтажа, усвоение современных представлений о монтаже, его использовании как важнейшего технического и творческого средства в процессе создания аудиовизуального произведения на кино-, теле-, видеостудиях и других организациях кинематографии, телевидения, радио, "Интернет"-издательствах, в средствах массовой информации, видах, принципах и технологии монтажа, организации работы в монтажно-тонировочный период работы.
2	Освоить работу с режиссёрским сценарием и монтажными листами, организовать в соответствии с ними съемку, пользоваться известными видами, принципами и приемами монтажа, анализировать и решать организационные и творческие проблемы монтажного периода в работе над фильмом и иными экранными произведениями, осуществить монтаж фильма (программы) в соответствии с особенностями вида, формы и жанра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение курса «Теория и практика монтажа» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы кинорежиссуры
2	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Кинодраматургия
2	Телеоператорское мастерство
3	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.
ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	Знать:
3.1.1	основы технологии процесса подготовки к монтажу, технику и технологию монтажной сборки, основные монтажные принципы и приемы, методы решения творческих задач средствами монтажа, соотношение режиссерского замысла и решения игрового и неигрового материала с выбираемыми видами и приемами монтажа, основную классификацию видов, методов и приемов монтажа.
3.2	Уметь:
3.2.1	написать режиссёрский сценарий и монтажные листы, организовать съемку в соответствии с монтажным видением, пользоваться известными видами, принципами и приемами монтажа в соответствии с режиссерским замыслом и решением игрового и неигрового материала, анализировать и решать организационные и творческие проблемы монтажного периода в работе над фильмом, телепрограммой и иными экранными произведениями, осуществить монтаж фильма (программы) в соответствии с особенностями вида, формы и жанра.
3.3	Владеть:
3.3.1	монтажного мышления, монтажной съемки и непосредственной практики монтажа, техникой и технологией монтажа, известными видами, приемами и правилами монтажа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Монтаж как сборка материала. История развития монтажа		
1.1	Монтаж как сборка материала. История развития монтажа. Вводная лекция. /Пр/	2	1
1.2	Основные законы визуального восприятия и правила монтажа. Эффект Кулешова /Пр/	2	2
1.3	Типы соединения кадров: комфортный и акцентный монтаж. Правила комфортного монтажа /Пр/	2	2
1.4	Основные виды монтажа: внутрикадровый и межкадровый: принципы и особенности реализации /Пр/	2	1
1.5	Основные принципы монтажа звукового ряда. Монтаж музыки, шумов, речи /Пр/	2	2
1.6	Основные принципы монтажа звукового ряда. Монтаж музыки, шумов, речи /Пр/	2	2
1.7	Язык монтажа. Принципы монтажного языка. /Пр/	2	2
1.8	Раскадровка как способ рассказа истории. /Пр/	2	2
1.9	Раскадровка как способ рассказа истории. /Пр/	2	2
1.10	Этапы работы с монтажом и основные документы. /Пр/	2	2
1.11	Режиссерский сценарий (кадроплан), раскадровка, аниматик. /Пр/	2	2
1.12	Самостоятельная подготовка /Ср/	2	8
	Раздел 2. Монтаж как творческий процесс организации материала. Монтажные приемы.		
2.1	Монтаж как творческий процесс организации материала. Монтажные приемы. Вводная лекция. /Пр/	2	2
2.2	Монтажная фраза. /Пр/	2	2
2.3	Монтажная съемка и опорный кадр. Приемы рефрена и монтажной рифмы /Пр/	2	4
2.4	Монтажная съемка и опорный кадр. Приемы рефрена и монтажной рифмы /Ср/	3	2
2.5	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Пр/	3	2
2.6	Классификация монтажных приемов. Монтажные ритмы. Метрический и ритмический монтаж. /Ср/	3	4
2.7	Ритмический монтаж. /Пр/	3	2
2.8	Ритмический монтаж. /Ср/	3	4
2.9	Доминантный монтаж. /Пр/	3	1
2.10	Приемы монтажа на основе ритма. /Пр/	3	1
2.11	Приемы монтажа на основе ритма. /Ср/	3	4
2.12	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Пр/	3	2
2.13	Приемы интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. /Ср/	3	6
2.14	Внутрикадровый монтаж: движение камеры. /Пр/	3	1
2.15	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Пр/	3	4
2.16	Внутрикадровый монтаж: глубинная мизансцена. /Ср/	3	4
2.17	Монтаж при многокамерной съемке (ПТС). /Пр/	3	2
	Раздел 3. Творческие задачи и современные проблемы монтажа.		
3.1	Творческие задачи и современные проблемы монтажа. Вводное занятие. /Пр/	3	2
3.2	Создание знаковости в монтаже и современные приемы монтажа. /Пр/	3	2

3.3	Визуализация субъективных состояний. /Пр/	3	2
3.4	Визуализация субъективных состояний. /Ср/	3	2
3.5	Монтаж как способ имитации и конструирования экранной реальности. /Пр/	3	2
3.6	Монтаж массовых сцен. Специфические задачи монтажа. /Пр/	3	1
3.7	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Пр/	3	2
3.8	Монтажное пространство: его информационность, семантика, мера условности. Дистанционный и ассоциативный монтаж /Ср/	3	4
3.9	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Пр/	3	2
3.10	Монтажное время. Организация течения внутриэкранного времени. "Монтаж времени" А. А. Тарковского /Ср/	3	2
3.11	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Пр/	3	2
3.12	Приемы организации и развития драматургии в монтаже. /Ср/	3	1
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет (3 семестр)

Зачётной работой является видеосюжет с пояснительной запиской. Зачет проводится в форме показа и защиты.

Тема экзаменационной работы: Реальность, воспоминание, грезы.

В работе съемочно-монтажными методами должна быть переданы все три состояния: объективное наблюдение, воспоминание персонажем некоего события и его мечтание. Должна быть выстроена различная, соответствующая задаче, логика, встроены ясные «ключи» перехода из реальности в субъективное состояние. Т.е., по итогу, зритель должен точно опознавать, какое видение персонажа сейчас воспроизводится на экране и понимать его логику и развитие. Хронометраж – 7...10 минут.

В пояснительной записке должно быть объяснено и обосновано применение конкретных приемов, логики, ритмов и пр.

Список вопросов, которые должны быть отражены в пояснительной записке:

1. Как решается в монтажном ряду режиссерский замысел.
2. Проанализировать использованные монтажные приемы развития и обострения драматургии, монтажное решение организации событийных сломов. Какими приемами выявлен в монтаже авторский жанр
3. Объяснить монтажное пространство и «географию» в своей ленте.
4. Описать использованные в монтаже приемы работы с экранным временем и объяснить их выбор.
5. Какие именно съемочные решения повлияли на выбор системы монтажа?
6. Какие виды и типы монтажа использованы в работе и почему?
7. Какие именно монтажные приемы использованы в монтаже и почему?
8. Чьи точки зрения выстроены съемкой и монтажом, какие приемы для этого использованы.
9. Принципы организации монтажного темпо-ритма фильма.
10. Объяснить использованные в работе принципы монтаж звукового ряда: выбор приемов и их обоснование.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Монтажный ряд как элемент режиссерского замысла. Виды и типы монтажа, их преимущества и недостатки.
2. Закономерности зрительского восприятия монтажного ряда. Принцип организации доминанты и ключевые кадры в монтажной фразе.
3. Монтажные приемы развития и обострения драматургии, монтажное решение организации событийных сломов. Приемы выявления жанра в монтаже.
4. Основные законы и правила монтажа.
5. Задачи организации монтажных ритмов и закономерности их восприятия. Метрический и ритмический монтаж: различия, преимущества и недостатки каждого из приемов. Новые приемы монтажа, основанные на метрической структуре.
6. Монтажные приемы: вертикальный интеллектуальный, дистанционный монтаж и монтаж аттракционов. Принципы и способы выстраивания.
7. Внутрикадровый монтаж: основные принципы и способы построения, сильные и слабые стороны приема. Творческие и технико-технологические проблемы выстраивания.
8. Визуализация субъективных состояний в монтаже. Принципиальные отличия при воспроизведении воспоминаний, сновидений, грез, аффектов и других особых состояний.
9. Организация монтажом пространства фильма. Основные принципы и методы разворачивания пространства. Способы разворачивания пространства как метод решения режиссерских задач.
10. Монтажное время: течение времени в монтажной фразе и эпизоде/сцене, способы и приемы управления субъективным временем. Организация субъективного времени как метод решения режиссерских задач.
11. Монтаж как основной способ создания образной структуры фильма: режиссерские методы выстраивания пути от факта-признака к образу.
12. Точки зрения камеры и их выявление в монтажном ряду: основные принципы и приемы, цели и задачи. Авторская точка зрения и субъективные видения персонажей, их монтажная логика и ритмы, средства передачи видения.
13. Два основных монтажных подхода: конструирование и имитация реальности фильма. Основные принципы, сильные и слабые стороны, разница в зрительском восприятии.
14. Принципы монтажа саундтрека: основные элементы, приемы и способы организации звукового ряда.
15. Режиссерский сценарий и раскадровка: цели и задачи. Основные графы режиссерского сценария, их содержание и значения.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:

- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы
- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

См. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. - М., 1960
3. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. - М.: Искусство, 1966
4. Дворниченко С. Гармония фильма. - М.: Искусство, 1982
5. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. - М.: Искусство, 1964
6. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор./Уч.пособие. - М.: ВГИК, 2000
7. Козинцев Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. - М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981
8. Козинцев Г. Глубокий экран. - М.: Искусство, 1971
9. Козинцев Г. М. Пространство трагедии. - Л.: Искусство, 1973
10. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М.: Искусство, 1974
11. Кулешов Л. Кинематографическое наследие. - М.: Искусство, 1979
12. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкиноиздат, 1941
13. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллинн : Ээсти раамат, 1973
14. Лотман Ю. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1960
15. Медынский С. Компонуем кинокадр.- М.: Искусство,1992
16. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. - М., 1973
17. Пелешян А.А. Моё кино: /Сб. - Ереван: Советакан грох, 1983
18. Пудовкин В. Собрание соч. в 3-х томах. - М.: Искусство, 1974
19. Рабигер М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн». - М., 1999
20. Рабигер М. Монтаж. / Учебное пособие. - М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999
21. Ромм М. Вопросы киномонтажа - М.: ВГИК, 1969
22. Ромм. М. Беседы о кино. - М.: Искусство, 1964
23. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. - М.: ВГИК, 1973
24. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. - М, 1993
25. Феллини Ф., Чэндлер Ш. Мой трюк — режиссура. - М.: Киноведческие записки, 2001
26. Феллини Ф. Феллини о Феллини. /Интервью. Сценарии. - М.: Радуга, 1988
27. Франк Г. Карта Птоломея. - М.: Искусство, 1975
28. Эйзенштен С. Избранные произведения в 6-ти томах. - М.: Искусство, 1964-1971
29. Эйзенштейн С. Монтаж. - М., 1982

Дополнительная литература:

1. Базен А. Что такое кино. / Сб. статей. - М.: Искусство,1972
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. - М.: Прогресс, 1968
3. Бергман И. Исповедальные беседы. - М.: РИК Культура, 2000
4. Васильев С. монтаж кинокартины. - М.: Теа-кино-печать, 1929
5. Выгодский С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1968
6. Головня А. Свет в искусстве оператора. - М.: Госкиноиздат, 1945
7. Гринуэй П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении/ Журнал «Искусство кино» № 8. - М., 1991
8. Иоселиани О. Сочинение фильма. /Журнал «Искусство кино», №4. - М., 1993
9. Иоселиани О. Без крупных планов. /Интервью. Журнал «Искусство кино», №4. - М., 1993
10. Иттен И. Основы цвета. - М.: Издатель Д.Аронов, 2000
11. Клер Г. Размышления о кино. - М.: Искусство, 1958
12. Лоусон Д. «Фильм - творческий процесс». - М.: Искусство, 1965
13. Марген М. Язык кино. - М.: Искусство, 1959
14. Савченко И. О монтаже. /Журнал «Искусство кино». - М., 1960
15. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео. 1,2,3 части. /М. А. Дворников. 2001, 2003, 2005
16. Стараро Ф.В. Управление светом. / Учебное пособие. - Ташкент, 2007
17. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. - М.: Искусство, 1972
18. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. - М., 1996
19. Чухрай Г. Мое кино. - М.: Алгоритм., 2001
20. Широков Г. Беседы о монтаже. /Искусство кино - 1960г №7.
21. Шуб Э. Крупным планом. - М., 1972

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Монтажный класс	Компьютер для видеомонтажа: Intel Core i9 10900KF/ОЗУ 32Гб/SSD 250Гб+1Тб/HDD 4Тб – 16 шт.; Телевизор LED Erisson 55" 55ULX9020T2 черный Ultra HD – 1 шт.; Наушники Sennheiser HD 200 PRO – 16 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Также обязательным является выполнение видеозадач по пройденным темам.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка контрольных работ.

Примеры тем видеозадач:

Тема 1. Съемка встречных диагоналей ("восьмерка").

Тема 2. Эффект Кулешова

Тема 3. Раскадровка картины.

Тема 4. Этюд "Читатель" (на монтаж звука и создание звуковой "картины")

Тема 5. Этюд "Мой город" (на выстраивание визуальной доминанты)

Тема 6. Пространство персонажа.

Тема 7. Этюд "Опаздывая на работу" (метрический монтаж)

Тема 8. Музыкальный клип (вертикальный монтаж и монтаж аттракционов)

Тема 9. Этюд "Иду в гости" (параллельный и ритмический монтаж, монтажный гэг)

Тема 10. Внутрикадровый монтаж

Тема 11. Знаковое монтажное пространство

Тема 12. Реальность, воспоминание, грезы

Для успешного и полного освоения дисциплины «Теория и практика монтажа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическим занятиям, предусмотренным по этой дисциплине.

Теоретические курсовые работы выполняются студентами после ознакомления с соответствующими темами, должны закрепить пройденный материал, а также стимулировать обращение студента к первоисточникам и дополнительной литературе для изучения монтажных приемов и понимание их сути.

Творческая работа №1 носит практический характер на тему "Законы монтажных склеек" и выполняется по индивидуальным заданиям.

Творческая работа №2: Монтаж как элемент режиссерского языка (объем не менее 12 стр.)

Должны быть рассмотрены приемы: метрический, ритмический, доминантный монтаж, приемы параллельного, интеллектуального, вертикального монтажа и монтаж аттракционов. А так же проанализировать воздействие на зрителя этих приемов (включая собственный опыт).

Литература:

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974

Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960

Братья Васильевы. Собр. соч. В 3 т. М., 1981. гл. Азбука монтажа. С.173-23

Васильев С. Монтаж кинокартины. Теа-кино-печать. М.1929

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.Искусство, 1966

Выгодский С. Психология искусства. М.Искусство, 1968

Дворниченко С. Гармония фильма. М. Искусство 1982

Добин Е. Поэтика киноискусства. М. Искусство, 1961

Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М.Искусство, 1964

Клер Г. Размышления о кино. М.Искусство. 1958

Козинцев Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. М. Бюро пропаганды советского киноискусства. 1981

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М. Искусство, 1974

Кулешов Л. Кинематографическое наследие. М. Искусство. 1979

Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М. Госкиноиздат. 1941

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн. Ээсти раамат. 1973

Лотман Ю. Структура художественного текста. М. Искусство. 1960

Лоусон Д. «Фильм - творческий процесс» М, Искусство. 1965

Мартен М. Язык кино. М. Искусство. 1959

Медынский С. Компонуем кинокадр. М. Искусство. 1992

Пудовкин В. Собрание соч. в 3-х томах. М. Искусство. 1974. Монтаж. (с.249-252). О монтажном ритме. (с.269-271).

Рабигер М. Монтаж. Учебное пособие М, Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999

Рабигер М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн». М. 1999

Ромм М. Вопросы киномонтажа М. Изд. ВГИК,а 1969г

Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М. Изд. ВГИКа. 1973

Ромм. М. Беседы о кино. М.Искусство. 1964

Савченко И. О монтаже. Журнал «Искусство кино», 1960

Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео. 1,2,3 части. М. А. Дворников. 2001, 2003, 2005

Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. М. Искусство, 1972

Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996

Феллини Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. М. Изд.: Радуга. 1988
Феллини Ф. Чэндлер Ш. Мой трюк — режиссура М. Изд.: Киноведческие записки. 2001
Франк Г. Карта Птоломея. М. Искусство. 1975
Чухрай Г. Мое кино. Изд.: Алгоритм. 2001
Шуб Э. Крупным планом. М. 1972
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1964. Т.2. Четвёртое намерение кино (с.45-49). Монтаж 1938. (с.156-188). Вертикальный монтаж. (с.189-268). Монтаж (1937) (с.329-488).
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1966. Т.4. Режиссура. Искусство мизансцены. (с.13- 7 40).
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М., 1967. Т.5. Диккенс, Граффит и мы. (с.129-180).

Творческая работа №3: Современные проблемы авторского монтажа (объем не менее 12 стр.)

Должны быть рассмотрены приемы: ассоциативный монтаж, дистанционный монтаж А.Пелешяна, способы выстраивания субъективного времени и внутрикадрового пространства (включая "монтаж времени" А.А.Тарковского). Разобраться, как старые монтажные приемы модернизировались в "клиповый", "трешевый" монтаж и прием "Jump cut" ("джамп кат"). Проанализировать использование современных монтажных приемов, их возможностей и результата (в т.ч. и собственного опыта).

Литература:

Гринуэй П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении. М. Журнал «Искусство кино» № 8 1991
Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. Уч.пособие. М.: ВГИК, 2000
Иоселиани О. Без крупных планов. Интервью. Журнал «Искусство кино», №4, 1993
Иоселиани О. Сочинение фильма. Журнал «Искусство кино», №4, 1993
Козинцев Г.М. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981.
Козинцев Г.М. Из рабочих тетрадей разных лет. журнал Искусство кино, №11, 1992г.
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, Ээсти Раамат, 1973г.
Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.1 М. 1973
Пелешян А.А. Моё кино: [Сб.]. Ереван: Советакан грох, 1983
Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре. Учебное пособие
Стораро В. Управление светом.
Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. М. 1993
Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993.
Тарковский А. Начало... и пути. М., 1994.
Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. М.: Искусство, 1991.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Киносветотехника

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 1 зачет с оценкой 2
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	68	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Киносветотехника

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 4 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: приобретение профессиональных навыков производственной работы со светом и опыта решения творческих задач посредством освещения. Освоение методики постановки света в павильоне, в интерьере и на натуре.
2	Задачи дисциплины: приобрести навыки создания атмосферы в кадре, работы над экранными образами персонажей, организации работы операторской группы при постановке света на съемочной площадке, создания тонального решения кадра, имитации различных эффектов освещения с помощью работы со светом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Киносъёмочная оптика
2	Мастерство кинооператора
3	Телесъёмочная аппаратура
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Светотехника и экспонометрия
2	Ассистентская практика
3	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальным методы съемок.
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную график, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- принципы постановки света в павильонах, интерьерах и на натуре;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- решать при помощи света композиционные задачи, работать над экранным образом персонажа, над пространственным решением кадра, его тональностью и колоритом;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками раскрытия драматургического смысла эпизода с помощью светового решения сцены;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Киносветотехника		
1.1	СВЕТ КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕТА. Дуализм природы излучения: волновое (электромагнитное) и квантовое представления. Диапазон электромагнитных излучений. Оптическая область спектра. Спектральный состав излучения. Поток излучения и световой поток. Понятие об эффективном и фотоактивном потоках излучения. Ахроматические, хроматические и монохроматические излучения. Понятие о цвете. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. /Пр/	1	2
1.2	ИЗЛУЧАТЕЛИ СВЕТА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ. Основы фотометрии. Основные световые величины и связь между ними: световой поток, световая отдача, сила света, освещенность, яркость, интервал яркостей, коэффициенты яркости, отражения, пропускания и поглощения, оптическая плотность; единицы измерения и методы световых измерений. Погрешности измерений и способы их оценки. Умение производить световые измерения и оценивать их погрешность. Спектральные свойства излучений, способы их представления: колориметрическая характеристика, спектральная характеристика (таблица, график, зональный график); цветовая температура. Техника измерения. Классификация излучателей: первичные и вторичные, точечные и протяженные, искусственные и естественные; тепловые, газоразрядные, люминесцентные. Виды спектров. /Пр/	1	12
1.3	СВЕТОВЫЕ СВОЙСТВА ТЕЛ И СРЕД. Общие представления об излучателях света: тепловых, люминесцентных, лазерах. Спектры излучения. Источники света, их принципы действия, характеристики, типы, особенности: лампы накаливания, газоразрядные лампы. Световой поток, освещенность, создаваемые точечными источниками света на горизонтальной поверхности. Свойства протяженных равноярких источников света. Закон Ламберта. Связь между основными световыми величинами для точечных и равноярких протяженных источников света. Виды распределения в пространстве излучаемого, отраженного и пропущенного световых потоков в зависимости от светотехнических свойств поверхности или среды: диффузное, зеркальное, направленно-рассеянное. Коэффициент яркости. Отражение света и его виды. Поглощение и пропускание света. Спектральная селективность тел и сред. Оптическая плотность и закон аддитивности для неё. Спектральные характеристики отражения, поглощения и пропускания. Светофильтры. Киноэкраны и их свойства. /Пр/	1	16
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	33
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
1.6	ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА. Направленный и рассеянный свет в природе. Солнце и его фотометрические характеристики. Источники естественного рассеянного света. Регулярные и нерегулярные факторы, влияющие на естественное освещение: астрономические (высота солнца над горизонтом, ориентация освещаемой поверхности по отношению к солнцу, высота местности над уровнем моря); метеорологические (состояние облачности, наличие и характер атмосферной дымки, туман и т.д.); факторы ближнего окружения (рефлектирующие наземные предметы). Особенности естественного освещения в сумерках, ночью, под водой и в космосе. /Пр/	2	4

1.7	<p>ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА. Основные светотехнические характеристики искусственных источников света: световой поток, яркость, сила света, светоотдача, спектральный состав излучения, продольная кривая распределения силы света, цветовая температура. Эксплуатационные характеристики: полезный срок службы, мигание, уровень шума. Лампы накаливания. Классификация: обычные лампы накаливания, галогенные лампы, линейные лампы, лампы-фары. Их устройство и основные характеристики. Газоразрядные лампы: металлогалогенные лампы, ксеноновые лампы. Их принцип действия, достоинства и недостатки. Дуга высокой интенсивности. Её светотехническая характеристика и область применения. /Пр/</p>	2	12
1.8	<p>ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Осветительные приборы: виды, типы, устройство, характеристики, особенности. Вспомогательные средства: регулирования световых потоков, формы световых пятен, отражательные подсветы, рассеиватели, поглотители, затенители, маски, осветительные светофильтры. Системы электропитания киноосветительных приборов: применяемые напряжения и род тока; магистральная и радиальная системы питания приборов. Трёхфазная сеть переменного тока и подключение к ней осветительных приборов. Расчет допустимой нагрузки. Назначение осветительной аппаратуры. Классификация. Основные характеристики осветительных приборов. Кинопроекторы ламповые. Конструкция и эксплуатационные характеристики. Светораспределение. Дистанция оформления луча. Рекомендации по применению. Кинопроекторы дуговые. Конструкция и светотехнические параметры. Рекомендации по применению. Кинопроекторы с газоразрядными источниками света. Киноосветительные приборы с зеркальными лампами. Конструкция и светотехнические параметры и рекомендации по применению. Киноосветительные приборы направленно-рассеянного света с галогенными лампами, основные конструктивные и эксплуатационные параметры. Осветительные приборы рассеянного и бестеневого освещения с лампами накаливания. Их основные конструктивные и эксплуатационные характеристики . /Пр/</p>	2	12
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	35
1.10	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету и зачёту с оценкой:

1. Природа излучения. Корпускулярно-волновой дуализм излучения.
2. Шкала электромагнитных волн. Оптический диапазон. Видимое, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения.
3. Характеристики излучения: поток излучения, спектральный состав.
4. Спектры излучения. Спектральная селективность и чувствительность приемника излучения.
5. Световой поток. Абсолютная и относительная спектральная световая эффективность потока излучения.
6. Световые величины и единицы.
7. Понятие телесного угла. Зональный телесный угол.
8. Сила света. Единица измерения силы света. Метод определения силы света источника на фотометрической скамье.
9. Продольная кривая силы света (КСС). Пример построения продольной КСС.
10. Цветовая температура. Метод сине-красного отношения для определения цветовой температуры источников света.
11. Основные соотношения для точечных источников света.
12. Основные соотношения для протяженных источников света.
13. Взаимодействие светового потока с веществом. Коэффициенты поглощения, отражения и пропускания светового потока.
14. Распределение вторичного светового потока в пространстве.
15. Коэффициент яркости. Индикатриса яркости. Идеальный рассеиватель.
16. Рассеяние света в различных средах. Виды рассеяния света.
17. Потери светового потока в оптических системах. Расчет коэффициента пропускания оптической системы.
18. Светорассеяние в оптических системах: причины, следствия, способы борьбы.
19. Просветление оптических поверхностей. Однослойное и многослойное просветление.
20. Светофильтры: назначение и классификация.
21. Применение цветных корректирующих фильтров в черно-белой фотографии.
22. Естественные источники света: примеры, основные характеристики.
23. Классификация искусственных источников света. Тепловые источники света: конструкция, принцип действия.
24. Классификация искусственных источников света. Люминесцентные источники света: конструкция, принцип действия.
25. Классификация искусственных источников света. Светодиодные источники света: конструкция, принцип действия.
26. Технические и эксплуатационные характеристики источников света.
27. Сравнительные характеристики источников света различного типа.
28. Освещенность осевой точки изображения в различных режимах работы объектива.
29. Освещенность оптического изображения вне оптической оси объектива.
30. Геометрическое и эффективное относительное отверстие. Диафрагменное число. Их влияние на параметры изображения и параметры съемки.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Недосекова, Т. С. Художник по свету [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Недосекова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 74 с.
2. Самуэлсон, Д. Киновидеокамеры и осветительное оборудование. Выбор и применение [Текст] = Motion Picture Camera & Lighting Equipment. Choice and Technique : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Д. Самуэлсон. - М. : ГИТР, 2004. - 240 с.
3. Куклин, С. В. Источники света для кино- и видеопроекции [Текст] : учебное пособие : рекомендовано к изданию в качестве учебного пособия Советом факультета технологий кино и телевидения / С. В. Куклин ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГУКиТ, 2013. - 63 с.
4. Смирнов, Б.А. Избранные статьи [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 192 с.
5. Голдовский, Е. М. Светотехника киносъемки [Текст] : учебник / Е.М. Голдовский. - М. : Искусство, 1968. - 262 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Съёмочный павильон	прожектор линзовый РС-1000 – 22 шт.; прожектор PAR-64 – 30 шт.; профильный прожектор ETC Source Four 750 – 20 шт.; прожектор линзовый РС-2000 – 4 шт.; прожектор полного вращения ClayPakyAxcorSpot 400 – 4 шт.; полноповоротный светодиодный прожектор ClayPaky NY B-EYE K15 – 4 шт.; прожектор полного вращения Clay Paky Mini-B – 6 шт.; дымовая машина Antari Z-800-II – 1 шт.; генератор тумана Antari HZ-400 – 1 шт.; Камера Sony4101244084 Видеокамера Panasonic – 1 шт.; PTZ Panasonic – 1шт.; Монитор накамерный Lilliput – 1 шт.
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в электронном виде материал, отражающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.

Чтение лекций по всем разделам необходимо сопровождать наглядным изображением схем оптических приборов, расчетными схемами и т.д., желательно поэтапно для полного понимания способа построения. Затем можно продемонстрировать плакаты или готовые рисунки медиа средствами для большей наглядности. В течение лекции рекомендуется проводить блиц-опрос по усвоенным понятиям и терминологии.

При освоении материала новой темы рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом конспекта лекций и методическими материалами.

При подготовке к зачету следует выполнять распорядок дня, разумно чередовать работу с паузами для отдыха, организовать полноценный сон и здоровое питание. Правильно спланированный режим подготовки без ущерба для здоровья позволит успешно сдать зачет.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Светотехника и экспонетрия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная часов на контроль	33 9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Светотехника и экспонометрия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: знакомство с основами и особенностями светотехники, с требованиями к источникам света для кино- и телевизионных студий, с теоретическими основами процессов формирования фотографического и кинематографического изображений; расширение знаний в области образования фотографического изображения, необходимых для глубокого понимания количественных взаимосвязей между стадиями фотографического процесса; формирование технического кругозора, необходимого для общения с техническими специалистами и решения технических и технологических задач, возникающих в процессе работы кинооператора.
2	Задачи дисциплины: готовность решать практические и творческие задачи по организации освещения на съемочной площадке; приобрести практические навыки использования киноосветительного оборудования и светотехнических материалов при организации освещения; свободно ориентироваться в вопросах правильного выбора осветительного оборудования и материалов, применяемых для решения тех или иных художественных задач; развить умения и навыки контроля фотографических процессов и определения сенситометрических характеристик светочувствительных материалов с точки зрения фотографической метрологии; предвидеть возможный результат сенситометрических испытаний, необходимых для использования кинофотоматериалов в практических условиях; ознакомиться с существующими экспонометрическими приборами, технологиями и методиками экспонометрических расчетов, достижениями науки и техники в этой области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Киносветотехника
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
2	Техника и технология производства видеофильма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную график, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- светотехнические характеристики и технические параметры применяемых в кинопроизводстве и на телевидении источников света, осветительных приборов и светотехнических материалов
3.2 Уметь:	
3.2.1	- осуществлять правильный выбор светотехнического оборудования
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками измерения и расчетного определения световых величин; навыками использования методики цветowych измерений съемочного освещения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОТЕХНИКИ		
1.1	Светотехнические единицы. Световые измерения. Основные светочувствительные величины и единицы. Лучистая энергия и зрение. Световые величины и единицы. Субъективная фотометрия. Объективная (физическая) фотометрия. /Пр/	3	4
1.2	Требования к источникам света для кино и телевизионных студий. Лампы накаливания. Спектр излучения. Экспонимичность. Эксплуатационные характеристики. Типы ламп накаливания. /Пр/	3	4
1.3	Законы температурного излучения. Газоразрядные лампы. Дуговые лампы. Природа газового разряда. Ртутные лампы, ксеноновые лампы. Импульсные источники света. Электроды дуговых ламп. Типы дуговых ламп. /Пр/	3	4
1.4	Классификация, типы осветительной аппаратуры для студий кино и ТВ. /Пр/	3	4
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	20
	Раздел 2. КИНОФОТОЭКСПОНОМЕТРИЯ		
2.1	Общие сведения о фотографической метрологии. Время экспонирования и факторы, его определяющие. Понятия фотометрии, сенситометрии, структурометрии. Фотометрическая характеристика объекта съемки: интервал яркости объекта съемки, интервал освещенности оптического изображения. Светорассеяние в системе, виньетирование. Фактор потери контраста. Основные факторы, определяющие правильный выбор экспозиции при съемке. Фотографические камеры, их классификация и основные элементы. Фотографические объективы и их разновидности. Основные параметры фотографических объективов. Влияние диафрагмирования на разрешающую способность и резкость. Разновидность фотографических затворов и их основные характеристики. Однодисковые затворы. Лепестковые затворы. Шторные затворы. Коэффициент полезного действия затвора. Съемка с электронными импульсными лампами. Способы определения экспозиции. Экспониметрическая формула. Типы фотоэкспониметров и экспониметрических устройств. Съёмочные светофильтры. Борьба с влиянием атмосферной дымки при фотографической съемке. Кратность светофильтров. Светорассеяние в системе. Негативно- позитивный процесс. Способы контроля режима обработки: по сенситограмме, по тест-изображению. /Пр/	3	4
2.2	Метод сенситометрического испытания киноматериалов. Способы получения изображения на светочувствительном материале. Определение сенситометрии как раздела фотографической науки и ее место в фотографической технике. Закон Вебера-Фехнера. Характеристическая кривая. Критерии определения светочувствительности. Понятие классической, практической светочувствительности, индекса экспозиции. Характеристическая кривая, ее построение и расчеты. Передача яркостей на негативном изображении. Расчет экспозиционных параметров по характеристической кривой. Шкалы экспозиций в сенситометрии, их неравноценность. Явление прерывистого действия света. /Пр/	3	4

2.3	Основы колориметрии, теория фотографического тоновоспроизведения. Рекомендуемое расположение плотностей изображения в негативе на характеристической кривой киноплёнки. Расположение минимальной яркости ("чёрного") на характеристической кривой. Расположение "белого" на характеристической кривой. Соотношение контрастностей негатива и позитива в стандартном кинопроцессе, правило Гольдберга. Контрастность негатива как основной фактор, определяющий передаваемый интервал яркостей объекта. Факторы, определяющие воспринимаемую контрастность изображения в позитиве. /Пр/	3	6
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	13
2.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Съёмочный процесс в черно-белой фотографии: фотометрическая характеристика объекта съёмки. Механизм действия света.
2. Экспонетрия. Экспонетрическая формула. Методы определения экспозиции.
3. Светофильтры в фотографии. Кратность светофильтра и способы её определения. Факторы, влияющие на кратность светофильтра.
4. Экспонетры: типы, составные элементы. Выбор экспонетра в зависимости от предполагаемых условий съёмки.
5. Фотографический объектив, основные параметры. Аберрации и их разновидности.
6. Фотометрические характеристики объекта съёмки: интервал яркости объекта съёмки, контраст, деталь яркости.
7. Факторы, определяющие правильный выбор экспозиции при киносъёмке.
8. Фактор потери контраста при съёмке.
9. Характеристическая кривая и сенситометрические параметры цветных кинофотоматериалов.
10. Сенситометрические испытания черно-белых негативных и позитивных кинофотоматериалов.
11. Частичные средние градиенты. Определение общего среднего градиента, коэффициента контрастности, баланса по светочувствительности и по градиенту.
12. Способы контроля режима обработки: по сенситограмме, по тест-изображению.
13. Расчет экспозиционных параметров по характеристической кривой.
14. Светочувствительность. Определение понятия, "индекс" светочувствительности. Светочувствительность сенситометрическая и практическая, причины их различия. Методы определения.
15. Типы фотоэкспонетров и экспонетрических устройств.
16. Понятие классической, практической светочувствительности, индекса экспозиции.

5.2. Темы письменных работ

Тематика докладов:

1. Основные светочувствительные величины и единицы.
2. Лучистая энергия и зрение.
3. Световые величины и единицы.
4. Субъективная фотометрия.
5. Объективная (физическая) фотометрия.
6. Спектр излучения.
7. Экспонетричность.
8. Эксплуатационные характеристики.
9. Типы ламп накаливания.
10. Законы температурного излучения.
11. Газоразрядные лампы. Природа газового разряда.
12. Ртутные лампы, ксеноновые лампы.
13. Импульсные источники света.
14. Дуговые лампы.
15. Электроды духовых ламп. Типы духовых ламп.
16. Классификация, типы осветительной аппаратуры для студий кино и ТВ.

Примеры тестовых заданий:

Какой тип осветительных приборов является наиболее экономичным(т.е. обладает наименьшим энергопотреблением при равном световом потоке)?

- галогеновые приборы
- металлогалогеновые приборы
- светодиодные приборы

Как можно регулировать световой поток и цветовую температуру в галогеновых приборах рассеянного света?

- с помощью зонта
- с помощью рамки и фильтров
- помощью всего вышеперечисленного

Для чего необходима осветительная техника на съёмочной площадке?
 -для получения необходимого уровня освещенности объекта съемки
 -для создания (повышения) выразительного (художественного) уровня объекта съемки
 -для обеих целей

В каких помещениях запрещено использование осветительных приборов напряжением 220В?
 -в помещениях с повышенной влажностью (банных, бассейнах)
 -в помещениях с токопроводящими полами
 -в помещениях, где есть выделения химических парообразных(газообразных) веществ
 -во всех перечисленных помещениях }

Цветовая температура фотовспышек:
 -5600К
 -3000К
 -2400К

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Тульева, Н.Н. Прикладная оптика и светотехника [Текст] : опорный конспект лекций / Н.Н. Тульева ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд. СПбГУКиТ, 2009. - 41 с. (и более ранние издания)
2. Практическая экспонометрия и сенситометрия [Текст] : метод. указания для студ. спец. 051700 "Кинооператорство". - СПб. : СПбГУКиТ, 2000. - 42 с.
3. Тульева, Н.Н. Киносъёмочная оптика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения по специальности 55.05.03 - Кинооператорство, а также может быть использовано для изучения дисциплин "Прикладная оптика и светотехника" (направление подготовки 11.03.01 - Радиотехника) и "Прикладная оптика" (направление подготовки 11.03.04 - Электроника и нанозлектроника). / Н. Н. Тульева, 2017. - 142 с.
4. Голдовский, Е.М. Светотехника киносъёмки [Текст] : учебник / Е.М. Голдовский. - М. : Искусство, 1968. - 262 с.
5. Прикладная оптика и светотехника [Текст] : Методические разработки для студентов II курса специальностей 0615 и 0533. Основы колориметрии. - Л. : [б. и.], 1984.
6. Недосекова, Т.С. Источники оптического излучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Недосекова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 120 с.

Интернет-ресурсы:

1. Техническое оснащение телевизионных комплексов: <http://ru.okno-tv.ru/>
2. Фототехника <https://www.yarkiy.ru/>
3. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Съёмочный павильон	прожектор линзовый РС-1000 – 22 шт.; прожектор PAR-64 – 30 шт.; профильный прожектор ETC Source Four 750 – 20 шт.; прожектор линзовый РС-2000 – 4 шт.; прожектор полного вращения ClayPakyAxcorSpot 400 – 4 шт.; полноповоротный светодиодный прожектор ClayPaky NY B-EYE K15 – 4 шт.; прожектор полного вращения Clay Paky Mini-B – 6 шт.; дымовая машина Antari Z-800-II – 1 шт.; генератор тумана Antari HZ-400 – 1 шт.; Камера Sony4101244084 Видеокамера Panasonic – 1 шт.; PTZ Panasonic – 1шт.; Монитор накамерный Lilliput – 1 шт.;
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Комбинированные и специальные виды киносъемки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Комбинированные и специальные виды киносъёмки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2022 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: воплощение оператором в экранной форме драматургических и режиссерских задач средствами комбинированных съемок.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с изобразительными возможностями комбинированных съемок, со структурой и оборудованием цеха комбинированных съемок. Научиться использовать технику и методы комбинированных съемок в работе над аудиовизуальным произведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Фотокомпозиция
2	Ознакомительная практика
3	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Съёмочная практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	
ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.	
ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.	
ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съёмочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных	
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.	
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.	
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- современные цифровые технологии, методы комбинированных видов киносъемки
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать различные технические приспособления и специальную операторскую технику при комбинированных съемках
3.3	Владеть:
3.3.1	- современными цифровыми технологиями, применяемыми при комбинированных видах киносъемки при воплощении творческого замысла

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Комбинированные и специальные виды киносъемки		
1.1	История комбинированных съемок. Основоположник трюковых фильмов Жорж Мельес. Первый фильм с использованием покадровой съемки. Пионер кукольной мультипликации Владислав Старевич. /Лек/	5	0,5
1.2	Киносъемочные аппараты для комбинированных съемок. Особенности киносъемочной аппаратуры для комбинированных съемок. Аппараты для ускоренных съемок, модели 2КСК и «ТЕМП». Аппарат 1КСМ для мультипликационных съемок. Аппарат ТКС-3 для комбинированных съемок по методу «Блуждающая маска». Скоростной аппарат «Луна времени». /Лек/	5	4
1.3	Простые приемы комбинированных съемок. Замедленная и ускоренная киносъемки. Обратная съемка. Прием “стоп-камера”. Затемнения, высветления и наплывы. Съемка при необычном положении камеры и актера. /Лек/	5	4
1.4	Метод перспективного совмещения. Понятие линейной, цветотональной и киноперспективы. Масштабные и пространственные совмещения. Совмещения с помощью оптических приспособлений. Дорисовки. Домакетки. Применение каше. Съемка макетов. Узловая точка объектива. /Лек/	5	6
1.5	Множественное экспонирование кадра. Съемка на фоне черного бархата. Съемка кадра по частям с применением неподвижных каше. Оптическая печать. Контактная печать. /Лек/	5	0,5
1.6	Совмещение актерских сцен с отдельно снятым фоном. Различные методы совмещения актерских сцен с отдельно снятым фоном. Аддитивный транспарант. Метод блуждающей маски. Рирпроекция. Фронтпроекция. "Скотч-лайт". Технология "Синий экран". /Лек/	5	6
1.7	Другие способы комбинированных съемок. Метод фотоперекладок. Метод проекционных масок (оптические перекладки). Зеркальное совмещение. Зеркальное отражение. Люминесцентные съемки. Приборы "черного света". /Лек/	5	5
1.8	Технология изготовления и съемки титров фильма. Работа художника по изготовлению надписей. Работа оператора по съемке надписей. Возможности мультстанка МФ-12. Съемка титров многократной экспозицией. Получение цветных надписей на игровом фоне. Анимирование надписей. /Лек/	5	4
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	42
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачет/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Творчество режиссера Жоржа Мельеса.
2. Мультипликация художника Владислава Старевича.
3. Советские и российские фильмы с большим объемом комбинированных кадров.
4. Творчество советского режиссера Павла Клушанцева.
5. Комбинированные съемки в фильме “Золотой ключик” (реж. А. Птушко).
6. Комбинированные съемки в фильме “Старик Хоттабыч”.
7. Комбинированные съемки в фильме “Планета бурь”.
8. Комбинированные съемки в фильме “Экипаж” 1979 года.
9. Изобразительные возможности комбинированных киносъемок.
10. Типы и характеристики пленок, используемых при производстве комбинированных съемок.
11. Структура и оборудование цеха комбинированных киносъемок.
12. Особенности съемочных аппаратов, применяемых для съемки комбинированных кадров.
13. Грейфер, контргрейфер, обтюратор, бипачная кассета киносъемочного аппарата.
14. Работа оператора и художника комбинированных съемок над кадрами к фильму.
15. Приемы трансформации времени на экране. Ускоренная и замедленная киносъемки.
16. Метод многократного экспонирования и съемки кадра по частям.
17. Прием «Стоп-камера». Техническое обеспечение. Художественные возможности.
18. Метод перспективного совмещения, основные правила.
19. Дорисовка, домакетка, применение оптических приспособлений и зеркал.
20. Съемка макетов. Факторы, определяющие масштаб макета. Средства приближения результатов съемки макетов к натуре.
21. Мультистанок. Съемка плоской и объемной мультипликации.
22. Съемка рисунков и фотографий. Приёмы, позволяющие эффективно использовать их для замены натуральных съемок.
23. Трюковая оптическая печать. Художественные возможности.
24. Технология производства комбинированных кадров с использованием люминесцентных красок.
25. Съемки при необычном положении актёра, декорации, камера. Художественные возможности.
26. Съемки на неактивном фоне. Художественные возможности.
27. Сформулировать, каким требованиям должна отвечать панорамная головка штатива при съемке дорисовок и домакеток?
28. Рирпроекция и фронтпроекция. Художественные возможности. Различия в методах.
29. Технология производства комбинированных кадров при съемках на синем или зелёном фоне.
30. Технология Digital Intermediate. Аппаратура, пленка.
31. Киносъемка фонов для титров к фильму. Графическое оформление кинокартины.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Попова, Н.Ф. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с. - Электрон. версия печ. публикации.
2. Плужников, Б.Ф. Искусство комбинированных киносъемок [Текст] : учебное пособие / Б. Ф. Плужников. - М. : Искусство, 1984.
3. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
4. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с.
5. Сенский, Мацей. Комбинированные киносъемки [Текст] = Filmowe Zdjecia Trickowe : пер. с пол. : научно-популярная литература / М. Сенский. - М. : Искусство, 1979. - 231 с.
6. Комбинированные киносъемки [Текст] : к изучению дисциплины / Л.Г. Гольштейн, Г.П. Сенотов, Я.Л. Лейбов, В.А. Глебов. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство, 1978.
7. Попова, Н.Ф. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
8. Горбачев, Б.К. Техника комбинированных съемок [Текст] / Б.К. Горбачев. - Изд. 2-е. - М. : Искусство, 1961. - 275 с. (и более ранние издания)

Интернет-ресурсы

1. Техническое оснащение телевизионных комплексов: <http://ru.okno-tv.ru/>
2. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	<p>Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.</p>
Тон-ателье	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZкамера P4KBirdDog PTZ камера – 2 шт.; Репортажная камера PXW-X320//CSony Видеокамера – 1 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCasterMiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД DavinciResolveStudio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BWK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-ASennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-ASennheiser – 1 шт.; Кабель Canage с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logosam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logosam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logosam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logosam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logosam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logosam – 2 шт.; Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logosam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой</p>
Аппаратная записи и монтажа звука:	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZкамера P4KBirdDog PTZ камера – 2 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCasterMiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД DavinciResolveStudio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента. Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Примеры заданий для практических работ:

1. Съёмка с использованием метода "тайм-лапс".
2. Съёмка с использованием метода "рапид".
3. Съёмка с использованием метода "стоп-камера".
4. Съёмка с использованием неактивного фона.
5. Съёмка с использованием метода "обратная съёмка".
6. Съёмка с использованием метода двойной экспозиции.
7. Съёмка с использованием метода перспективного совмещения.
8. Съёмка рисунков, фотографий и иконографии.
9. Съёмка 30 секундного сюжета с использованием одновременно нескольких методов комбинированных съёмок.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Основы кинорежиссуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 3
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная часов на контроль	77 9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Основы кинорежиссуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2022 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель(и) дисциплины: сформировать знания теоретических основ кинорежиссуры и практические навыки, позволяющие анализировать потенциал создаваемых проектов, принимать ответственные творческие и управленческие решения, направленные на максимально полное воплощение художественного замысла, изучить основы профессии кинорежиссёр.
2	Задачи дисциплины: 1. Изучить этапы работы над фильмом с точки зрения режиссера. 2. Сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах режиссерской деятельности. 3. Научить анализировать художественную ценность и потенциал творческих проектов. 4. Сформировать навыки критического анализа экспликации режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения. 5. Научить анализировать выразительные средства современной аудиовизуальной индустрии. 6. Изучить способы реализации авторского замысла в процессе создания аудиовизуального произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
нет предшествующих дисциплин	
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Звуковое решение фильма
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
3	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
4	Мастерство кинооператора
5	История телеоператорского мастерства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.

УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.

ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития.
ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.
ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	особенности работы кинорежиссера на различных этапах осуществления творческого проекта
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать художественный потенциал проекта, оценивать работу кинорежиссера на всех этапах создания аудиовизуального произведения
3.3	Владеть:
3.3.1	методикой анализа работы режиссера в процессе создания аудиовизуального произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Кинематограф и кинорежиссура		
1.1	Режиссура как творческая и духовная деятельность. Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино. /Лек/	2	8
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	8
	Раздел 2. Работа режиссера в процессе создания АВП		
2.1	Особенности работы режиссера в подготовительном периоде. Литературный и постановочный сценарий. Принципы композиции отдельных элементов сценария. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета. Режиссерская экспликация. /Лек/	2	20
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	36
2.3	Особенности работы режиссера на съемочной площадке как руководителя коллективного творческого процесса. Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер. /Лек/	3	15
2.4	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период. Анализ художественного потенциала проекта. Характер и построение актерского образа. Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества с актером. Мизансцена и мизанкадр. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства. Создание звукозрительного образа. Превращение фрагмента литературного произведения в кинофильм. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма. /Лек/	3	15
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Примерный перечень вопросов к зачету:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета. 2. Поступательно-последовательный ход. 3. Путь простого нагнетания. Саспенс (А. Хичкок). 4. Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода». 5. Прием «обратного хода». 6. Другие приемы. 7. Режиссерская экспликация. 8. Проблема интерпретации в кино литературных произведений. 9. Основы динамики и выразительности характера. 10. Рельефность характера. 11. Формы сотрудничества с актером. 12. Этапы работы над мизансценой. 13. Декорация как игровая площадка актерского действия. 14. Понятие о кадре. 15. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства. 16. Драматургическая композиция монтажа. 17. Практическое осуществление цветового замысла. 18. Разбор и трактовка литературного произведения, и переложение в схему инсценировки. 19. Анализ драматургического материала. 20. Разработка отдельных характеров и сцен. 21. Формирование и воплощение режиссерского замысла. 22. Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором. 23. Режиссерская трактовка образов-характеров.

Практическое задание к зачету включает выполнение творческого задания, состоящего из 2-х частей:

- Теоретическая часть включает описание жанра аудиовизуального произведения (АВП), его современные тенденции развития.

- Практическая часть включает детальный анализ АВП по следующим вопросам:

1. Название и год выпуска.
2. Тематический анализ АВП.
3. Установление приемов художественной выразительности.
4. Сравнительный анализ конкретного образа в АВП с учетом его динамики.
5. Характеристика и творческие достижения продюсера АВП.
6. Экономическая эффективность (окупаемость) АВП.

5.2. Темы письменных работ

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет и защищает реферат.

Темы рефератов:

1. Особенности работы режиссера на различных этапах производства фильма
2. Инструменты режиссера при работе с актером и неактером.
3. Режиссерская трактовка образов-характеров.
4. Формы сотрудничества с актером.
5. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма.
6. Режиссура как руководство коллективным творческим процессом.
7. Профессиональные качества режиссера.
8. Работа режиссера с драматургом.
9. Работа режиссера с оператором.
10. Работа режиссера со звукорежиссером.

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет одно тестовое задание. Тесты формируются автоматически в системе дистанционного обучения Moodle по вариантам, каждый вариант содержит 18 вопросов.

Примеры тестовых заданий:

1. Какие планы М. И. Ромм назвал кадрами "переменной крупности".

- a) Когда в одном плане по ходу действия персонажи удаляются и приближаются относительно объектива
- b) Планы с портретом на фоне пейзажа
- c) Кадры, снятые трансфокатором
- d) Планы с панорамой сопровождения
- e) Планы с подводной съемкой

2. Кто автор высказывания "Кинематография – это, прежде всего, монтаж".

- a) Эйзенштейн
- b) Урусевский
- c) Шпаликов
- d) Шепитько
- e) Герман
- f) Никулин
- g) Ромм

3. «Школа переживания» в кино – это:

- a) проживание роли
- b) показ эмоций
- c) без эмоциональная игра

4. «Я в предлагаемых обстоятельствах» в кино – это:

- a) соблюдение правил работы на съемочной площадке
- b) проживание жизни героя, как своей
- c) понимание различия главной и второстепенной роли

5. Работа над режиссёрским сценарием ведется

- a) в конце фильма
- b) перед подготовительным периодом
- c) после подготовительного периода

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет творческое задание в письменной форме.

Творческое задание состоит из 2-х частей:

- Теоретическая часть включает описание жанра аудиовизуального произведения (АВП), его современные тенденции развития.

- Практическая часть включает детальный анализ АВП по следующим вопросам:

1. Название и год выпуска.
2. Тематический анализ АВП.
3. Установление приемов художественной выразительности.
4. Сравнительный анализ конкретного образа в АВП с учетом его динамики.
5. Характеристика и творческие достижения продюсера АВП.

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет по дисциплине проходит в виде устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Антонов, А.М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Антонова, А.А. Екатерининская ; С.- Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 157 с.
2. Лопушанский, К.С. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. Лопушанский, В.Е. Васильев, А.А. Екатерининская ; С.-Петербург. Гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 124 с.
3. Сахновский, В.Г. Работа режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 252 с.
4. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Сахновский. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с.
5. Митта, Александр. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст]: к изучению дисциплины / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ, 2014. - 469 с.
6. Васильев, В.Е. Кинорежиссура [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Васильев, А.А. Екатерининская ; С.- Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 170 с.
7. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Батраков [и др.] ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с.
8. Косинова, М.И. Как снять шедевр: история создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР "Иваново детство", "Андрей Рублёв" [Текст] : научное издание / М.И. Косинова, В.И. Фомин. - Москва : Канон+, 2016. - 592 с.
9. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с.
10. Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой режиссуры СПбГИКиТ [Электронный ресурс] : методический материал / С.- Петерб. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатерининская]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 10 с.

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profokino.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т. д.)

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- выполнять практические задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель самостоятельной работы – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверка и обсуждение работ студентов;
3. зачет.

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в анализе фильмов и их детальном обсуждении.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Кинодраматургия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.rlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 6
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент Степанова П. М.

Рабочая программа дисциплины

Кинодраматургия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – представить главные теории кинодраматургии и способы применения их на практике написания сценария.
2	Задачи: 1. Познакомить студентов с теорией и основами сюжетосложения; 2. Сформировать навыки корректировки сценария; 3. Ознакомить с разнообразием форм и методов работы сценаристов мирового кинематографа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Кинодраматургия» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство режиссера телевидения», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История отечественного кино
2	История зарубежного кино
3	Теория и практика монтажа
4	Мастерство кинодокументалиста
5	Мастерство кинооператора
6	Телеоператорское мастерство
7	История русского театра
8	История русской литературы
9	История зарубежного театра
10	История телеоператорского мастерства
11	История фотоискусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История отечественного кино
2	Мастерство кинодокументалиста
3	Мастерство кинооператора
4	Техника и технология производства видеофильма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- задачи и предмет изучения основных разделов дисциплины;
3.1.2	- базовый терминологический аппарат дисциплины;
3.1.3	- историю становления кинодраматургии;
3.1.4	- основные законы и понятия кинодраматургии.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- ориентироваться в драматургических направлениях и школах;
3.2.2	- анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важные произведения сценарного мастерства.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- умением написать сценарий по собственным замыслам и темам;
3.3.2	- объективной оценкой новизны и оригинальности современных явлений в киноиндустрии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Особенности кинодраматургии		
1.1	Особенности кинодраматургии. /Лек/	6	4
1.2	Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества. /Лек/	6	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	12
	Раздел 2. Редакторское мастерство		
2.1	Жанры кинодраматургии. /Лек/	6	4
2.2	Редакторское мастерство. /Лек/	6	4
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	12
	Раздел 3. Сценарное мастерство		
3.1	Сценарий – идейно-художественная основа фильма. /Лек/	6	3,5
3.2	Композиция киносценария. /Лек/	6	3,5
3.3	Сюжет и фабула. /Лек/	6	3,5
3.4	Характер. Рольевые функции основных и второстепенных персонажей. /Лек/	6	3,5
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	11
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Композиционные элементы короткометражного сценария: завязка, драматические перипетии, главное событие, кульминация, развязка.
2. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
3. Композиционные элементы короткометражного сценария. Драматические перипетии.
4. Тема. Идея.
5. Композиционные элементы сценария. Кульминация.
6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог.
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
12. Композиционные элементы сценария. Событие.
13. Сюжет. Фабула.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.
15. Основные принципы построения эпизода.
16. Диалог и монолог в сценарии.

5.2. Темы письменных работ

Самостоятельная работа практического характера:

- Творческая работа студента в виде написанного сценария игрового фильма. Хронометраж и жанр фильма уточняет преподаватель.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже.

Для зачета:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы

Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.

- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Дворкин, Ю.Б. Начала драматургии в сценарном деле: Учебное пособие / Ю.Б. Дворкин. — СПб, 2000. — 368 с.
2. Калугин, Ю.Г. Основы кинодраматургии: учебно-методическое пособие / Ю.Г. Калугин. — СПб. : СПбГУКиТ, 2012. — 57 с.
3. Шубина, И.Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. — Ростов н/Д: МарТ, 2004. — 320 с.
4. Эрдман, Н. Киносценарии: сценарии / Н. Эрдман. — СПб. : Мастерская СЕАНС, 2010. — 784 с.

Дополнительная литература:

1. Биушкин, Г.И. От замысла к воплощению: методическое пособие по составлению, написанию и редактированию газетных, телерадиопубликаций, сценариев / Г. И. Биушкин. — М. : ИХМО, 2004. — 54 с.
2. Донец, Л. Слово о кино / Л. Донец. — М. : Вагриус, 2000. — 397 с.
3. Гребнев, А. Б. Записки последнего сценариста / А. Б. Гребнев. — М. : Алгоритм, 2000. — 348 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Кругосвет. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krugosvet.ru/> (дата обращения: 01.09.2022 г.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.
Мастерская режиссуры телевидения.	Осветительное оборудование, активные акустические системы для постановочной работы; проектор и убирающийся экран; одежда сцены; мебель для размещения студентов; мебелью для размещения зрителей при проведении зачетов и экзаменов; сценической мебелью (кубами, табуретами, ширмами и т.д.)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Кинодраматургия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению киноведческой литературы, изучению текстов режиссеров-практиков, просмотру фильмов и телевизионных программ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Киносъёмочная оптика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 2
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	77	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

б/с, Препод. Устинов

Рабочая программа дисциплины

Киносъёмочная оптика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол №2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование у студентов способности создания и публичного показа игровых телевизионных театральных постановок, спортивных телевизионных передач, документальных фильмов, сюжетов для телепериодики, видеоочерков, видеорепортажей, ток-шоу, концертов, используя технику кинопортретной съемки, комбинированных и специальных съемок, цифровые технологии и компьютерную графику; средства операторской съемочной техники; современную технику репортажной съемки; технику съемки на видеоаппаратуру, а также на 35-миллиметровых, 16-миллиметровых: черно-белой, цветной, обратимой киноплёнках.
2	Задачи дисциплины: - изучить теорию образования и восприятия кино- и телевизионного изображения, принципы устройства и действия оптических систем; - научиться использовать современную киносъемочную и телевизионную оптику для решения различных художественных задач; - освоить методику исследования и приборы для определения качественных характеристик объективов, светофильтров и других оптических деталей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Киносветотехника
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
2	Техника и технология производства видеофильма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.

ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.

ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кино- и телепроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- общие законы получения оптических изображений, принципы устройства и действия оптических систем; основные типы, параметры и свойства съемочных объективов
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать технику освещения и съемки на 35-мм, 16-мм киноплёнке, а также на видеоаппаратуре в кино-, телепавильоне, интерьерах и на натуре навыками творческо-постановочной подготовки и съемки фильма
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками использования искусств и средств киносъемочной и кинооператорской техники

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ		
1.1	ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ. Основные понятия и законы геометрической оптики. Полное отражение. Волоконные световоды. /Пр/	1	4
1.2	ИДЕАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЁ СВОЙСТВА. Кардинальные элементы оптической системы. Фокусное расстояние и оптическая сила линз, формула линзы. Основные зависимости между положениями и размерами предмета и изображения. Построение хода лучей через идеальную систему. Сложные оптические системы. Основные типы оптических систем. /Пр/	1	4
1.3	ДЕТАЛИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Линзы, формы линз. Линза Френеля. Плоские, сферические и асферические зеркала. Плоскопараллельная пластинка, призмы, клинья. Волоконная оптика. Растровые оптические системы. /Пр/	1	4
1.4	ОГРАНИЧЕНИЕ ПУЧКОВ ЛУЧЕЙ В ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ОСВЕЩЁННОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЦЕНТРЕ И НА КРАЮ. Ограничение апертуры. Апертурная диафрагма. Входной и выходной зрачки. Числовая апертура. Относительное отверстие и светосила оптической системы. Градуировка шкал диафрагм в эффективных значениях. Ограничение поля зрения. Линейное и угловое поля оптической системы. Виньетирование. /Пр/	1	4
1.5	ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА И ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ. Факторы, обуславливающие глубину резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние. Расчёты, связанные с глубиной резко изображаемого пространства. Влияние фокусного расстояния, относительного отверстия и дистанции наводки на глубину резко изображаемого пространства. /Пр/	1	4
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	20
	Раздел 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ		
2.1	АБЕРРАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Понятие об aberrациях. Монохроматические aberrации III порядка: сферическая aberrация, кома, астигматизм и кривизна поверхности изображения, дисторсия. Хроматические aberrации: хроматизм положения, хроматизм увеличения. Понятие о волновых и термооптических aberrациях. Коррекция aberrаций, допустимые значения aberrаций в различных оптических системах. Объектив - апланат, анастигмат, планар, ортоскопический объектив. /Пр/	1	5
2.2	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВА. Классические критерии качества изображения - предел разрешения, разрешающая способность; фотографическая разрешающая способность. Объективные методы оценки качества изображения. Функция передачи модуляции и её определение. /Пр/	1	5
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	22
	Раздел 3. СЪЕМОЧНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ		
3.1	ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА И ДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ КИНОИЗОБРАЖЕНИЯ. Основные типы оптических систем приборов и их технические характеристики. /Пр/	2	2
3.2	ГЛАЗ КАК ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР. Глаз как оптическая система. Недостатки глаза и их коррекция. /Пр/	2	2
3.3	ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТИВЫ. Оптические схемы объективов. Технические характеристики объективов. Классификация объективов. /Пр/	2	4
3.4	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА КИНОСЪЕМОЧНЫХ ОБЪЕКТИВОВ. Основные технические характеристики фотографических и киносъёмочных объективов. Типы объективов. Современные киносъёмочные объективы. /Пр/	2	4
3.5	ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТИВА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Влияние фокусного расстояния. Влияние относительного отверстия. Влияние углового поля. Глубина резко изображаемого пространства и глубина резкости. Влияние фокусного расстояния, относительного отверстия и дистанции съёмки на глубину резко изображаемого пространства. /Пр/	2	4

3.6	ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ. ОБЪЕКТИВЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ. Особенности съёмки объективом с переменным фокусным расстоянием. Классификация и принципиальные схемы объективов. Основные требования к объективам с переменным фокусным расстоянием. Современные конструкции объективов с переменным фокусным расстоянием и их технические характеристики. /Пр/	2	4
3.7	АНАМОРФОТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Принцип действия анаморфотных систем. Получение трансформированного изображения. Основные характеристики анаморфотной киносъёмочной оптики. /Пр/	2	4
3.8	ОПТИКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И ВИДЕОАППАРАТУРЫ. Классификация современных телевизионных объективов и их параметры. Конструктивные особенности оптических схем телевизионных объективов. Дополнительные аксессуары для расширения функциональных возможностей современных телевизионных объективов. Устройства оптической стабилизации изображения. /Пр/	2	4
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	35
3.10	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Основные положения и понятия геометрической оптики (светящаяся точка, световой луч, пучки лучей, действительное и мнимое изображения и др.).
2. Принцип Ферма. Законы геометрической оптики.
3. Понятие и свойства идеальной оптической системы.
4. Линейное, угловое и продольное увеличения оптической системы, их взаимосвязь.
5. Кардинальные точки оптической системы.
6. Фокусные расстояния, фокальные отрезки, отрезки, определяющие положение главных плоскостей относительно преломляющих поверхностей.
7. Построение хода лучей в положительной и отрицательной оптических системах. Вспомогательные лучи.
8. Детали оптических систем: плоскопараллельные пластины, призмы, световоды, линзы Френеля.
9. Детали оптических систем: линзы, зеркала.
10. Виды диафрагм и их назначение в оптических системах. Входной и выходной зрачки.
11. Виньетирование в оптических системах и его влияние на освещенность изображения. Коэффициент виньетирования.
12. Виньетирование в оптических системах и способы его уменьшения. Действующая часть входного зрачка.
13. Классификация аберраций оптических систем. Хроматические аберрации: виды, причины возникновения, способы исправления.
14. Классификация аберраций оптических систем. Сферическая аберрация и аберрация кома: определение, причины возникновения, способы исправления.
15. Классификация аберраций оптических систем. Астигматизм и кривизна поверхности изображения: определение, причины возникновения, способы исправления.
16. Классификация аберраций оптических систем. Дисторсия: определение, причины возникновения, способы исправления.
17. Освещенность оптического изображения.
18. Глаз как оптическая система. Диоптрический аппарат глаза.
19. Глаз как оптическая система. Аккомодационный аппарат глаза.
20. Глаз как оптическая система. Рецепторный аппарат глаза.
21. Оценка качества изображения, даваемого оптической системой. Разрешающая способность.
22. Оценка качества изображения, даваемого оптической системой. Функция передачи модуляции.
23. Классификация и назначение объективов.
24. Основные параметры объективов и их влияние на характеристики изображения.
25. Специальные виды объективов: телеобъективы
26. Специальные виды объективов: панкратические объективы.
27. Специальные виды объективов: анаморфоты.
28. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Определение границ ГРИП.
29. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Факторы, влияющие на ГРИП.
30. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Методы определения ГРИП.
31. Глубина резкости и гиперфокальное расстояние.
32. Устройство современного съёмочного объектива.
33. Основные функциональные узлы, обеспечивающие работу современного съёмочного объектива.
34. Методы стабилизации оптического изображения при съёмке.

5.2. Темы письменных работ

Тема контрольной работы:

1. Влияние параметров съёмочного объектива на качество оптического изображения.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Тульева, Н. Н. Прикладная оптика и светотехника [Текст] : опорный конспект лекций / Н.Н. Тульева ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд. СПбГУКиТ, 2009. - 41 с.
2. Тульева, Н. Н. Объективы для кино и телевидения [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Н. Н. Тульева ; Мин-во культуры РФ, С.- Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009.
3. Прикладная оптика [Текст] : учебное пособие: рекомендовано методсоветом по направлению / ред. Н. П. Заказнов. - 3-е изд., стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 320 с. (и более ранние издания)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аппаратная хранения и ремонта видео- и аудиотехники, монтажная аппаратная	Камера GoPro «Hero3+» + аккумуляторы и зарядное Накамерная пушка Sony – 3 шт.; Микрофон akg d230 – 1 шт. Камера Sony 4101244084 – 3 шт.; Видеокамера Panasonic – 4 шт.; PTZ Panasonic – 2 шт.
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов является видом учебных занятий и имеет целью закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачету с оценкой.

Самостоятельная работа методически контролируется во время аудиторных занятий.

Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателей выполняется студентами с использованием учебных пособий в читальных залах, в компьютерных классах и лабораториях, на кафедрах, дома. Самостоятельная работа может проводиться под руководством преподавателей как вид аудиторного учебного занятия.

Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их теоретической и практической подготовки, качества выполнения учебных планов и программ обучения.

Закрепление теоретического материала производится путем выполнения контрольных работ.

Изучать разделы дисциплины рекомендуется по темам в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, придерживаясь следующего порядка:

1. Ознакомиться с программой по этой теме.
2. Прочитать лекционный материал и страницы рекомендованных учебников, которые раскрывают содержание данной темы. При первом чтении следует уяснить основные положения. При втором чтении следует вносить особо важные положения, схемы, модели, отсутствующие в конспекте. Отметить вопросы, которые оказались непонятными.
3. По возможности получить консультацию преподавателя, если непонимание частных вопросов препятствует дальнейшему пониманию дисциплины.
4. Изучить материал тщательно, стремясь понять и усвоить основные теоретические положения, закономерности, характеризующие работу того или иного объектива, его возможности и качество изображения при решении различных художественных задач.
5. В процессе изучения следует дополнить конспект лекций материалами, облегчающими понимание данной темы. Такой конспект позволит улучшить теоретическую подготовку и сэкономить время при подготовке к зачёту с оценкой.
6. В конспекте должны присутствовать следующие материалы:
 - оптические схемы различных оптических систем;
 - пояснения, касающиеся их технических характеристик, особенностей различных схем, возможности их использования;
 - исходные предпосылки для анализа условий работы различных оптических систем;
 - краткие выводы по изучаемой теме.

В целом обучение строится по классической схеме изложения материала с последующим закреплением и контролем качества усвоения материала. Для этого в каждой теме предусмотрены блоки: информационные, лабораторные и блоки самоконтроля.

Контроль и самоконтроль проводится в течение всего периода изучения дисциплины.

Закрепление теоретического материала производится во время занятий путем тестирования. Непосредственное общение студента с преподавателем является наиболее эффективным способом изучения дисциплины.

Успешная сдача зачета с оценкой является подтверждением того, что теоретическое содержание курса освоено, основные практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Мастерство кинодокументалиста

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 7
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	69	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Мастерство кинодокументалиста

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: ознакомиться с полным процессом производства документального фильма – от возникновения замысла до его практического воплощения; познакомиться с лучшими документальными картинами, снятыми в последние годы.
2	Задачи дисциплины: разобраться в сложных процессах, происходящих в современном документальном кинематографе; ознакомиться с особыми требованиями к профессии оператора-документалиста; применять в профессиональной деятельности документальные методы съемки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Фотокомпозиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.
ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на природе; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальным методы съемок.
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- выразительные средства и методы в работе документалиста
3.2	Уметь:
3.2.1	- обеспечивать технологические процессы подготовки, съемки и монтажа документального фильма
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками использования изобразительных возможностей и документальных методов съемки для реализации творческого замысла

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Мастерство кинодокументалиста		
1.1	Что такое неигровой фильм? Его отличительные особенности. Главные отличия документального и игрового кинематографа. Хроника, съемка событий – основа документального кино. Метод подготовки кинооператора к началу подготовительного периода. Выбор необходимых киноматериалов для реализации съемки. Обсуждение и анализ просмотренного фильма по киноосвещению и кинокомпозиции. /Лек/	7	2
1.2	Современное телевидение в развитии документального кинематографа. Взаимовлияние документального и игрового кино и как это проявляется в работах современных мастеров. /Лек/	7	2
1.3	Средства и способы экранного воплощения художественных задач в неигровом фильме. Репортаж – очерк; путевой очерк; документальный киноочерк; документальная киноновелла; лирический авторский документальный кинематограф; документальная драма; фильм-портрет; фильм-размышление; проблемный фильм; политический фильм; исторический фильм; фильмы городских стен. Сцены и эпизоды будущего фильма. Изобразительно-монтажные композиции картины. Выбор и подготовка оператором технических средств для реализации замысла. Подбор необходимых негативных материалов. Значение правильного выбора задач в процессе работы. /Лек/	7	2
1.4	Начало работы над фильмом. Замысел. Идея и тема. Откуда берутся замыслы? /Лек/	7	3
1.5	Сценарий неигрового фильма. Проблемы, возникающие в связи с непредсказуемостью реального мира. /Лек/	7	3
1.6	Съемка неигрового фильма. Проблемы, возникающие перед режиссером и оператором при непосредственном воплощении задуманного. /Лек/	7	3
1.7	Эстетика изображения в документальном кино. Работа со специалистами в области специальных и комбинированных съемок. Особенности изобразительного решения, обусловленные как профессиональными проблемами, так и эстетическими и этическими вопросами. /Лек/	7	2
1.8	Особенности работы с реальными людьми во время съемок. Работа над освещением и композицией съемочных кадров. Работа над крупными планами. Мизансцена и точка съемки. Особенности работы на сложных климатических объектах. Съемка в режимное время. Просмотр и оценка снятого материала. Необходимые качества для установления контакта с реальными героями. Рекомендации по решению психологических, профессиональных и этических проблем, возникающих в работе. /Лек/	7	2
1.9	Слово, изображение и авторская мысль во время съемок. Проблемы, возникающие перед режиссером и оператором при непосредственном воплощении задуманного. Специфика организации съемочного процесса в кино и некоторые правила и ограничения, которые надо знать и учитывать. Особенности съемочно- постановочной работы оператора над фильмами. /Лек/	7	2
1.10	Проблемы звукозрительного решения неигрового фильма. Взаимоотношения оператора и звукорежиссера, уточнение мест установки микрофонов. Съемка под фонограмму. Роль музыки в фильме. Способы ее применения. /Лек/	7	3

1.11	Проблемы монтажа в неигровом кино. Роль оператора в решении этих проблем. Разбор монтажных концепций. Просмотри обсуждение наиболее интересных по монтажу сцен из фильмов. Многокамерная съемка. Съемка с внутрикадровым монтажом с помощью системы «Стадикам» и специальных приспособлений (краны, канатные дороги и др.) Некоторые специфические особенности монтажной организации снятого материала. Возможные способы монтажного конструирования будущей картины. /Лек/	7	3
1.12	Завершение работы над неигровым фильмом. Основные проблемы этого этапа. Понятие «Постпродакшн». Конечный вариант изготовления кинокопии. Оцифровка киноматериалов. Выпуск фильма на экран. Работа с цифровым носителем. /Лек/	7	3
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	69
1.14	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Что такое неигровой фильм? Его отличительные особенности.
2. Хроника, съемка событий – основа доккино.
3. Главные отличия документального и игрового кинематографа.
4. Метод подготовки кинооператора к началу подготовительного периода.
5. Современное телевидение в развитии документального кинематографа.
6. Взаимовлияние документального и игрового кино, и как это проявляется в работах современных мастеров.
7. Средства и способы экранного воплощения художественных задач в неигровом фильме.
8. Репортаж – очерк.
9. Путевой очерк.
10. Документальный киноочерк.
11. Документальная киноновелла.
12. Лирический авторский документальный кинематограф.
13. Документальная драма.
14. Фильм-портрет.
15. Фильм-размышление.
16. Проблемный фильм.
17. Политический фильм.
18. Сцены и эпизоды будущего фильма.
19. Изобразительно-монтажные композиции картины.
20. Выбор и подготовка оператором технических средств для реализации замысла.
21. Сценарий неигрового фильма.
22. Проблемы, возникающие в связи с непредсказуемостью реального мира.
23. Съемка неигрового фильма.
24. Эстетика изображения в документальном кино.
25. Необходимые качества для установления контакта с реальными героями.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Съёмочное мастерство [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков, авт.-сост.- Кемерово: КемГУКИ, 2014. -76 с.
2. Режиссура образной экранной документалистики [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 071101 «Режиссура кино и телевидения» / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. П.Я. Солдатенков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 75 с.
3. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с.
4. Светлаков, Ю.Я. Моё документальное кино [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 336 с.
5. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 1. Изобразительная ёмкость кадра / С.Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2004. - 144 с.
6. Мастерская, И.П. Копалина. Страницы истории ВГИКа: Учебное пособие. С иллюстрациями [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2014. — 282 с.
7. Рабигер, Майкл. Режиссура документального кино [Текст] = Directing the documentary : пер. с англ.: к изучению дисциплины / Майкл Рабигер ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - 4-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 543 с.
8. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С.Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с.
9. Медынский, С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов [Текст] : учебник для вузов / С. Е. Медынский. - М. : Искусство, 1984. - 223 с.
10. Режиссура документального экрана [Текст] : учебное пособие / реферативное изложение главы из книги Майкла Рабигера "Режиссура документального кино". - М. : ИПКРП, 2005.
11. Сикорук, Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой; Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Примеры тем рефератов:

Роль телевидения в развитии документального кинематографа.

Работа кинооператора над репортажем в документальном кино.

Скрытая камера в документальном кино.

Привычная камера в документальном кино.

Прямое интервью в документальном кино.

Фильм-портрет в документальном кино.

Работа с хроникальным материалом в документальном кино.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Цветоведение и цветовоспроизведение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 6
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	149	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Цветоведение и цветовоспроизведение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол №2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель(и) дисциплины: приобрести знания и навыки управления цветом в кино- и телепроизводстве.
2	Задачи дисциплины: изучить основы теории восприятия и синтеза цвета; получить представления о психологии восприятия цвета и цветовых гармониях; научиться пользоваться системой управления цветом и цветовыми профилями; освоить современные средства и приемы цветокоррекции и колоризации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Киносветотехника
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Техника и технология производства видеофильма
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-1: Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	
ОПК-1.1: Представляет себе специфику развития различных видов и жанров аудиовизуального произведения, разбирается в основных жанрах сопутствующих видов искусства.	
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
ОПК-2: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию тематического планирования и проектирования творческих проектов в контексте современного общественного развития.	
ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на природе; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок.	
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и телевидения в практической работе.	
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.	
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.	
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.	
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	Знать:
3.1.1	- основные положения теории цветовосприятия и синтеза цвета; представления о психологии восприятия цвета и цветовых гармониях; причины искажения цветопередачи; методы и приемы управления цветом в технологических процессах кино- и телепроизводства.
3.2	Уметь:
3.2.1	- применять технические средства контроля цветопередачи и профилирования для управления качеством цветовоспроизведения на различных стадиях технологического процесса получения цветного изображения; анализировать цветовое решение фильма, осуществлять цветокоррекцию и колоризацию видеоконтента с использованием современных программных средств работы с изображением.
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками управления цветом в кино- и телепроизводстве с использованием программных средств редактирования цветного изображения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Цветоведение и цветовоспризведение (5 семестр)		
1.1	Трёхкомпонентная теория цветового зрения /пр/	5	8
1.2	Психофизические аспекты восприятия цвета /пр/	5	10
1.3	Основы колориметрии (низшая цветовая метрика) /пр/	5	12
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	78
	Раздел 2. Цветоведение и цветовоспризведение (6 семестр)		
2.1	Анализ и синтез цвета в фотографии, кино и телевидении /пр/	6	14
2.2	Кино- и телеизображение как репродукция оригинала. Критерии оценки качества цветопередачи /пр/	6	14
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	71
2.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к зачёту с оценкой (6 семестр):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монохроматическое и сложное световые излучения. Спектральный состав сложного светового излучения. Солнечный спектр. 2. Функции сложения системы XYZ и цветовые расчеты. 3. Связь спектрального состава излучения нагретого твердого тела с цветовой температурой. 4. Анализ сложного излучения, происходящего в глазу, в цветофотографическом негативном слое и оптическом цветоделительном блоке видеокамеры. 5. Восприятие цветов глазом. Трёхкомпонентная теория цветового зрения. 6. Понятие о цветоделинии и требования, предъявляемые к этому процессу. 7. Спектральная чувствительность глаза, спектральные зоны. Понятие «цвет» и «цветность». 8. Аддитивный цветовой синтез. 9. Классификация цветов. Число цветов, воспринимаемых глазом. Чувствительность глаза к спектральным цветам максимальной насыщенности в различных спектральных зонах. 10. Использование колориметрической системы для управления аддитивным синтезом. 11. Физическая характеристика светового излучения его спектральным составом. Недостатки такой характеристики. Метамерные цвета. 12. Субтрактивный цветовой синтез. 13. Опыты смешения цветов. Число параметров, характеризующих цвет. Законы Грассмана. 14. Применение колориметрической системы СМУК для субтрактивного синтеза. 15. Цветовой тон (доминирующая длина волны), светлота, насыщенность цвета. 16. Сравнительная оценка аддитивного и субтрактивного цветовых синтезов. Принципиальная невозможность воспроизведения метамерных цветов методом субтрактивного синтеза. 17. Понятие о «белом» цвете. Стандартные источники ахроматического излучения А, В, С, D65. 18. Понятие о цветовом охвате. Тело цветового охвата. 19. Зависимость цвета объектов от спектрального состава и цветовой температуры освещающего их светового излучения. 20. Цветовой охват люминофорного аддитивного синтеза. 21. Классификация цветов. Число цветов, воспринимаемых глазом. Чувствительность глаза к спектральным цветам максимальной насыщенности в различных спектральных зонах. 22. Цветовой охват фотографического и полиграфического процессов. 23. Цветовое тело источника излучения. 24. Методы оценки цветового охвата: таблицы цветового охвата, цветовой график МКО. 25. Психологическое и аппаратное цветовые пространства. 26. Основные положения дубликационной теории цветной репродукции. 27. Современные модели цветового пространства и цветового тела. 28. Уровни точности цветопередачи. 29. Цветовая гармония и колорит. 30. Возможность и необходимость достижения физически-, физиологически- и психологически точной цветопередачи современными техническими средствами. 31. Цветовая палитра, цветовые ряды. 32. Причины искажений цветопередачи в сквозном кинематографическом процессе. 33. Одновременный. Пограничный и последовательный цветовые контрасты.

34. Влияние оптических систем объективов на цветность проходящего сквозь них светового потока.
35. Основные и дополнительные цвета.
36. Количественная оценка цветовых различий.
37. Объективные факторы, влияющие на восприятия цвета.
38. Проблемы правильной цветопередачи малонасыщенных цветов. Цветовые пороги.
39. Субъективные факторы, влияющие на восприятие цвета.
40. Равноконтрастные колориметрические системы для оценки цветовых различий.
41. Группа пурпурных цветов и её характеристики.
42. Балансное освещение. Его характеристики с помощью цветовой температуры.
- 43 Система параметров цвета L, λ, p (HSV, HSL). Чистота цвета.
44. Звенья сквозного кинематографического процесса, наиболее критичные с точки зрения возникновения цветовых искажений.
45. Трехцветная колориметрическая система RGB.
46. Влияние темного окружения, масштаба изображения, структуры его поверхности на восприятие цветного изображения.
47. Функции сложения системы RGB: их достоинства и недостатки.
48. Нелинейность реального цветового пространства и связанные с этим неудобства его использования для оценки цветовых различий.
49. Международная колориметрическая система XYZ.
50. Эллипсы цветовых порогов Мак Адама.

5.2. Темы письменных работ

Примеры тестовых заданий:

К какому способу смешения цветов относится система, если в ней пучок белого света проходит через цветные стёкла, установленные друг за другом по ходу распространения пучка?

- a. субтрактивный
- b. комбинированный
- c. аддитивный

Какой цвет получается смешением красного и зеленого излучений в аддитивной системе?

- a. белый
- b. синий
- c. голубой
- d. черный
- e. желтый
- f. пурпурный

По каким причинам, используя заводской цветовой профиль съёмочной камеры и инструменты баланса белого, не всегда возможно получить точную цветопередачу? Найдите неверное утверждение.

- a. сцена освещается люминесцентными источниками
- b. съёмка ведётся под водой
- c. сцена освещается светодиодным источником с низким индексом цветопередачи
- d. съёмка ведётся с использованием лампы накаливания
- e. съёмка ведётся через поляризационные фильтры

Какое явление позволяет получить черный цвет в изображении, проецируемом на белый экран в незатемненном помещении?

- a. рассеяние света экраном
- b. адаптация зрения и явление зрительного контраста
- c. интерференция падающего и отраженного излучения от экрана
- d. отражение света от экрана

Какое из перечисленных цветовых пространств имеет наибольший цветовой охват?

- a. Adobe RGB (1998)
- b. ProPhoto RGB
- c. sRGB

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ландо, С.М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
2. Нестерова, М. А. Цветоведение и формообразование [Текст] : учебное пособие / М. А. Нестерова, А. В. Воронова, М. Н. Макарова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 124 с.
3. Артюшин, Лев Федорович. Цветоведение [Текст] : учебное пособие / Л.Ф. Артюшин. - М. : Книга, 1982. - 200 с.
4. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
5. Миронова, Л. Н. Цветоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. / Л.Н. Миронова. - Минск : Высшая школа, 1984. - 286 с.
6. Омеляненко, Е. В. Цветоведение и колористика [Текст] : учебное пособие / Е. В. Омеляненко. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 104 с.
7. Цветовоспроизведение в кинематографических системах [Текст]. - Л. : ЛИКИ, 1984. - 110 с. - (Труды ЛИКИ).
8. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 222 с.

Интернет-ресурсы:

1. Статьи о фотографии <http://photo-element.ru>
2. Учебник цифровой фотографии <https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm>
3. Онлайн-курсы по искусству и цвету <https://alexey-shadrin.com>
4. Виртуальная школа Profile <https://www.profileschool.ru>
5. Мастер-классы 24/7 <https://liveclasses.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Тон-ателье	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZ камера P4K BirdDog PTZ камера – 2 шт.; Репортажная камера PXW-X320//CSony Видеокамера – 1 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCaster MiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logosam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logosam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logosam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logosam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logosam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logosam – 2 шт.; Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logosam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой Logosam railkit BackGround WAC – 1 комплект</p>
Аппаратная записи и монтажа звука	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZ камера BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Практическая цветокоррекция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	69	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Практическая цветокоррекция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2022 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование комплекса навыков в практической цветокоррекции киноизображения, умения применять современные цветовые стили, знаний по финальному процессу изготовления цифровых фильмокопий.
2	Задачи дисциплины: изучение инструментов программы цветокоррекции “DaVinci”; овладение методами первичной и вторичной цветокоррекции; применение нод, эффектов, грейдов для вторичной цветокоррекции; получение практических знаний по работе с векторными и растровыми масками, трекингом; умение подготовить и вывести финальный результат цветокоррекции для цифровой фильмокопии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Теория и практика монтажа
2	Комбинированные и специальные виды киносъемки
3	Фотокомпозиция
4	Ознакомительная практика
5	Техника и технология производства видеофильма
6	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Съёмочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа

ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.

ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.

ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кинопроизводства, устанавливает технические параметры съёмочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных работ.

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.

ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.

ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную график, методы комбинированных и специальных съёмок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.

ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.

ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съёмок.

ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.

ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.

ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.

ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съёмочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- технологию процесса цветоустановки киноплёночного процесса, творческие возможности телевизионного анализатора цвета принципы и различия субтрактивной и аддитивной цветокоррекции киноплёночного процесса
3.1.2	- технологию копирования и тиражирования плёночных фильмокопий; технологию нелинейного монтажа, экспорта и импорта проектов из других программ программное обеспечение для калибровки цвета аппаратных
3.2 Уметь:	
3.2.1	- грамотно ставить задачу техническим службам - распознавать некондиционный материал и применять программные средства для его исправления
3.2.2	- рассчитывать технологические условия цветокоррекции от получения проекта монтажных решений до конечного мастер-фильма;
3.2.3	- применять современные цветовые схемы для творческого решения отдельных эпизодов и всего фильма в целом
3.3 Владеть:	
3.3.1	- программными средствами и аппаратурой для проведения цветокоррекции опытом применения эффективных цветовых схем для решения творческих задач режиссера
3.3.2	- технологией цифровой реставрации фильмов техникой постпроизводства фильмов с использованием технологии "Intermediate";
3.3.3	- программными средствами для контроля конечного сигнала изображения;
3.3.4	- технологией сквозного технического качества кинофильма и цифрового телевидения;
3.3.5	- технологией бродкаст стандарта для изготовления копий коммерческого и фестивального показа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория цвета. Семь типов контрастов. Как формируется цветное изображение.		
1.1	Теория цвета. Семь типов контрастов. Как формируется цветное изображение. Двенадцатичастный цветовой круг. Смысловое значение цветовых контрастов. Смешение цветов. Теория цветовой выразительности. /Пр/	7	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 2. Технология создания цветных кинофильмов. Пять общих цветовых схем.		
2.1	Технология создания цветных кинофильмов. Пять общих цветовых схем. Цветной кинематограф систем "Кинемаколор", "Техниколор". Аддитивный способ "Спектроколор". Цветовые схемы, применяемые в кинематографе. /Пр/	7	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 3. Технология цифрового кинематографа.		
3.1	Специфика цифрового изображения. Выбор съёмочного аппарата. Понятие цветовой субдискретизации. Битность, типы компрессии. /Пр/	7	2
3.2	Выбор устройств отображения при цветокоррекции. Типы современных дисплеев. Цифровая видеопроекция. Стандарты и настройка цветового пространства. Калибровка дисплея. /Пр/	7	2
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 4. Работа в программе DaVinci Resolve		
4.1	Grading Workflow (Процесс цветокоррекции). Балансировка и подбор кадров. Вторичная цветокоррекция. Работа с масками. Трекинг векторных масок. /Пр/	7	6
4.2	Работа с редактором нод. Использование ключевых кадров. Структура редактора нод. Влияние порядка нод на коррекцию изображения. Работа с нодами Parallel Mixer и Layer Mixer. /Пр/	7	6
4.3	Применение шумоподавления. Использование групп в рабочем процессе. Работа с палитрой Motion Effects. Инструменты шумоподавления Temporal NR, Spatial NR, Motion Blur. Создание групп клипов. Применение грейдов на таймлайн. /Пр/	7	4
4.4	Настройка RAW проектов. Завершающий этап рабочего процесса. Коррекция файлов RAW в формате Log. Коррекция RAW файлов формата CinemaDNG. Настройка параметров RAW на уровне клипа. /Пр/	7	4

4.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	36
Раздел 5. Встроенные эффекты Resolve FX.			
5.1	Встроенные эффекты Resolve FX. Плагины категории ResolveFX Blur, ResolveFX Color, ResolveFX Light, ResolveFX Refine, ResolveFX Sharpen. Добавление управляемых функций в эффекты. /Пр/	7	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	9
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Настройка и импорт проекта. MediaPool
2. Введение в основные инструменты программы "DaVinci"
3. Цветовая кодировка клипов, маркеры
4. Первичная цветокоррекция в программе "DaVinci". Квалифайер
5. Закладки эффектов, грейдов, индексации клипов.
6. Работа с нодами. Последовательные и параллельные ноды.
7. Трекинг масок. Копирование и удаление данных трекинга.
8. Log и RAW форматы. Применение LUTов.
9. Вывод и кодировка готового продукта в DCP контейнер.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ландо, С.М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с.
2. Основы записи и воспроизведения информации. Оценка качества цветопередачи в системах визуализации цифровых изображений [Текст] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам для студентов всех форм обучения / СПбГУКиТ ; ред. Г.В. Тихомирова ; сост. М.Д. Хорунжий [и др.]. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 94 с.
3. Ложкин, Л. Д. Цвет, его измерение, воспроизведение и восприятие в цветном телевидении [Текст] / Л. Д. Ложкин. - Москва : КомКнига, 2018. - 480 с.
4. Константинова, Е.В. Цвет и цветовое решение экранных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Константинова, Е. А. Мельникова ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и тел. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 83 с.
5. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.

Интернет-ресурсы:

1. DaVinci Resolve - официальный сайт <https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/davinciresolve/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Тон-ателье	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZ камера P4K BirdDog PTZ камера – 2 шт.; Репортажная камера PXW-X320//CSony Видеокамера – 1 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCaster MiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logosam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logosam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logosam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logosam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logosam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logosam – 2 шт. Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logosam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой Logosam railkit BackGroundWAC – 1 комплект</p>
Аппаратная записи и монтажа звука	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;

- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;

- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

Примеры творческих заданий:

1. Приведение клипов заданного эпизода к единому колористическому решению.

2. Применение различных вариантов трекинга к движущемуся объекту в кадре.

3. Настройка встроенных ResolveFX фильтров для отдельного клипа и всего тайм-лайна.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

История фотоискусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: экзамен 1
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная часов на контроль	42 36	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

История фотоискусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование представления о визуальной культуре современного этапа мировой изобразительной культуры и месте фотографии среди других видов современного изобразительного искусства; расширение кругозора в области истории фотографии, а также современных направлений и тенденций фотоискусства, знакомство с мировым и отечественным фотографическим наследием XIX-XXI веков; создание теоретической основы для целостного восприятия других профессиональных дисциплин, изучение стилевого и формального единства произведений, созданных в разных областях визуальной культуры.
2	Задачи дисциплины: сформировать представление о художественной фотографии, то есть фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника, а также ее сходства и различия с документальной и коммерческой фотографией; приобрести знания об основных этапах развития фотографии как творческого процесса (фотоискусства); развить умения и навыки художественного анализа произведений фотоискусства; познакомиться с творчеством выдающихся представителей художественной фотографии; получить представление об основных направлениях и тенденциях в современном фотоискусстве; получить представление о разнообразии технических средств и изобразительного языка фотохудожника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
нет предшествующих дисциплин	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Телеоператорское мастерство
2	История телеоператорского мастерства
3	История отечественного кино

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные понятия в области визуальной культуры; основные периоды визуальной культуры и искусства XX века и предпосылки формирования феномена визуальной культуры в XIX веке; персоналии и творческое наследие деятелей фотоискусства XIX-XXI вв.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- провести самостоятельный стилевой и формальный анализ фотографии в контексте визуальной культуры
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками художественного анализа произведений фотоискусства; навыками работы с техническими средствами и изобразительным языком фотохудожника.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История фотоискусства		
1.1	Изобретение фотографии. Камера-обскура. Ньепс. Дагерр. Тальбот. Дагерротипия и каллография. /Лек/	1	1

1.2	Европейская фотография в 19 веке. Йозеф Альберт. Джулия Кэмерон. Надар. Фентон. Хилл Дэвид Октавиус. Развитие фототехнологий. /Лек/	1	2
1.3	Фотография в США в 19 веке. Мэттью Бреди. Майбридж. Риис. Феномен стереофотографии в 19 веке. /Лек/	1	2
1.4	Фотография в России в 19 веке. Левицкий. Деньер. Досекин. Каррик. Карелин. Дмитриев. /Лек/	1	2
1.5	Европейская фотография конца 19 – начала 20 века. Пикторализм. Робер Демаши. Цветная фотография. Автохромы. Братья Люмьер. Жак Лартиг. Эжен Атже. Карл Блоссфельдт. /Лек/	1	2
1.6	Фотография в США в конце 19 – начале 20 века. Пикторализм. Альфред Стиглиц. Гертруда Кезебир. Имоджен Каннингем. Автохромы. Арнольд Генте. Социальная фотография. Льюис Хайн. /Лек/	1	2
1.7	Российская фотография конца 19 – начала 20 века. Пикторализм. Андреев. Лобовиков. Сокольников. Репортаж. Булла. Российская фотография в этнографии. Конрад Инха, Соломон Юдовин. Цветная фотография. Прокудин-Горский. /Лек/	1	2
1.8	Европейская фотография 20-х – 30-х гг. 20 века. ФрантишЭрих Саломон. Август Зандер. Моголи-Надь. Баухаус..Франтишек Дртикол. Ман Рэй. Эндрю Кертеш. Ласло Моголи-Надь. Кессельс. Уэстон. Халсман. Йозеф Судек. Брассай, Мартин Мункачи. /Лек/	1	2
1.9	Фотография США в 20-х – 30-х гг. 20 века. Репортаж. Маргарет Бурк-Уайт и Альфред Айзенштадт. Уиджи. Социальная фотография, Это Бен Шан. Дороти Ланг. Артур Ротштейн. Уокер Эванс, Портрет. Юсуф Карш. «Фэшн-фото». Эдвард Стейхен. Алексей Бродович. Авангард. Тина Модотти. /Лек/	1	2
1.10	Советская фотография в 20-х – 30-х гг. 20 века. Пикторализм, Наппельбаум. Андреев. Гринберг. Иванов-Аллилуев. Лобовиков. Свищев-Паола. Улитин. Штеренберг. Советский авангард. Родченко. Советский репортаж. Альперт. Зельма. Шагин. Шайхет. Игнатович. Халип. Развитие фототехники. /Лек/	1	2
1.11	Фотография в период Второй мировой войны. Военный репортаж. Евгений Халдей. Дмитрий Бальтерманц. Всеволод Тарасевич, Борис Кудояров. Яков Халип. Марк Марков-Гринберг, Марк Редькин. Яков Рюмкин. Павел Трошкин. Георгий Липскеров. Анатолий Гаранин. Михаил Трахман. Борис Игнатович. Александр Устинов. Михаил Савин. Олег Кнорринг. Эммануил Евзирихин. /Лек/	1	2
1.12	Европейская фотография во второй половине 20 века. Агентство «Магnum». Картье-Брессон, Иан Берри, Бишоф, Буба, Бурри, Ара Гюлер, Депардон, Робер Дуано, Карон, Рибу. Куделка, «Фэшн-фото». Линдберг, Ньютон, Папараци. Рифеншталь. Сара Муи, Франк, Хаас, Люсьен Клерг. /Лек/	1	2
1.13	Фотография США во второй половине 20 века. Репортаж и «стрит-фото». Айзенштадт, Юджин Смит, Виногранд, Вивьен Майер. Глинн, Дункан, Эллиотт Эрвитт Мэри Марк Портрет. Ирвинг Пенн. Арнольд Ньюман. Ричард Аведон «Фэшн-фото». Берт Штерн. Стивен Кляйн. Энни Лейбовиц. Герб Ритц, «Авангард». Халсман, Арбюс. /Лек/	1	2
1.14	Фотография в Советском Союзе от окончания Великой Отечественной войны до «Перестройки». Репортаж. Валерий Генде-Роте. Лев Бородулин. Анатолий Гаранин, Всеволод Тарасевич. Владимир Лагранж. Фотожурналисты. Василий Песков. Юрий Рост. Фотопортрет. Игорь Гневашев, Николай Гнисьок, Валерий Плотников. Фотоавангард. Франсиско Инфантэ-Арана, прибалтийская фотография, Гунар Бинде, Суткус, Бутырин, Дихявичус. /Лек/	1	2
1.15	Новые центры художественной фотографии в 20 – начале 21 века. Развитие фототехнологий в 20 – начале 21 века и новые области применения художественной фотографии. Латинская Америка. Педро Луис Раота, Мануэль Альварес Браво. Себасио Сальгадо. Индия, Рагу Рай, Рагубир Сингх. Китай, Гонконг, Тайвань. Хо Фань. Япония. Дайдо Морияма. Южная Африка. Кевин Картер, Грег Маринович, Кен Остербрук и Жуан Сильва. Фотоанималистика, подводная фотография, микрофотография, аэросъемка, астросъемка, съемка в невидимых лучах, высокоскоростная съемка и другие области научной фотографии. Марсель ван Остен, Брайан Скерри, Пол Никлен, Джозел Сартора. Брайан Скерри. Ян Артюс Бертран. Новые возможности цифровой фотографии. /Лек/	1	1,5

1.16	Западная фотография в конце 20 – начале 21 века. Российская фотография конца 20 – начала 21 века. Западная фотография. Репортаж. Джеймс Нахтвей. «Магнум». Мартин Парр. Стивен Маккарри, «Фэшн-фото» в Западной Европе и США в конце 20 – начале 21 века. Лилиан Бассман, Лагерфельд, Лашапель, Майзел, Тестино. «Авангард». Дюссельдорфская школа. Концептуализм. Постмодернизм. Сюрреализм. Флэш-мобы. Спенсер Туник. Новые формы экспонирования фото. Интернет. Кочующий музей. Грегори Кольбер. Российская фотография. Фотожурналистика. Сергей Максимишин, Юрий Козырев, Владимир Вяткин. Георгий Пинхасов. «Фотоавангард». Группа AES+F. Фотографы Петербурга. Борис Смелов. Александр Китаев. Алексей Титаренко. /Лек/	1	1,5
1.17	Самостоятельная работа /Ср/	1	42
1.18	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Изобретение фотографии. Камера-обскура. Ньепс. Дагерр. Тальбот. Дагерротипия и каллография.
2. Фотография в Западной Европе в 19 веке. Йозеф Альберт. Джулия Кэмерон. Надар. Фентон. Хилл Дэвид Октавиус.
3. Фотография в США в 19 веке. Мэтью Бреди. Майбридж. Риис. Феномен стереофотографии в 19 веке.
4. Фотография в России в 19 веке. Левицкий. Деньер. Досекин. Каррик. Карелин. Дмитриев.
5. Фотография во Франции в конце 19 – начале 20 века. Пикторализм. Робер Демаши. Цветная фотография. Автохромы. Люмьер. Лартиг. Эжен Атже.
6. Фотография в Германии в конце 19 – начале 20 века. Эрих Саломон. Август Зандер. Моголи-Надь. Баухаус. Блоссфельдт.
7. Фотография в России в конце 19 – начале 20 века. Пикторализм. Андреев. Лобовиков. Сокольников. Репортаж. Булла. Российская фотография в этнографии. Конрад Инха, Соломон Юдовин. Цветная фотография. Прокудин-Горский.
8. Фотография в США в конце 19 – начале 20 века. Пикторализм. Альфред Стиглиц. Гертруда Кезебир. Имоджен Каннингем. Автохромы. Арнольд Генте. Социальная фотография. Льюис Хайн
9. Фотоавангард в Западной Европе и США в первой половине 20 века. Франтишек Дртикол. Ман Рэй. Андро Кертеш. Ласло Моголи-Надь. Тина Модотти. Кессельс. Уэстон. Халсман.
10. Фотография в СССР в 20-30-х гг. 20 века. Пикторализм. Напшельбаум. Андреев. Гринберг. Иванов-Аллилуев. Лобовиков. Андреев. Свищев-Паола. Улитин. Штеренберг. Советский авангард. Родченко. Советский репортаж. Альперт. Зельма. Шагин. Шайхет. Игнатович.
11. Фотография в СССР во время Великой Отечественной войны. Военный репортаж. Альперт. Зельма. Шагин. Шайхет. Халдей. Бальтерманц.
12. «Фэшн-фото» в первой половине – середине 20 века. Мункачи. Стейхен. Бродович (арт-директор). Сэйил Битон. Уильям Кляйн. Хорст П. Хорст. Эрвин Блюменфельд.
13. Фотография в США во второй половине 20 века.
14. Фотография в Западной Европе во второй половине 20 века.
15. Фотография в Восточной Европе в 20 веке.
16. Фотоавангард в Западной Европе и США во второй половине 20 века.
17. Фотография в СССР в 50-80 гг. 20 века.
18. Современная западная фотография. «Фэшн-фото» в Западной Европе и США в конце 20 – начале 21 века. Бассман. Анималистика в фотографии в конце 20 начале 21 века.
19. Современная Российская фотография. Петербургская школа фотографии.
20. Фотография в странах «Третьего мира».

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии [Электронный ресурс] /В.Л. Гулик, авт.-сост.- Кемерово: Кем ГУКМ, 2015.- 52 с.
2. Чибисов, К.В. Очерки по истории фотографии [Текст] / К.В. Чибисов. - М. : Искусство, 1987. - 255 с.
3. Константинова, Е.В. История мирового фотоискусства [Текст] : учебное пособие / Е.В. Константинова, С.М. Ландо, П.А. Плешанов. - Санкт-Петербург: Near Bird prepress company, 2014. - 256 с.
4. Антология советской фотографии [Текст]. - М. : Планета, 1986 - 1987. Т. 1: 1917-1940. - 1986. - 263 с.
5. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр / С.Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. - 237 с.
6. Железняков, В.Н. Цвет и контраст [Текст] : технология и творческий выбор / В. Железняков. - М. : ВГИК, 2001. - 268 с.
7. Константинова, Е.В. Цифровая фотография [Текст]: монография / Е.В. Константинова. - Санкт- Петербург : Near Bird prepress company, 2011. - 158 с.
8. Антология советской фотографии [Текст]. - М. : Планета, 1986 - 1987. Т. 2 : 1941-1945. - 1987. - 263 с.

Интернет-ресурсы:

1. Фотообраз <http://www.photosight.ru/>
2. Сайт о мировой фотографии <https://www.photographer.ru/>
3. Теория фотографии <http://www.photoindustria.ru/?mod=category&id=2>
4. Уроки фотографии <https://fototips.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента. Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Перечень тем рефератов:

1. Пикторализм в Западной Европе.
2. Дореволюционная документально-репортажная фотография в России.
3. Социальная фотография США в период Великой депрессии.
4. Латиноамериканская фотография в XX веке.
5. Фотоагентство "Магнум Фото"
6. Фотография в Японии в XX веке.
7. История развития "фэшн фото" в XX веке.
8. Фотография Германии в первой половине XX века.
9. Прибалтийская фотография в Советском Союзе.
10. Военный фоторепортаж в XXI веке.

Примеры тестовых заданий:

Кто получил первое фотографическое изображение?

- Ньепс
- Дагерр
- Тальбот

Какой недостаток был у дагерротипии?

- невозможность репродуцирования
- низкое качество

Какой фотограф запечатлел Крымскую войну в 1855 г., став первым военным фоторепортером?

- Роджер Фентон
- Мэттью Бреди
- Левицкий

Кто впервые провел аэросъемку?

- Надар
- Фентон
- Братья Райт

Кто из этих российских фотографов знаменит как мастер репортажа?

- Карл Булла
- Василий Сокольников
- Моисей Наппельбаум

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Фотокомпозиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **13 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	468	Виды контроля в семестрах: зачет 2 зачет с оценкой 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	334	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Фотокомпозиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: подготовиться к профессиональной работе с фото-кино-видеокамерами; освоить принципы построения статичного кадра для создания в дальнейшем аудиовизуального произведения.
2	Задачи дисциплины: приобрести теоретические и практические знания в области фотокомпозиции, знание принципов композиционного построения кадра, необходимого операторам кино и телевидения, а также знание той техники, на которой они работают. Научиться работать в разных фотожанрах. Приобрести навыки работы с осветительными приборами в съемочном павильоне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
нет предшествующих дисциплин	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Съёмочная практика
2	Теория и практика монтажа
3	Комбинированные и специальные виды киносъёмки
4	Практическая цветокоррекция
5	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.
ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.
ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кинопроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных
ПК-2: Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальными методы съемок.
ПК-2.1: Использует выразительные средства и методы документального кино и в практической работе.
ПК-2.2: Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.
ПК-2.3: Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- фотографические способы получения изображений; основные характеристики и творческие возможности фото- и осветительной техники
3.1.2	- основные принципы композиционного построения кадра
3.2 Уметь:	
3.2.1	- выбирать и использовать съемочную аппаратуру, материалы и процессы оформления изображения
3.2.2	- использовать изобразительные средства фотографии - линейное, тональное и колористическое решение
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками использования различной фотоаппаратуры, применения светофильтров и цветокоррекции в цифровой фотографии.
3.3.2	- методами выполнения съемок в различных жанрах фотографии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Фотокомпозиция (1 семестр)		
1.1	Введение. Изобразительно- выразительные средства и возможности фотографии. Понятие композиции кадра и общие принципы построения композиции кадра. /Лек/	1	4,5
1.2	Линейное построение фотоснимка и его тональное решение. /Лек/	1	4,5
1.3	Пространство и объем в кадре. /Лек/	1	10,5
1.4	Точка съемки и ракурс. /Лек/	1	4,5
1.5	Свет как выразительное средство фотографии /Лек/	1	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	114
	Раздел 2. Фотокомпозиция (2 семестр)		
2.1	Экспозиция в фотографии /Лек/	2	4,5
2.2	Фотографические объективы. Основные характеристики и творческие возможности /Лек/	2	6
2.3	Применение светофильтров в фотографии. /Лек/	2	4,5
2.4	Творческие возможности позитивного процесса и цветокоррекции в цифровой фотографии. /Лек/	2	6
2.5	Жанры современного фотоискусства /Лек/	2	4,5
2.6	Съемка гипсовых моделей /Лек/	2	2,5
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	107
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Фотокомпозиция (3 семестр)		
3.1	Натюрморт. /Лек/	3	5
3.2	Студийный портрет. /Лек/	3	5
3.3	Документальный (репортажный) портрет /Лек/	3	5
3.4	Пейзаж, интерьер и экстерьер /Лек/	3	3
3.5	Этюды черно-белые /Лек/	3	8
3.6	Бытовой жанр /Лек/	3	4
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 4. Фотокомпозиция (4 семестр)		
4.1	Фоторепортаж /Лек/	4	4
4.2	Многокадровая композиция (фотоочерк) /Лек/	4	8
4.3	Цвет как изобразительно- выразительное средство фотографии. Основы теории цвета. /Лек/	4	4
4.4	Цвет в различных жанрах фотографии. /Лек/	4	4
4.5	Фотораскадровка /Лек/	4	8
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	71
4.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (Семестр 2):

1. Фотографический способ получения изображений. Изобразительные средства и возможности фотографии. Документальная сущность фотографии, эстетическое воздействие фотографического снимка.
2. Композиция кадра. Кадрирование как практика фотокомпозиции.
3. Понятие о крупности плана. Общие, средние и крупные планы.
4. Границы кадра и формат снимка. Выбор формата в соответствии содержанием кадра и объемно-пространственными характеристиками объекта. Обусловленность границ кадра его композиционными элементами.
5. Равновесие в кадре.
6. Иерархия элементов композиции: главное и второстепенное. Смысловый и композиционный центр.
7. Цельность композиции.
8. Пропорциональность элементов композиции.
9. Аналогия и контраст в композиции.
10. Выразительность композиции.
11. Лаконичность композиции.
12. Линейное построение фотокадра. Линейный рисунок кадра, его глубинное и плоскостное решение.
13. Ритмическое построение снимка.
14. Динамика и статика в фотокадре.
15. Движение и устойчивость в композиции.
16. Линейная перспектива изображения.
17. Тональное решение фотографического снимка. Его значение для решения смысловых и изобразительных задач, для передачи характерных особенностей объекта.
18. Тональная шкала. Контраст и пропорции различных тонов в кадре. Преобладающий тон. Светлая и темная тональность.
19. Оптимальный визуальный контраст.
20. Тональная перспектива. Воздушная перспектива. Методы подчеркивания и устранения влияния воздушной перспективы.
21. Передача объема на плоскости. Выбор проекции.
22. Роль света в передаче объема. Объем и фактура.
23. Передача пространства в кадре. Особенности построения перспективы широкоугольными и длиннофокусными объективами.
24. Глубина резко изображаемого пространства.
25. Объектив как инструмент фотографа, влияющий на передачу пространства в кадре.
26. Выбор точки съемки как возможность создания композиции кадра.
27. Ракурс и выразительные возможности ракурсных съемок.
28. Свет — основа фотографии. Техническая, изобразительная, композиционная функции освещения.
29. Основные характеристики видимого излучения.
30. Виды света, методика освещения объектов при съемке постановочных и репортажных фотографий.
31. Влияние света на передачу объема предмета и фактуры поверхности.
32. Осветительные приборы и их применение.
33. Светотеневой и светотональный рисунок изображения.
34. Эффекты освещения. Создание и выбор эффектов освещения для решения изобразительных задач.
35. Световое решение фотографического снимка.
36. Визуальный и инструментальный контроль фотографического освещения.
37. Понятия «ключевой свет», «оптимальная экспозиция».
38. Понятие о кадрах «в высоком ключе» и «в низком ключе». Методы определения экспозиционных параметров.
39. Фотоэкспонометры и особенности их применения.
40. Особенности экспонометрического контроля в цифровой фотографии.
41. Экспозиция как творческий фактор.
42. Фокусное расстояние, относительное отверстие, разрешающая сила объектива.
43. Типы объективов. Длиннофокусные, нормальные и широкоугольные объективы.
44. Типы объективов. Сверхсветосильные объективы и объективы с переменным фокусным расстоянием.
45. Выбор объектива как творческий фактор.
46. Основные виды фильтров: ультрафиолетовые, нейтрально-серые, цветные, поляризационные, эффектны.
47. Влияние светофильтров на изображение. Кратность фильтра, необходимость корректирования экспозиционных параметров.
48. Электронные фильтры в цифровой фотографии.
49. Взаимосвязь и взаимозависимость стадий фотографического процесса. Возможности изменения границ кадра, распределения плотностей, оптического рисунка изображения, перспективы, тональности, контраста.
50. Специальные методы фотопечати. Обработка изображения в цифровых технологиях.
51. Анализ изобразительного решения собственных фоторабот, выполненных в рамках практического задания по фотокомпозиции.
52. Развитие жанров фотоискусства от изобретения фотографии до наших дней. Примеры работ наиболее известных фотографов в различных жанрах фотографии.
53. Работа со светом при съемке гипсов. Светотональный и светотеневой гипс. Методика постановки света при съемке гипса. Примеры из собственной практики.

54. Натюрморт как один из жанров фотоискусства. Натюрморт в изобразительном искусстве, фотографии и кино. Деталь и фрагмент в кино.
55. Изобразительное решение фотографического натюрморта. Особенности светового решения натюрморта. Примеры из собственной практики.
56. Композиционное решение студийного портрета. Методика постановки света при работе над студийным портретом. Примеры из истории фотографии.
57. Композиционное решение документального (репортажного) портрета. Методика работы над фотопортретом в интерьере и на натуре. Понятие о методах работы в документальной фотографии и в документальном кино. Скрытая камера, привычная камера, постановка.
58. Пейзаж в изобразительном искусстве, фотографии и кино. Жанровая специфика фотопейзажа. Примеры из истории фотографии.
59. Изобразительное решение фотографического пейзажа. Особенности светового решения пейзажа. Методика учебной работы над пейзажными этюдами.
60. Особенности съемки интерьера. Интерьерная композиция. Использование различных типов освещения при съемках интерьера. Натурное освещение и экстерьер. Методика учебной работы при съемке интерьеров и экстерьеров. Примеры из собственной практики.
61. Жанр фотозюдов. Особенности съемки черно-белых этюдов. Методика учебной работы при съемке черно-белых этюдов. Примеры из собственной практики.
62. Анализ изобразительного решения собственных фоторабот, выполненных в рамках практического задания по фотокомпозиции.

Перчень вопросов к зачету с оценкой (Семестр 4):

1. Жанровая фотография. Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Методика учебной работы при съемке жанровых фотографий. Примеры из собственной практики.
2. Фоторепортаж как ведущий раздел современной фотографии.
3. Специфика и выразительные возможности фоторепортажа. Фоторепортаж и репортаж в неигровом кино. Событийный и тематический репортаж. Спортивная репортажная фотография. Примеры из собственной практики.
4. Фотожурналистика как один из ведущих разделов фотографии. Примеры из истории фотографии.
5. Особенности композиционного и светового решения репортажного кадра. Методика работы над съемочным заданием.
6. Структура и элементы фотоочерка. Целостность многокадровой композиции. Содержание и форма фотоочерка. Примеры из собственной практики.
7. Монтажные принципы построения многокадровой композиции. Монтаж в кино и монтаж фотоочерка.
8. Анализ изобразительного решения собственных фоторабот, выполненных в рамках практического задания по фотокомпозиции.
9. Понятие о колорите в живописи, фотографии и кино. Средства изобразительного решения кадра в цветной фотографии. Колористическое решение кадра. Восприятие и воздействие цвета.
10. Фотографические методы воспроизведения цвета. Изобразительный, выразительный и смысловой аспекты цвета в искусстве.
11. Особенности композиционного построения цветного кадра. Цветовой акцент, цветовой контраст, цветовая гармония.
12. Понятие о цветовом круге. Взаимодополнительные цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность цвета.
13. Световое решение цветного кадра и особенности работы со светом в цветной фотографии. Методы трансформации цвета фотографического изображения (подбор выкрасок, цветное освещение, цветокоррекция на компьютере).
14. Натюрморт как жанр цветной фотографии. Примеры из собственной практики.
15. Цветной портрет в современной фотографии. Примеры из собственной практики.
16. Пейзажная фотография. Пейзаж как жанр в цветной фотографии и в живописи. Примеры из истории живописи.
17. Цветная жанровая фотография. Колористические этюды. Методика работы над съемочными заданиями. Примеры из собственной практики.
18. Фотораскадровка как составляющая часть перехода от фотографии к съемке кинофильма. Монтажные принципы построения фотораскадровки. Общий, средний, крупный план, деталь. Примеры из собственной практики.
19. Фотораскадровка и монтаж в кино и телевидении. Эффект освещения. Светотональное единство в фотораскадровке. Методика работы над съемочным заданием. Примеры из собственной практики.
20. Анализ изобразительного решения собственных фоторабот, выполненных в рамках практического задания по фотокомпозиции.

5.2. Темы письменных работ

Творческое задание представляет из себя съемку комплекта фотографий различных жанров, снятых в павильоне и на натуре:

1 семестр:

Съемка гипсовых моделей

Натюрморт

Студийный портрет

Черно-белый этюд

2 семестр:

Натюрморт

Студийный портрет

Документальный (репортажный) портрет

Черно-белый этюд
Пейзаж
Интерьер и экстерьер
Бытовой жанр

3 семестр:
Цветной натюрморт
Цветной студийный портрет
Цветные этюды

4 семестр:
Фотоочерк (фоторепортаж)
Фотораскадровка в павильоне

Примеры тестовых заданий:
Что определяет тональность снимка?
-множество разнотональных пятен
-большое яркое пятно
-преобладающий тон

Работа над портретом. Основной свет-
-заполняющий
-рисующий
-фоновой
-контровой
-моделирующий

Цветовая температура лампы накаливания-
-5600 гр. К
-7500 гр. К
-3200 гр. К

Гистограмма это-
-характеристическая кривая киноплёнки
-кривая чувствительности микрофона
-график распределения яркостей по полю цифрового кадра

Ракурс это-
-точка съёмки
-динамика
-перспективное сокращение

Светотональное освещение в кадре в низком ключе-
-использование рисующего света и глубоких теней
-использование градации тонов в области высоких экспозиций
-использование градации тонов в области низких экспозиций

Тёплые цвета:
-фиолетовые, синие, голубые, зелёные
-красные, оранжевые, жёлтые

Название основной характеристики хроматического света-
-яркость
-цветовой тон

Фильтр, убирающий блики на воде называется:
-поляризационный
-нейтрально-серый
-ультрафиолетовый

Что такое фокусное расстояние?
-расстояние от снимаемого объекта до объектива камеры
-расстояние от задней главной плоскости объектива до плоскости пленки
-расстояние от объектива до объекта и обратно

Можно ли исправить мягкую резкость уже снятого кадра при постпродакшн?
-нельзя
-можно полностью исправить
-можно несколько увеличить ощущение резкости за счет функции Sharpen

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Чиров, А.В. Практическая съемка - курс "Фотокомпозиция" [Текст] : учебное пособие для студентов факультета экранных искусств операторов очного и заочного отделений / А. В. Чиров ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2005. – 27 с. Электрон. версия печ. публикации.
2. Долинин, Д. А. Киноизображение для "чайников" [Текст] : Учебное пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора / Д. А. Долинин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПбГУКиТ, 2000. (и более раннее издание)
3. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
4. Чиров, А. В. Фотораскадровка литературного произведения и фотофильм. Приложение (22 фотокадра) [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Чиров. - СПб. : СПбГУКиТ, 2004. – 46 с.
5. Фотография. Практическое руководство [Текст]. Фотография. Полный курс мастерства. / пер. с англ. Н. Гончаровой; ред. А. Бессарабов. - Москва : АСТ Кладезь, 2017. - 256 с
6. Ландо, Сергей Михайлович. Фотокомпозиция для киношколы [Текст] : учебное пособие / С. Ландо. - СПб. : Политехника-Сервис, 2009. - 320 с. : фот. - Библиогр.: с. 319.
7. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Текст] : пер. с англ. / Б. Петерсон. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 160 с.
8. Фотокомпозиция [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ. Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 16 с. - Электрон. версия печ. публикации.

Интернет-ресурсы:

1. Photographer.ru www.photographer.ru
2. Этапы развития отечественного аппаратостроения <http://www.photohistory.ru>
3. Уроки фотографии: <http://fototips.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель творческих заданий и самостоятельной работы – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области..

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Телесъемочная аппаратура

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная часов на контроль	35 9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Телесъемочная аппаратура

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: знакомство с основами и особенностями современной кино- и телесъемочной аппаратуры, технологией кино- и телепроизводства.
2	Задачи дисциплины: использовать в профессиональной деятельности различные виды операторской техники, принимая во внимание технические параметры оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Ознакомительная практика
2	Киносветотехника
3	Теория и практика монтажа
4	Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Практическая цветокоррекция
2	Звуковое решение фильма
3	Комбинированные и специальные виды киносъемки

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.
ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.
ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кинопроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- принципы формирования телевизионного сигнала в съемочной камере
3.2 Уметь:	
3.2.1	- подбирать кино- и телесъемочную аппаратуру на основе ее технических параметров
3.3 Владеть:	
3.3.1	- способностью определять тип необходимого объектива, исходя из задачи конкретных съемок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Телесъемочная аппаратура		
1.1	Введение. Классификация телевизионного оборудования, назначение, исполнение. Вопросы охраны труда и безопасной эксплуатации телевизионного оборудования (внестудийные и студийные съемки). История развития телетехники. /Лек/	2	3
1.2	Профессиональные видеокамеры. Аналоговые и цифровые видеокамеры. Цифровые камерные головки. 10- и 12-битная обработка изображения в камерной головке. Настройка меню камерной головки. Взятие баланса «белого». Различные типы матриц. Репортажная телевизионная съемка. Комплекты тележурналистики (ТЖК), новостная и художественная съемка. Функции творческого и технического персонала. /Лек/	2	4
1.3	Особенности многокамерной съёмки. Передвижная телевизионная станция (ПТС). Многокамерный многофункциональный переносной комплект телевизионного оборудования (ММТК); особенности, различия. Функции творческого и технического персонала. /Лек/	2	4
1.4	Цифровой звук в видеокамерах (20- и 22-битная обработка). Особенности записи звука, монтаж звуковой дорожки в аудиоредакторе. Различные цифровые форматы видеозаписи, преимущества и недостатки. Трансформаторы и «дискретная оптика», используемая в видеокамерах. Уход за видеокамерами. /Лек/	2	4
1.5	Запись, обработка, хранение и архивирование отснятого материала. Функции творческого и технического персонала. Функции творческого и технического персонала. /Лек/	2	3
1.6	Особенности работы осветительного оборудования на съемочной площадке (внестудийная съемка). Съёмка в сложных климатических условиях и при повышенной влажности. Использование накамерного света. Источник питания. Зарядные устройства. Передвижные электростанции (ПЭС). /Лек/	2	3
1.7	Функции творческого, технического, производственного и технологического персонала. Функции творческого, технического, производственного и технологического персонала при организации съемок. /Лек/	2	3
1.8	Перспективы развития телевизионного производства и вещания. «Электронный кинематограф». Видеокамеры и оптика, используемые в «электронном кинематографе». Технология ТВЧ (телевидение высокой чёткости). Оборудование ТВЧ. /Лек/	2	4
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	35
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Особенности работы оператора на высоте (кранах, вышках, практикаблях). Меры обеспечения безопасной работы.
2. Классификация и разновидности ПТС, конечный создаваемый продукт.
3. Общая схема тракта внестудийной трансляции.
4. Назначение съемочного оборудования, варианты исполнения (внестудийный, студийный, прикладной)
5. Главная и характерная особенность внестудийного производства.
6. Мобильный многокамерный телевизионный комплекс.
7. Телевизионный тракт.
8. Камеры аналоговые и цифровые.
9. Телевизионная камера, ее составные части, функциональные возможности.
10. Вспомогательная съемочная техника.
11. Оптические характеристики объекта, создающие его копию.
12. Сигналы изображения, соответствующие оптическим характеристикам.
13. Преобразователи «свет-сигнал» датчики изображения ПЗС и КМОС.
14. Параметры ТВ сигнала, влияющие на характеристики снимаемого объекта.
15. Репортажная съемка. Работа комплекта тележурналистики (ТЖК). Состав оборудования, ответственность обслуживающего персонала.
16. Звуковое обеспечение внестудийных съемок. Формирование звукового сопровождения видеоряда.
17. На какие группы делятся внестудийные технические средства.
18. Способы доставки телевизионного контента.
19. Передвижная спутниковая станция (ПСС), назначение.
20. Функция творческой бригады на выезде ПТС.
21. Функции технической бригады ПТС.
22. Функции технологического персонала при организации внестудийных съемок.
23. Носимые, возимые и передвижные телевизионные радиосистемы
24. Особенности работы осветительного оборудования на съемочной площадке при внестудийных съемках.
25. Передвижные электрические генераторы.

5.2. Темы письменных работ

Примеры тестовых заданий:

Как отражается на репродукции превышение порога ограничения «сигнала белого»?

- изображение становится контрастным
- изображение становится блеклым
- яркие участки изображения теряют детали

Установочная адаптивная характеристика KNEE (колени) позволяет сжать диапазон контрастов:

- в области больших яркостей
- в области средних яркостей
- в области малых яркостей

Как влияет светорассеяние в оптике на «уровень черного»?

- не меняет
- уменьшает
- увеличивает

Функция «растяжка черного» (black stretch) служит для коррекции сигнала:

- в камере
- в видеоискателе
- в мониторе

Как исправить искажения цветопередачи по всему полю изображения?

- изменить место съемки
- изменить настройки видеоискателя
- изменить настройку камеры

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кулагин, С.В. Киносъемочная и кинопроекторная аппаратура [Текст] : учебное пособие / С.В. Кулагин. - М. : Высш. школа, 1967. - 239 с.
2. Карцев, Т.Ю. Установка для натурной видеосъемки с дистанционным управлением [Текст] / Т.Ю. Карцев // Неделя науки и творчества : материалы Межвузовского научно- практического студенческого форума 21-25 апреля 2014г. / С.- Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2014. - Ч.2. - С. 104-106.
3. Ершов, К.Г. Киносъемочная техника [Текст] / К.Г. Ершов. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. - 272 с.
4. Куклин, С.В. Видеоаппаратура [Текст] : лабораторный практикум / С.В. Куклин, К.К. Гудинов, В.П. Гусев ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 128 с.
5. Киновидеоаппаратура [Текст] : учебно-метод. пособ. к лаб. раб. для студ., обуч. по спец. 200101 / С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. ; сост.: В.В. Гусев, К.Ю. Гусев ; ред. Н.Н. Калинина. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 30 с.

Интернет-ресурсы:

1. Справочник по кинооборудованию <http://snimifilm.com/statyi/spravochnik-po-kinooborudovaniyu-chast-1-operatorskie-telezhki-i-relsy>
2. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
3. Съемочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съемочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съемочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, самостоятельной и индивидуальной работ, текущего и итогового контроля.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы

учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;

- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;

- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель самостоятельной работы студентов – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная часов на контроль	71 9	

Программу составил(и):

б/с, Препод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: Освоение современных цифровых технологий, применяемых в кинематографе и телевидении.
2	Задачи дисциплины: 1. Формирование представления о технических и технологических возможностях современного кино- и телепроизводства, дистрибуции кинопродукции и доставки телевизионного контента, кинопоказа и телевизионного вещания. 2. Обучение студентов технологиям создания кино- и телевизионной продукции с использованием современной технической базы. 3. Приобретение базовых навыков, необходимых при эксплуатации цифрового кино- и телевизионного оборудования. 4. Расширение знаний в области цифровых технологий кино- и телепроизводства, распространения кинотелевизионного контента, кинопоказа и воспроизведения телевизионных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Киносветотехника
2	Фотокомпозиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ознакомительная практика
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Звуковое решение фильма
4	Комбинированные и специальные виды киносъемки
5	Ассистентская практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ОПК-4: Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-4.1: Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.
ОПК-4.2: Использует разнообразие творческих, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.
ОПК-4.3: Анализирует и применяет новейшие технологии современного кинопроизводства, устанавливает технические параметры съемочного процесса для дальнейшего осуществления спектра постпроизводственных
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в сфере управления качеством.
ОПК-6.2: Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- принципы формирования кино- и телевизионного изображения; возможности технологий современного кинопроизводства.
3.1.2	- возможности аппаратно-программных средств для осуществления работ постпроизводственного периода.
3.1.3	- технические возможности комбинированных и специальных съёмок, способы их осуществления.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять современные цифровые технологии для воплощения творческого замысла.
3.2.2	- разбираться в способах обработки и записи цифровых кино- и видеоизображений.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками выбора параметров съёмочного процесса, обеспечивающих получение изображения наивысшего качества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении		
1.1	Основы формирования, передачи и воспроизведения изображений в кинематографе и телевидении. Принципы телевизионной передачи изображений. Фотоэлектрическое преобразование. Последовательное разложение изображения, развёртка и построение раstra. Синхронизация. Построчная (прогрессивная) развёртка и чересстрочная развёртка. Передача информации о цвете. Сигналы, используемые в телевидении и цифровом кинематографе, и их основные свойства. /Лек/	1	4
1.2	Цифровое представление сигналов. Обработка изображений Цифровое представление видео- и аудиосигналов. Аналого-цифровое преобразование: дискретизация, квантование, двоичное кодирование. Основные международные стандарты. Форматы цифрового представления компонентных видеосигналов (структура дискретизации) 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0. Виды цифровых преобразований изображения и их применение. Попиксельные преобразования. Преобразование гистограмм. Линейная и нелинейная фильтрация изображений. /Лек/	1	4
1.3	Сокращение избыточности изображений и звука: видео- и аудиокомпрессия. Виды избыточности изображений и звука и возможности ее сокращения. Сжатие данных без потери информации (энтропийное кодирование). Кодирование с предсказанием: дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ). Кодирование с преобразованием. Группа стандартов MPEG. Особенности стандартов видеокомпрессии H.264 AVC, H.265. Стандарт JPEG 2000. Методы аудиокомпрессии. Искажения (артефакты) компрессии и методы их устранения. /Лек/	1	4
1.4	Телевизионные камеры. Цифровые кинокамеры. Классификация камер. Структура телевизионной камеры и цифровой кинокамеры, назначение основных узлов. Основные операции обработки сигналов: гамма-коррекция, апертурная коррекция, цветокоррекция, шейдинг-коррекция. Киногамма. Основные параметры и характеристики камеры и их связь с качеством изображения. Фотоэлектрические преобразователи (светочувствительные сенсоры). ПЗС- матрица: принцип накопления и переноса заряда, типы ПЗС-матриц. КМОП- матрица. Шумы матрицы и чувствительность камеры. Студийные телевизионные камеры. Камерный канал: интерфейсы и передаваемые сигналы. Портативные ТВ камеры, камкордеры. Цифровые кинокамеры. Фотоэлектрические преобразователи (сенсоры), позволяющие применять объективы класса «prime» и кинооптику. Камеры ведущих производителей: Red One, Sony Cine Alta, ARRI, P+S Technik / Silicon Imaging. /Лек/	1	2
1.5	Запись и хранение аудиовизуальных данных. Принципы и технологии регистрации аудиовизуальной информации. Накопители цифровых данных: магнитная лента, жёсткий магнитный диск (HDD), оптический диск (DVD, Blu-Ray), твердотельные полупроводниковые накопители. Карты памяти CF, SD, Memory Stick, P2, SxS. Перспективные технологии регистрации информации. Применение твердотельных накопителей для записи медиаданных. Хранилища цифровых кино материалов. Видеоархивы и цифровые киноархивы. /Лек/	1	2

1.6	Воспроизведение изображений в кино и телевидении. Воспроизведение цветных изображений. Принцип пространственного смешения цветов. Жидкокристаллический экран. Плазменная панель. Экран на органических светодиодах (OLED). Видеопроектор с жидкокристаллическими матрицами (LCD). DLP-видеопроекторы. Технология видеопроекции LCOS. Киносерверы и медиасерверы. Технологии воспроизведения стереоскопических изображений. /Лек/	1	4
1.7	Технологии цифрового постпроизводства в кинематографе и телевидении. Линейный и нелинейный монтаж. Монтаж в прямом эфире. Микшер, контроллер монтажа. Синхронизация оборудования. Адресно-временной код (тайм-код). Специализированные программные средства для монтажа и их возможности. Создание визуальных и аудиоэффектов в системах линейного и нелинейного монтажа. Создание титров и наложение графики. Синхронизация видео- и аудиоряда. Композинг и программные средства для его осуществления. Методы компоновки синтезированных и реальных изображений. Иерархические взаимоотношения элементов составного изображения. Визуализация и публикация фильма. /Лек/	1	8
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	71
1.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Структура и функционирование системы цифрового кинематографа, назначение её элементов.
2. Стандарты разложения. Стандартная, высокая, сверхвысокая чёткость. Разрешение систем цифрового кинематографа.
3. Цветовое зрение, восприятие цвета. Передача информации о цвете в телевидении и кинематографе.
4. Компонентные сигналы (яркостный и цветоразностные), композитный сигнал.
5. Основные параметры киноизображения.
6. Цифровая кинокамера: устройство, структурная схема, назначение основных узлов, интерфейсы.
7. Особенности цифровых кинокамер последнего поколения.
8. Интерфейсы камерного канала. Сигналы, передаваемые по камерному каналу.
9. Назначение цветокорректора, гамма-корректора, апертурного корректора, шейдинг-корректора.
10. Гамма-коррекция в телевидении и цифровом кинематографе.
11. Способы стабилизации кинокамер.
12. Основные технические устройства: усилитель-распределитель сигналов, матричный коммутатор, синхрогенератор, синхронизатор сигналов, микшер, кейер, рир-проектор (Lumakey и Chromakey), генератор логотипов, преобразователь стандартов разложения.
13. Цифровое представление сигналов. Дискретизация, квантование, двоичное кодирование.
14. Структура цифровой кинематографической системы. Назначение отдельных операций.
15. Дискретизация и квантование сигнала при аналого-цифровом преобразовании.
16. Форматы цифрового представления компонентных сигналов (структура дискретизации) 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0.
17. Избыточность изображений и звука. Принципы видеокомпрессии.
18. Основные стандарты компрессии и их применение в кинематографе и телевидении.
19. Группа стандартов MPEG: особенности, сфера применения.
20. Стандарт компрессии JPEG2000.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы реферата:

1. Технологический процесс цифрового кинопроизводства.
2. Цифровые кинокамеры.
3. Технология Digital Intermediate.
4. Безленточные технологии телевизионного производства и вещания: видеосерверы и их место в современном телепроизводстве и телевещании.
5. Техника и технологии цифровой кинопроекции.
6. Принципы воспроизведения изображений в системах стереоскопического телевидения и кинематографа.
7. Источники света и осветительные приборы, применяемые в кино и телевидении.
8. Цифровое представление видеосигнала.
9. Программные средства постпроизводства: назначение, возможности.
10. Современные телевизионные камеры.
11. Современная телевизионная студия.
12. Цветовое зрение. Передача информации о цвете в кино и телевидении.
13. Технологии расширения динамического диапазона (HDR).
14. Интернет-телевидение и IPTV.
15. Квантование и дискретизация видеосигнала. Форматы цифрового представления компонентных сигналов 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0.
16. Видеокомпрессия. Стандарты компрессии.
17. Аудиокомпрессия. Методы сжатия аудиоданных.

Примерные тестовые задания:

1. Как проявляется на изображении с мелкой периодической структурой помеха, возникающая при его пространственной дискретизации элементами разлагающего раstra в случае невыполнения теоремы Котельникова?
В виде изменения контраста изображения.
В виде ложных контуров.
В виде посторонних узоров (муара).
В виде хаотической флуктуации яркости элементов изображения.
2. Какое предсказание используется в алгоритме компрессии по стандарту MPEG ?
Межпиксельное.
Межблочное.
Межкадровое.
Межсюжетное.
3. В чём состоит назначение помехоустойчивого кодирования?
Сокращение объёма данных.
Кодирование с целью предотвращения несанкционированного доступа к аудиовизуальному контенту.
Кодирование с целью обнаружения и исправления ошибок, возникающих при приёме зашумлённого / искажённого сигнала.
Кодирование с целью согласования свойств сигнала с характеристиками канала связи (носителя записи).
4. Какая проблема является основной при передаче видеоданных по IP-сетям?
Наличие временной задержки при передаче видеоданных.
Различие времён доставки IP-пакетов.
Вероятность потери пакетов и изменения порядка их следования.
Малый размер IP-пакета.
5. Какой формат записи данных при цифровой кинофотосъёмке обеспечивает сохранение наивысшего качества изображения?
JPEG
MPEG
RAW
JPEG 2000

5.3. Фонд оценочных средств

Успеваемость по дисциплине «Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Цифровые технологии в кинематографе и на телевидении»».

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Лью, Б. Цифровая кинематография [Текст] : пер. с англ. / Б. Лью. - Минск : Попурри, 1998. - 176 с.
2. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В.Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2013. - 448 с.
3. Гласман К.Ф., Покопцева М.Н. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст]: Учеб. пособие Часть 1. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2008. - 86 с.
4. Мамаев, Н.С. Цифровое телевидение [Текст] / Н.С. Мамаев, Ю.Н. Мамаев, Б.Г. Теряев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2001. - 180 с.
5. Мамчев, Г.В. Цифровое телевизионное вещание [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Г.В. Мамчев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 448 с.
6. Володина, И.А. Техника и технология кино и телевидения. Цифровое постпроизводство: монтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Володина ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 119 с.
7. Щербина, В.И. Основы современного телерадиовещания. Техника, технология и экономика вещательных компаний [Текст] : справочное издание / В. И. Щербина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 224 с. : ил. эл. опт. диск (CDROM). - Загл. обл. : Цифровые технологии подготовки, производства и выпуска вещательных программ.
8. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В.Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2013. - 448с.

Интернет-ресурсы:

1. Аналоговые и цифровые сигналы. Чем цифровой сигнал отличается от аналогового (видеолекция)? - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=V9RQsHGjvWE>
2. Цифровая кинокамера ARRI ALEXA Mini. - URL: <https://total3d.ru/photo-video/128021/>
3. Цифровая кинокамера ARRI ALEXA 65. - URL: <https://total3d.ru/photo-video/125324/>
4. Компьютерная обработка видеоизображения. - URL: http://www.videoton.ru/theory_comp.html
5. Mediavision: информационно-технический журнал. - URL: <http://mediavision-mag.ru/>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.
Аппаратная хранения и ремонта видео- и аудиотехники, монтажная аппаратная	Камера Sony 4101244084 – 3 шт.; Видеокамера Panasonic – 4 шт.; PTZ Panasonic – 2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студенту необходимо оптимальным образом распределить время, отведенное на самостоятельную работу и направленное на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа направлена на:

- подготовку к занятиям, которая включает изучение конспекта лекций по соответствующей теме, а также использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку к тестированию;
- выполнение реферата на заданную тему (по вариантам) и подготовку к его защите;
- подготовку к зачету.

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- присутствовать на лекциях;
- успешно пройти тестирование (выполнить 2 теста);
- подготовить и успешно защитить реферат на заданную тему;
- ответить на поставленные на зачете вопросы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Изобразительный анализ фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
		экзамен 6
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	41	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Изобразительный анализ фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: Научиться анализировать изобразительную форму фильмов различных жанров и направлений мирового кинематографа.
2	Задачи дисциплины: 1. Сформировать представление об изобразительном решении фильма как ведущей форме выражения режиссёрского замысла. 2. Выявлять связь изобразительного решения фильма с его драматургией, жанровыми особенностями и историческим контекстом. 3. Сформировать навыки восприятия, анализа и истолкования художественных феноменов и выразительных средств в изобразительной сфере киноискусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История телеоператорского мастерства
2	Теория и практика монтажа
3	История фотоискусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Телеоператорское мастерство
2	История отечественного кино

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-3: Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	
ОПК-3.1: Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.	
ОПК-3.2: Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.	
ОПК-3.3: Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы киновыразительности, изобразительные приемы, используемые в кинематографе
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать изобразительное решение фильмов различных жанров
3.3 Владеть:	
3.3.1	- методами анализа различных аспектов киновыразительности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Изобразительный анализ фильма (1 семестр)		
1.1	Введение. Киновыразительность. Место кинематографа в системе традиционных искусств. Кино как синтетическое искусство. Изобразительная основа киноискусства. Сходство и различие в подходе к изображению в живописи, фотографии и кинематографе. Особенности и значимость операторской профессии. Операторское искусство и традиции живописи. Операторское искусство и фотография. Документальная природа кинематографа и экранный образ. Время и пространство в кинематографе. Синтез зрительных и звуковых элементов в кинокомпозиции. Понятие о монтаже в кино. Понятие о композиции фильма, эпизода и кадра. /Лек/	5	6

1.2	Анализ композиции кадра и организации изображения в фильме. Построение композиции отдельного кадра исходя из драматургических задач. Создание в кадре новой художественной реальности. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Центр композиции и смысловой центр. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Выразительность композиции. Символ и знак в композиционном построении. /Лек/	5	8
1.3	Использование изобразительных приемов в фильме. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема и фактуры в кинокадре. Пространственное решение кадра Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Угол зрения объектива и перспектива. Точка съемки в кино. Ракурс. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съемок. /Лек/	5	8
1.4	Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения. Создание образа монтажным путём. Столкновение кадров в монтаже как прием, выявляющий драматургический смысл. Классификация планов по крупности и связь крупности плана с монтажным решением эпизода. Связь кадров в монтажном эпизоде по содержанию действия, по направлению действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т. д. Монтажные приемы и стили. Развитие теории монтажа в работах Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Д. Вертова, и др. Темпоритм в монтажно-изобразительном решении фильма. /Лек/	5	8
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	33
1.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
Раздел 2. Изобразительный анализ фильма (2 семестр)			
2.1	Анализ движения в кадре. Мизансцена как язык режиссера. Мизанкадр. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Темпоритм в динамичном кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием. Кинопанорама и проезд как специфическая киноизобразительная форма. Виды кинопанорам и проездов. Движение камеры и драматургия эпизода. /Лек/	6	10
2.2	Анализ светового, тонального и колористического решения кинокадра, эпизода и фильма в целом. Влияние свето-тонального и колористического решения фильма на атмосферу эпизода и фильма в целом. Тональность, колорит и драматургия фильма. Методы, позволяющие создавать тональность и колорит эпизода и фильма в целом. Режиссерский замысел, тональность и колорит фильма. Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма. Работа художника-постановщика над изобразительным решением фильма. Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма. /Лек/	6	10
2.3	Анализ изобразительного решения фильма. Зависимость изобразительного решения фильма от его жанровой принадлежности. Взаимосвязь изобразительного решения фильма с жанром и стилем фильма. Жанр как тип условности. Операторские приемы и различные жанры в кинематографе. Типичные образцы изобразительного решения фильмов различных жанров. Размывание жанровых границ, развитие стилистических приемов. /Лек/	6	8
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
2.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (5 семестр):

1. Место кинематографа в системе традиционных искусств. Кино как синтетическое искусство. Изобразительная основа киноискусства. Сходство и различие в подходе к изображению в живописи, фотографии и кинематографе.
2. Особенности и значимость операторской профессии. Операторское искусство и традиции живописи. Операторское искусство и фотография. Документальная природа кинематографа и экранный образ.
3. Время и пространство в кинематографе. Синтез зрительных и звуковых элементов в кинокомпозиции. Понятие о монтаже в кино. Понятие о композиции фильма, эпизода и кадра
4. Построение композиции отдельного кадра исходя из драматургических задач. Создание в кадре новой художественной реальности. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем.
5. Центр композиции и смысловой центр. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Выразительность композиции. Символ и знак в композиционном построении.
6. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема и фактуры в кинокадре.
7. Пространственное решение кадра Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Угол зрения объектива и перспектива. Точка съемки в кино.
8. Ракурс. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок.
9. Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения.
10. Создание образа монтажным путём. Столкновение кадров в монтаже как прием, выявляющий драматургический смысл. Классификация планов по крупности и связь крупности плана с монтажным решением эпизода. Связь кадров в монтажном эпизоде по содержанию действия, по направлению действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д.
11. Анализ изобразительного решения фильма из рекомендованного списка кинокартин.

Вопросы к экзамену (6 семестр):

1. Монтажные приемы и стили. Развитие теории монтажа в работах Л. Кулешова, С.Эйзенштейна, Д. Вертова, и др. Темпоритм в монтажно-изобразительном решении фильма.
2. Мизансцена как язык режиссера. Мизанкадр.
3. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Темпоритм в динамичном кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре.
4. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием.
5. Кинопанорама и проезд как специфическая киноизобразительная форма. Виды кинопанорам и проездов. Движение камеры и драматургия эпизода.
6. Влияние свето-тонального и колористического решения фильма на атмосферу эпизода и фильма в целом. Тональность, колорит и драматургия фильма. Методы, позволяющие создавать тональность и колорит эпизода и фильма в целом.
7. Режиссерский замысел, тональность и колорит фильма. Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма. Работа художника-постановщика над изобразительным решением фильма.
8. Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма.
9. Взаимосвязь изобразительного решения фильма с жанром и стилем фильма. Жанр как тип условности. Операторские приемы и различные жанры в кинематографе.
10. Типичные образцы изобразительного решения фильмов различных жанров. Размыwanie жанровых границ, развитие стилистических приемов.
11. Анализ изобразительного решения фильма из рекомендованного списка кинокартин.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма [Электронный ресурс] : учебник / Л.Н. Нехорошев. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2009.
2. Мастерство кинокритики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Артюх [и др.] ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 198 с.
3. Грибов, В.Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие/ В.Д. Грибов ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 196 с. - Электрон. версия печ. публикации.
4. Майзель, В.С. Строение фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Майзель ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 93 с.
5. Екатерининская, А.А. Звукозрительный анализ фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Екатерининская, В.Е. Васильев, А.В. Марков ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 126 с.
6. Климин А.И. Антропологическое измерение современного кинематографа [Электронный ресурс]: монография / ред.: И.И. Евлампиев, А.И. Климин; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 294 с. - Электрон. версия печ. публикации.
7. Грибов, В.Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития пленочных кинематографических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Д. Грибов; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 250 с. - Электрон. версия печ. публикации.
8. Ковалов, О.А. Из(л)учение странного [Текст]. Т. 1 / О.А. Ковалов. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2016. - 328 с.
9. Говард, Д. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии [Текст] / Д. Говард, Э. Мабли ; ред. А. Акопов. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 352 с.
10. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С.И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
11. Разлогов, К.Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст] / Совместный научно- образовательный проект Российского института культурологии Министерства культуры РФ. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания)

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель самостоятельной работы – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области.

Примеры тем докладов:

5 семестр:

Ритм в кинокадре.

Динамические и статические композиционные решения в кинокадре.

Передача объема и фактуры в кинокадре.

Пространственное решение кадра.

Перспектива линейная, тональная и кинетическая.

Угол зрения объектива и перспектива.

Точка съемки в кино.

Ракурс.

6 семестр:

Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма.

Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма.

Операторские приемы и различные жанры в кинематографе.

Типичные образцы изобразительного решения в лирических комедиях.

Типичные образцы изобразительного решения в военных фильмах.

Типичные образцы изобразительного решения в фантастических фильмах.

Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций.

Темпоритм в динамичном кадре.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная. рlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах: оценка 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	212	

Программу составил(и):

Ст.преп. Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от 02.02.2023 г. №1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Доведение навыков до совершенства, более углубленное изучение разнообразных трюковых техник.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Физическая культура и спорт

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.	
Результат обучения: использует полученные знания и навыки для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	
Результат обучения: использует освоенные комплексы упражнений и тренинги для физического самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2	Уметь:
3.2.1	- Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
3.3	Владеть:
3.3.1	- Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	5
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	10
1.3	Самостоятельная работа над материалом раздела 1 /Ср/	1	52
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	7
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	8
2.3	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	2	14
2.4	Упражнения с отягощениями. /Пр/	2	14
2.5	Самостоятельная работа над растяжкой /Ср/	2	54
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	3	6

3.2	Упражнения в парах. /Пр/	3	6
3.3	Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/	3	52
3.4	Упражнения в парах. /Пр/	3	6
3.5	Упражнения группами. /Пр/	3	6
Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами			
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	3	6
Раздел 5. Акробатические упражнения			
5.1	Кувырки. /Пр/	4	5
5.2	Перекаты. /Пр/	4	4
5.3	Стойки. /Пр/	4	5
5.4	Мосты. /Пр/	4	4
5.5	Перевороты. /Пр/	4	5
5.6	Рондат. /Пр/	4	5
5.7	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	4	54

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:

1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:

1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Зачет считается сданным успешно, если студент:

1. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
2. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
3. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
4. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера / И.С. Иванов, Е.С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера / Г.В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А.Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В.Ю., Нетоля В.А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р.Н., Медведева Е.Н., Борисенко С.Н., Федорова О.С., Крючек Е.С., Супрун А.А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П.М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В.О. О технике актера / В.О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л.И. От студии к театру / Шихматов Л.И. — М.: ВТО, 1970.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	шведская стенка; козёл гимнастический – 1 шт.; маты полужёсткие гимнастические – 6 шт.; скакалки – 10 шт.; палки гимнастические – 10 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История и теория музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план Кинооператорство55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 7,8
в том числе:		
аудиторные занятия	112	
самостоятельная часов на контроль	14 18	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История и теория музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодёр Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в стилях и жанрах русской и зарубежной музыки.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
<p>Дисциплина «История и теория музыки» опирается на материал дисциплин «Культурология», «История русского театра», «История зарубежного театра».</p> <p>Русское и зарубежное музыкальное искусство представляет собой один из важных пластов художественной культуры мира. Без знания особенностей развития музыкального искусства оценка культурного универсума различных эпох не представляется целостной. Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Также студенты знакомятся с элементами музыкальной грамоты и музыкальной терминологией.</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	Основы государственной культурной политики. Культурология
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Съёмочная практика
3	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

Результат обучения: способен проанализировать музыкальное произведение и определить его в соответствующий исторический контекст

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

Результат обучения: способен проанализировать музыкальное произведение и определить его особенности в контексте различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Периодизацию истории музыки;
3.1.2	- Основные стили, направления и жанры музыки, начиная с эпохи средневековья до музыки XX века;
3.1.3	- Творческие портреты композиторов XVII-XX века.
3.2	Уметь:
3.2.1	- Осмысливать многообразные стилистические и художественно-выразительные особенности музыкальных произведений;
3.2.2	- Различать творческий почерк композиторов различных национальных культур;
3.2.3	- Анализировать сочинения композиторов различных исторических эпох.
3.3	Владеть:
3.3.1	- Устного анализа сочинений композиторов различных исторических эпох и создания самостоятельного музыкального художественного произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История зарубежной музыки от истоков до XVII века		
1.1	Музыка Древнего мира. Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментальный и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека. Музыка древних Шумер. Космологическое значение музыки. Музыка – точная наука, подобная астрономии и математике. Учения о ладовой природе и гармонии музыки. /Лек/	7	4

1.2	<p>История возникновения и развития жанров античного музыкального искусства (до IV в. н.э.). Достижение музыкального искусства в древнем Египте, отраженное в красоте народных песен, массовых народных действ. Культ богов, лежащий в основе сюжета популярных "страстей" и "мистерий". Высшая форма древнеегипетского фольклора.</p> <p>Профессиональное искусство. Гимны, как центральный жанр жреческого искусства, тетраход, лежащий в основе диатонической структуры сирийской музыки; лирический распев - интонационная основа византийских гимнов.</p> <p>Религиозно-поэтическая лирика, псалмы Давида, свадебные песни, как составляющие песенно-хорового искусства иудеев, основной антифонный принцип исполнения гимнов.</p> <p>Традиция единства искусств: музыки, поэзии, танца в древней Греции.</p> <p>Музыка Античного мира. Музыкальная мифология древних греков и космическое значение музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии сфер. Музыка и число. Платон о воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры античной музыки. Традиции исполнения. Ведущая теория этоса в системе образования Спарты. Возможность осуществления принципа гетерофонии в хоровой лирике. Разновидности хоровой лирики. Дифирамб в честь Диониса, как основа создания музыки в греческой трагедии. Основные различия хоровых фрагментов в трагедиях Эсхилла, Софокла, Еврипида.</p> <p>/Лек/</p>	7	4
1.3	<p>Становление основных жанров эпохи средневековья (IV-XIV в.). Духовная власть католической церкви во всех сферах жизни, создание почвы для объединения общими принципами музыкальной культуры. Основные идеи искусства средневековья: аскетизм, отрицание земных ценностей ради вечной жизни, "музыка - служанка церкви". Средоточие видов профессионального искусства в монастырях, псалмодия - как отражение эстетики средневековья. Основа для расцвета хоровой культуры Византии. Гимнотворчество, основы литургии, творчество ведущих гимнотворцев Ефима Сирина, Романа Сладкопевца; каноны, кондаки, их особенности. Роль Византии в истории культуры средневековья.</p> <p>Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных песнопений, роль в его создании личности Григория I (Великого).</p> <p>Грегорианский хорал, его отличительные черты. Средства объединения общими формами богослужения. Характерные особенности, принцип тропирования в секвенциях, литургических драмах.</p> <p>Особенности раннего многоголосия: органум, гимель (двойниковое пение), фобурдон. Полифоническая школа Нотр-Дам, формирование дисканта, как предшественника полифонических жанров Франции. Мотет, кондукт, их разновидности, светское многоголосия.</p> <p>/Лек/</p>	7	4

1.4	<p>Расцвет зарубежной музыки разных национальных культур эпохи Возрождения (XIV – 2-я половина XVII в.).</p> <p>Формирование жанров эпохи Возрождения, главное завоевание – идеи гуманизма. Повышенное внимание к народной песенности, национальным истокам, фольклору. Французское "Ars nova" - новое искусство. Расцвет светских жанров: шансон, баллады, песни с сопровождением. Развитие программной шансон на примере творчества Клемана Жаннекена. Внимание к текстам поэтов- профессионалов, использование тем и сюжетов из французского быта.</p> <p>Народные жанры итальянской хоровой музыки: фроттола, вилланелла. Итальянский мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до мадригальных комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок зарождения итальянской оперы.</p> <p>Формирование частей мессы - проприум, ординариум: отличительные черты, предпосылки создания самостоятельного вокально-хорового произведения.</p> <p>Хоровая полифония - ведущая область церковной музыки. Римская и венецианская школы церковной полифонии. Характерные и отличительные черты школы. Дж. Палестрина – представитель римской полифонической школы, композитор хоровой музыки a cappella.</p> <p>Представители венецианской школы, влияние на хоровое письмо стиля барокко.</p> <p>Нидерландские метризы - очаги профессионального образования, обучения хоровому искусству. Основа полифонии строгого стиля - имитация; достижения в полифонии, fuga.</p> <p>Месса XVI в. - лаборатория музыкального хорового творчества композиторов, "хоровая симфония". Развитие жанра мотета, борьба духовенства с "вульгарным" мотетом, хоровой склад с равноправием всех голосов. Представители нидерландской полифонической школы: О. Лассо, Я. Окегем, Ж. Дебре</p> <p>Идеи реформаторства в движении протестантизма, лютеранство как официальная религия Германии. Особенности текста, хоровой склад протестантского хора.</p> <p>/Лек/</p>	7	4
Раздел 2. Музыкальная культура Древней Руси (XI – XVII века)			
2.1	<p>Светское музыкальное искусство. Древнейшие виды народного творчества. «Смеховой мир» русского средневековья и скоморошество. Музыка древней Руси. Русская музыка — это своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Ее истоки находятся в глубокой древности и тесно связаны с художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами.</p> <p>Византийские песнопения и их значение для русской православной культуры. Зарождение профессиональной музыки в России происходило в эпоху создания первого древнерусского государства — Киевской Руси (IX—XIII века). Введение христианства в качестве государственной религии (988 год) и укрепление связей с Византией имели огромное значение для его последующего политического и культурного развития.</p> <p>Фольклорные истоки и культура скоморошества. Скоморохи — любимцы князей и простого народа — были талантливыми артистами — певцами и танцорами, «лицедеями» и фокусниками, акробатами и дрессировщиками. Свои выступления они сопровождали игрой на различных народных инструментах — дудках, волюнках, гусях, гудках, трубах, бубнах, свирелях.</p> <p>/Лек/</p>	7	4
2.2	<p>Развитие церковно-певческого искусства в XI - XVII века</p> <p>Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ. Церковное пение было одногласным, без инструментального сопровождения и записывалось при помощи особых условных знаков, происходивших от системы невменного письма. (Невмы (от греч. «дыхание») — знаки нотного письма, которые применялись в церковном пении в средневековой Европе; помещались над словесным текстом и напоминали певцам лишь о направлении мелодии, то есть служили своеобразной «подсказкой» при пении). Эти знаки могли обозначать как один звук, так и группу звуков, целую характерную попевку, но не указывали их точную высоту. Такой способ записи" музыки получил название знаменного письма (от славянского слова «знамя» — «знак»). Его называли также крюковым письмом (по наименованию одного из главных знаков — «крюк»).</p> <p>/Лек/</p>	7	4

2.3	<p>Новые музыкальные течения второй половины XVII века. Строчное пение. Расцвет русского православного искусства в 17 веке. Демественный напев. Основы партесного многоголосия. Партесный концерт и русское барокко. Наиболее развитой формой партесного многоголосия стали духовные концерты. Они исполнялись во время праздничного богослужения, отличались большой роскошью музыкального письма, а количество голосов могло достигать 24-х. Характерными чертами партесного концерта были полнота и насыщенность звучания, красочные динамические контрасты при чередовании хоровых и ансамблевых эпизодов. Параллельно с утверждением в богослужении партесного пения в быту возникает жанр многоголосной песни, которая исполнялась дома в часы досуга. Это были канты, также пришедшие с Украины. Внелитургическая духовная песня. Светские формы музицирования. /Лек/</p>	7	4
Раздел 3. Музыка эпохи барокко XVII – первой половины XVIII			
3.1	<p>Музыка эпохи барокко. Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка как сфера искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория аффектов и становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. Первые музыкально-теоретические трактаты. Музыка эпохи барокко /Лек/</p>	7	4
3.2	<p>Эволюция оперного жанра в XVII веке. Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально музыкальный спектакль называли «dramma per musica» – «драма на музыке» или «музыкальная драма», к чему добавляли – опера, то есть труд такого-то композитора. Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII столетий. Их авторы были участниками небольшого кружка любителей искусства, собиравшихся у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Кружок этот вошел в историю музыки под названием флорентийской камераты (итальянское camerata – кружок). Итальянская опера на примере творчества Клаудио Монтеверди, Алессандро Скарлатти. Сравнительный анализ оперы buffa и оперы seria. Немецкая опера на примере творчества Генриха Шютца Английская опера на примере творчества Генри Перселла Жан Батист Люли – французская опера. /Лек/</p>	7	4
3.3	<p>Инструментальная музыка XVII века. Инструментальная музыка исторически развивалась позднее вокальной и далеко не сразу выдвинулась на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров. В эпоху Возрождения (XV– XVI вв.) положение изменилось: инструментальное искусство шагнуло далеко вперед. Был создан обширный инструментальный репертуар. Однако большинство инструментальных композиций того времени ничем не отличалось от вокальных: инструменты попросту замещали вокальные голоса без учета специфики тембров. Эти пьесы могли исполняться на любых инструментах, лишь бы позволял диапазон (на скрипке то же, что и на тромбоне). Однако с годами инструментальная музыка все настойчивее стремится уйти от копирования вокальных образцов. И вот, наконец, в XVII веке происходит полное раскрепощение инструментальной музыки – этот факт считается одним из главных завоеваний данной исторической эпохи. Инструментальная музыка становится самостоятельной областью композиторского творчества, расширяется круг ее содержания. Ни один жанр профессиональной музыки не обходится теперь без участия музыкальных инструментов. Так, например, опера с самых первых дней своего существования опиралась на оркестровое звучание. Появляется живой интерес к различным музыкальным тембрам. Композиторы начинают осознавать художественные и технические возможности того или иного инструмента и сочиняют для скрипки не так, как для органа или флейты. Складываются различные инструментальные стили – органной, скрипичной, клавишной – с их специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами. /Лек/</p>	7	4

3.4	<p>Биографический портрет Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Органное, инструментальное и вокально-ораториальное творчество композитора. Жанры. Творческое наследие Баха почти необозримо, оно включает более 1000 произведений самых разных жанров, причем среди них есть такие, масштабы которых исключительны для своего времени (МР). Произведения Баха можно разделить на три основные жанровые группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вокально-инструментальная музыка; -органная музыка, -музыка для других инструментов (клавира, скрипки, флейты и т.д.) и инструментальных ансамблей (в т.ч. оркестровая). <p>Произведения каждой группы связаны, в основном, с определенным периодом творческой биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, вокально-инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге. Музыкальная символика произведений Баха. Круг образов и идейное содержание. /Лек/</p>	7	4
3.5	<p>Творчество Георга Фридриха Генделя. Творчество Генделя наряду с творчеством Баха, явилось кульминацией в развитии музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многие объединяет этих двух художников, которые, к тому же, были ровесниками и соотечественниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оба синтезировали творческий опыт различных национальных школ, их творчество – это своеобразное подведение итогов в развитии многовековых традиций; - и Бах, и Гендель явились крупнейшими в истории музыки полифонистами; - оба композитора тяготели к жанрам хоровой музыки. <p>Однако в сравнении с Бахом творческая судьба Генделя сложилась совершенно иначе, с самого рождения он воспитывался в других условиях, а впоследствии жил и работал в иной общественной обстановке. /Лек/</p>	7	4
Раздел 4. Русская музыкальная культура XVIII века			
4.1	<p>Музыкальная культура первой половине и середине XVIII века. Музыкальный быт Петровской эпохи. Развитие искусства на Руси "до Петра" вполне можно соотносить с искусством Средневековья в Европе - то же преобладание церковной тематики и гонение на мирские развлечения. Однако Русь задержалась на этом этапе, что становится понятно, если вспомнить историко-географические особенности нашей страны. Реформы Петра I дали толчок зарождению светского искусства. Появляются инструментальные капеллы сначала при дворе, потом в домах вельмож и помещиков, развивается любительское музицирование. /Лек/</p>	7	4
4.2	<p>Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной композиторской школы. Народная песня и ее изучение.</p> <p>Музыкальный театр. В Москве в 1702 году (за год до основания Петербурга) был учрежден первый публичный театр в Комединой хранилище на Красной площади. В драматические спектакли этого театра включалось много арий, маршей и т.п. Указом 1711 года во всех пехотных полках были введены штатные духовые оркестры. В 1703 году по распоряжению Петра из Москвы в СПб. был переведен хор государевых певчих дьяков, реорганизованный в 1763 году в Придворную певческую капеллу. С 1721 года хор патриарших певчих дьяков стал называться Синодальным хором. Оба этих коллектива сыграли большую роль в развитии русской музыкальной культуры. /Лек/</p>	7	4

4.3	<p>Основные музыкальные жанры XVIII века. Опера. Творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского. Хоровая музыка.</p> <p>Так, например, в Придворной певческой капелле были выучены и воспитаны М. Березовский и Д. Бортнянский, чьи произведения привлекают слушателей и исполнителей до наших дней.</p> <p>А начиналась судьба двух этих музыкантов на Украине, в городе Глухове, где в 1738 году была открыта школа пения и инструментальной музыки. Народная песня стала основой национальной композиторской школы. На оперную сцену России 70-х гг. XVIII в. входят новые персонажи - мужики, дворовые, купцы. В создании русск. комич. оперы большую роль сыграли литераторы. Так, в 1772 г. в Царском Селе была поставлена опера "Анюта", текст которой создан писателем и собирателем народных песен М.И. Поповым. Музыка оперы не сохранилась и имя композитора осталось неизвестным. Литератор А.О. Аблесимов написал оперу "Мельник, колдун, обманщик и сват". Скрипач Михаил Матвеевич Соколовский подобрал и аранжировал для оперы народные мелодии. Музыка "Мельника" дошла до нас только в позднейшей обработке, авторство которой не установлено. Драматург Я.Б. Княжнин выступил с рядом комических опер: "Несчастье от кареты", "Скупой", "Сбитенщик". Для сочинения музыки к первым двум операм он привлёк скрипача и дирижера бального оркестра В.А. Пашкевича, к третьей - одного из иностранцев, работавших в России. Либретто оперы "Санктпетербургский гостинный двор" написал драматург М.А. Матинский. Он же сочинил музыку. Эта опера неизвестна нам в ее первоначальном виде. Текст ее позднее был переработан автором, а музыка переделана композитором Пашкевичем. Опера получила новое название "Как поживешь, так и прослынешь". В 1779 г. в Москве поставлен "Мельник" - Эта дата считается началом русской национальной оперы. В том же году в Петербургском Вольном театре состоялась премьера оперы "Как поживешь, так и прослынешь". В то же время появлялись спектакли, в создании которых поучаствовала сама Екатерина Вторая. С помощью секретаря она сочиняла либретто, а музыку поручали иностранцам - капельмейстерам (Мартин, Сорти, Каноббио), а также русским композиторам (Пашкевич, Фомин). Так появилась сказочная опера "Февей", бытовая опера "Федул с детьми" и драматическая пьеса с музыкой трех композиторов "Начальное управление Олега". Над всеми мастерами ранней русской комической оперы возвышался Е.Фомин. Первоклассный музыкант, он получил образование в музыкальных классах Академии художеств и затем совершенствовался в Италии. В Болонье он был удостоен звания члена Филармонической академии. Небольшая комическая опера Фомина "Ямщики на подставе" (т.е. на почтовой станции) вся основана на хоровых народных песнях, обработанных композитором. Либретто составил Н.А. Львов. Позднее он включил использованные в опере песни в сборник русских народных песен подготовленный им в сотрудничестве с И. Прачем. /Лек/</p>	7	4
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	3
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9
Раздел 5. Венская классическая школа			
5.1	<p>Творческий портрет Й. Гайдна. Жанр симфонии.</p> <p>Классицизм – особенности стиля. Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка как искусство разума. Основные направления развития музыкального театра в 18 веке. Расцвет инструментальной музыки и формирование классических жанров. Соната и симфония – их структура и символика. Основные композиторские школы Европы 18 века.</p> <p>Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи Просвещения. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее значимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу основоположника классического симфонизма. Детские годы. Первые годы самостоятельной жизни в Вене. Период творческой зрелости. Поздний период творчества. Симфоническое творчество Гайдна. Жанр симфонии. Состав симфонического оркестра. «Времена года» - оратория Гайдна. /Лек/</p>	8	3

5.2	<p>Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта.</p> <p>Трудно назвать другого художника, личность и творчество которого породили так много противоречивых представлений, как Моцарт. Каждая эпоха, каждое поколение открывает в его музыке новые грани и воспринимает по-своему. «Беспечный гений», вечно юный, ясный, гармоничный, влюбчивый. Многие считали, что трагическая жизнь композитора осталась за пределами его творческого мира. Романтики создали другую легенду о Моцарте. «Романтизированный» Моцарт – это композитор, который «касается сверхчеловеческого» (Гофман), чей музыкальный мир непостижимо загадочен. Оперное, симфоническое творчество Моцарта. «Реквием» Моцарта. Контрольная работа по творчеству Моцарта. /Лек/</p>	8	3
5.3	<p>Жизненный и творческий путь Л. В. Бетховена.</p> <p>Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Это эпоха, богатая великими общественными событиями, главное из которых – революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы оказали на композитора сильнейшее воздействие – и на его мировоззрение, и на творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения «диалектики жизни». /Лек/</p>	8	3
Раздел 6. Музыкальная культура второй половины XIX века			
6.1	<p>Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.</p> <p>Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы. /Лек/</p>	8	3
6.2	<p>Творчество А.П.Бородина. Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.</p> <p>Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано. /Лек/</p>	8	3

6.3	<p>Творческий портрет М. П. Мусоргского.</p> <p>Краткий обзор творческого наследия композитора на примере оперы «Борис Годунов», вокального цикла «Песни и пляски смерти» и фортепианного цикла «Картинки с выставки». Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского. Подробно разбирается опера «Борис Годунов».</p> <p>/Лек/</p>	8	3
6.4	<p>Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.</p> <p>Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.</p> <p>Основные произведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 опер: «Садко», «Золотой петушок», «Кашей бессмертный», «Царская невеста», и другие. - для оркестра: 3 симфонии, муз. картина «Садко», «Сербская фантазия», «Сказка», «Симфониетта на русские темы», «Испанское каприччио», «Шахеразада», «Светлый праздник». - концерты, ансамбли для различных инструментов с оркестром. - фортепианные произведения. - 79 романсов, вокальные дуэты, трио и т.д. <p>Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»), Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора. /Лек/</p>	8	3
6.5	<p>Творчество П.И Чайковского.</p> <p>Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей.</p> <p>Анализ опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты Чайковского. Симфоническое творчество на примере 6 симфонии композитора. /Лек/</p>	8	3
Раздел 7. Романтизм в европейской музыке			
7.1	<p>Общая характеристика творчества Ф. Шуберта.</p> <p>Первый композитор-романтик, Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и небогатая событиями, оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порою просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что «Неоконченная» симфония ждала своего исполнения более 40 лет, а До-мажорная – 11 лет. Пути, открытые в них Шубертом, долгое время оставались неизвестными. Песенные циклы, фортепианное и симфоническое творчество композитора. Романтизм явился своеобразной реакцией на Просвещение с его культом разума. Его возникновение было обусловлено разными причинами. Важнейшая из них – разочарование в итогах Великой французской революции, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд. Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом. /Лек/</p>	8	3

7.2	<p>Творческий облик Шопена.</p> <p>Фридерик Шопен относится к числу композиторов, сыгравших основополагающую роль в национальной музыкальной культуре. Подобно Глинке в России, Листу в Венгрии, он стал первым польским музыкальным классиком. Но Шопен – это не только национальная гордость поляков. Не будет преувеличением назвать его одним из самых любимых слушателями всего мира композиторов.</p> <p>Фортепианное творчество композитора – мазурки, вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, баллады и т.д. /Лек/</p>	8	3
7.3	<p>Оперное творчество Джоаккино Россини.</p> <p>За свою творческую жизнь Россини написал 38 опер в жанрах <i>seria</i> и <i>buffa</i>. К началу XIX века оба эти жанра находились пребывали в состоянии упадка. Опера <i>seria</i> находилась в тисках многочисленных устаревших штампов. Публика, прежде всего, ценила вокальную виртуозность, поэтому композитор должен был угодить всем главным исполнителям. Опера <i>buffa</i> была более жизнеспособной, но и здесь наблюдался нездоровый перекос в сторону бездумной развлекательности. Благодаря Россини итальянская опера вновь обрела былое величие. /Лек/</p>	8	3
7.4	<p>Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера. Вагнер проявил себя не только как гениальный музыкант – композитор и дирижер, но и как поэт, драматург, критик-публицист (16 томов его литературных сочинений включают работы по самым разным вопросам – от политики до искусства). Трудно найти художника, вокруг которого велись бы столь же ожесточенные споры, как вокруг этого композитора. Бурная полемика между его сторонниками и противниками вышла далеко за пределы современной Вагнеру эпохи, не утихнув и после его смерти. На рубеже XIX – XX веков он стал поистине «властителем дум» европейской интеллигенции. Оперная реформа Вагнера. /Лек/</p>	8	3
7.5	<p>Жизненный и творческий путь Д. Верди. Творчество Джузеппе Верди – кульминация в развитии итальянской музыки XIX века. Его творческая деятельность, связанная, в первую очередь, с жанром оперы, охватила более полувека: первая опера («Оберто, граф Бонифачо») была написана им в 26-летнем возрасте, предпоследняя («Отелло») – в 74 года, последняя («Фальстаф») – в 80 (!) лет. Всего, с учетом шести редакций ранее написанных произведений, он создал 32 оперы, которые и поныне составляют основной репертуарный фонд театров всего мира. Подробный анализ опер «Риголетто», «Травиата» и «Аида». /Лек/</p>	8	3
Раздел 8. Западноевропейская музыка XX века. Различные стилевые направления - импрессионизм, экспрессионизм и т.д.			
8.1	<p>Импрессионизм в музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси (1862-1918). Современная музыка обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. Период, когда композитор работал наиболее интенсивно, принимая непосредственное участие в идейно-художественном движении своего времени, – последнее 15-летие XIX-первые годы XX века. Это время имело переломное значение для судеб европейской культуры и искусства. Имя Дебюсси прочно закрепилось в истории искусства как имя основоположника музыкального импрессионизма. Действительно, в его творчестве музыкальный импрессионизм нашел свое классическое выражение. Дебюсси тяготел к поэтически одухотворенному пейзажу, к передаче тонких ощущений, которые возникают при любовании красотой неба, леса, моря (особенно любимого им). Музыкальные аналогии импрессионистической живописи можно найти и в области выразительных средств Дебюсси, прежде всего в гармонии и оркестровке. Это – общепризнанная сфера новаторства композитора. На первом плане здесь волшебная красочность и изысканность. Дебюсси был прирожденным колористом. Пожалуй, это первый композитор, для которого звуковой облик произведения был предметом особой заботы. Колористична его гармония, которая привлекает самым звучанием – сонорностью. Функциональные связи ослаблены, тяготения тонов и вводнотоновость не имеют существенного значения. Отдельные созвучия приобретают некоторую автономность и воспринимаются как красочные «пятна». Часто используются стоячие, как бы застывшие гармонии, аккордовые параллелизмы, чередование неразрешающихся диссонансов, модальные лады, целотоновость, битональные наложения. /Лек/</p>	8	3

8.2	<p>Экспрессионизм в музыке. Творчество Арнольда Шенберга.</p> <p>Экспрессионизм – одно из наиболее сложных и противоречивых направлений в художественной культуре первых десятилетий XX столетия. Наиболее ярко он проявил себя в культуре Германии и Австрии.</p> <p>Экспрессионизм официально заявил о себе в 1905 году. В это время в Дрездене студенты архитектурного факультета Высшего технического училища образуют творческое объединение «Мост». В него вошли художники Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пихштейн, П. Клее. К немецким участникам объединения вскоре присоединились иностранцы, среди которых были и русские художники. В 1911 году возникла мюнхенская группа «Синий всадник», новое содружество художников-экспрессионистов. В его составе были Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, П. Клее, Л. Фейнингер. /Лек/</p>	8	2
8.3	<p>Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова.</p> <p>В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема родины. Романтический пафос сочетается в его музыке с лирико-созерцательными настроениями, неистощимое мелодическое богатство, широта и свобода дыхания - с ритмической энергией. 4 концерта, "Рапсодия на тему Паганини" (1934) для фортепиано с оркестром, прелюдии, этюды-картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-1936), фантазия "Утес" (1893), поэма "Остров мертвых" (1909), "Симфонические танцы" (1940) для оркестра, кантата "Весна" (1902), поэма "Колокола" (1913) для хора и оркестра, оперы "Алеко" (1892), "Скупой рыцарь", "Франческа да Римини" (обе 1904), романсы. /Лек/</p>	8	2
8.4	<p>Творчество С. Прокофьева.</p> <p>В дерзко-новаторских фортепьянных сочинениях 1908-1914 («Отчаяние», «Наваждение», токката, 1-й концерт с оркестром, «Сарказмы») заметна близость молодого Прокофьева антиромантическим идеям раннего русского авангарда. Обогащение гармонии средствами расширенной тональности 20 века сочетается в зрелых сочинениях с проникновенным лирическим мелосом широкого дыхания, строгой классичностью структур. Оперы «Игрок» (1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919), «Огненный ангел» (1927), «Семен Котко» (1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Война и мир» (1943; 2-я редакция, 1952); балеты «Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ о каменном цветке» (1950), оратория «На страже мира» (1950), кантата «Александр Невский»(1939), 7 симфоний (1917- 1952), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), концерты для инструментов с оркестром, сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам. /Лек/</p>	8	2
8.5	<p>Творчество Д. Шостаковича.</p> <p>Шостакович Дмитрий Дмитриевич - один из крупнейших композиторов современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. После Первой симфонии началась краткая полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В это время появились: Первая соната для фортепиано (1926), пьеса "Афоризмы" (1927), Вторая симфония "Октябрь" (1927), Третья Симфония "Первомайская" (1929).</p> <p>Появление кино- и театральной музыки ("Новый Вавилон" 1929), "Златые горы" 1931, спектакли "Клоп" 1929 и "Гамлет" 1932) связано с формированием новых образов, особенно социальной карикатуры. Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову (1932).</p> <p>Сюжет одноименной повести Н. С. Лескова переосмыслен Шостаковичем как драма незаурядной женской натуры в условиях несправедливого общественного устройства. Сам автор назвал свою оперу "трагедией-сатирой". В ее музыкальном языке гротеск в духе "Носа" сочетается с элементами русского романса и протяжной песни. В 1934 опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием "Катерина Измайлова"; затем последовал ряд премьер в театрах Северной Америки и Европы. Это был триумф, и Шостаковича поздравляли как гения.</p> <p>Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне. /Лек/</p>	8	2

8.6	Полистилистика в творчестве А. Шнитке. А. Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго поколения. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. Метод полистилистики на примере Первой, Третьей Симфонии композитора, Сюиты в старинном стиле, Кантата «История доктора Иоганна Фауста». /Лек/	8	2
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	11
8.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
5. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
6. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
9. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха.
10. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
11. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
12. Вольфганг Амадей Моцарт. Жанры в творческом наследии Моцарта.
13. Творческий путь Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор). Поздний классицизм и начало романтизма.
14. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в балладе Шуберта «Лесной царь» на стихи Гёте.
15. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Национальные жанры в творчестве Шопена. Мазурки, этюды, полонезы, ноктюрны – новое в осмыслении жанра.
17. Особенности оперной реформы Рихарда Вагнера на примере оперы «Лоэнгрин».
18. Оперное творчество Джузеппе Верди.
19. Импрессионизм в творчестве Дебюсси.
20. Додекафония Шенберга – новое пути развития.
21. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
22. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева.
23. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
24. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
25. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского- учителя музыкальной правды. Песни Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Творчество Модеста Петровича Мусоргского. Вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик».
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

32. Кантата «Александр Невский» С.С. Прикофьева.
 33. Поиски нового. Оперное и балетное творчество Д.Д. Шостаковича на примере опер «Нос», «Катерина Измайлова», балетов – «Золотой век» и «Болт».
 34. Полистилистика – творческий метод композиторов второй половины XX века на примере творчества А. Шнитке.

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ и докладов:

1. Древнегреческая музыка.
2. Особенности средневековой музыкальной идеологии. Григорианский хорал. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Светское искусство трубадуров.
4. Возникновение оперы. Опера seria и опера buffa.
5. Французская опера на примере творчества Люлли.
6. Особенности английской оперы. Перселл «Дидона и Иней».
7. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
8. Кантаты Баха. «Кофейная» и другие
9. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре.
10. Особенности стиля классицизма. Йозеф Гайдн. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из симфоний Гайдна.
11. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
12. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
13. Симфонии Людвиг ван Бетховена. Поздний классицизм и начало романтизма в музыке.
14. Особенности музыкального романтизма на примере песенных циклов Франца Шуберта.
15. Романтическая миниатюра в творчестве Фредерик Шопена.
16. Оперная реформа Р. Вагнера на примере опер «Лоэнгрин».
17. Верди. «Риголетто».
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Нововенская школа. Экспрессионизм в музыке. Творческий метод Шенберга. Додекафония
20. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былины.
21. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
22. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
23. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
24. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
25. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
26. История развития жанра канта от кантов Дмитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
27. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
28. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
29. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
30. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романа в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
31. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
32. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
33. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
34. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
35. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
36. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».
37. Пантеизм и его воплощение в музыкальном языке симфоний Малера (на примере Симфонии № 2 до минор).
38. Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга.
39. Опера Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.
40. Теория додекафонии как попытка решения проблемы интонационного кризиса XX века (Опера Шёнберга «Моисей и Аарон» или Скрипичный концерт Альбана Берга).
41. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература для раздела зарубежной музыки:

1. Галацкая, В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 / В. Галацкая. — М., 1989
2. Гивенталь, И.А., Щукина Л.Д., Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. VI / И.А. Гивенталь. — М., 1994.
3. Друскин, М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века / М. Друскин. — М., 1976.
4. Конен, В. История зарубежной музыки. Вып. 3 / В. Конен. — М., 1989.
5. Келдыш, Ю., Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. Вып. 1 / Ю. Келдыш, О. Левашова, А. Кандинский. — М., 1990.

6. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV / Б.В. Левик. — М., 1987.
7. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. V / Б.В. Левик. — М., 1984.
8. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1, Т. 2 / Т. Ливанова. — М., 1982.
9. Нестьев, И. История зарубежной музыки. Конец XIX – начало XX века / И. Нестьев. — М., 1988.
10. Тараканов, М. История современной отечественной музыки. Вып. 2, 3, 4 / М. Тараканов. — М., 1999.
11. Фрид, Э. Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4 / Э.Фрид. — Л., 1985.

Дополнительная литература для раздела зарубежной музыки:

1. Бергер, Л. Закономерности истории музыки / Л. Бергер. — М.: Музыкальная академия, 1993, № 2.
2. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская.— М., 2006.
3. Гачев, Г. Музыка и световая цивилизация / Г. Гачев. — М.: Музыкальная академия. — 1993, № 2.
4. Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима Е.В. Герцман. — СПб, 1995.
5. Екимовский, В. Оливье Мессиа: Жизнь и творчество / В. Екимовский. — М., 1987.
6. Захарова, О.И. Риторика и западно-европейская музыка XVII-первой половины XVIII вв.: принципы, приемы / О.И. Захарова. — М., 1983.
7. История зарубежной музыки в 12-тт. — М., 1975.
8. Корыхалова, Н. П. Музыкально-исполнительские термины / Н.П. Корыхалова. — СПб, 2002.
9. Левик, Б. В. Рихард Вагнер / Б.В. Левик. — М., 1978.
10. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика Германии XIX в. Т. 1-2. / В. П. Шестаков. — М., 1981.
11. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / В. П. Шестаков. — М., 1966.
12. Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. / В. П. Шестаков. — М., 1971.
13. Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. — Тамбов, 1993.
14. Популярная история музыки. — М., 2002.
15. Смирнов, В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. — Л., 1981.
16. Сто великих композиторов. — М., 2000.
17. Сто великих музыкантов. — М., 2002.
18. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства.: Учеб. Пособие / В.Н. Холопова. — СПб, 2000.
19. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. — М.: Музыка, 1964.
20. Яроцинский, С.Т. Импрессионизм и символизм / С.Т. Яроцинский. — М., 1978.

Основная литература для раздела русской музыки:

1. Келдыш, Ю., Левашова, О., Кандинский, А. История рус. музыки. Вып. 1 / Ю. Келдыш, О. Левашова, А. Кандинский. — М., 1990.
2. Тараканов, М. История современной отечественной музыки. Вып.2, 3, 4 / М. Тараканов. — М., 1999.
3. Фрид, Э. Русская музыкальная литература. Вып. 2, Вып. 4 Э. Фрид. — Л., 1985.

Дополнительная литература для раздела русской музыки:

1. Асафьев, Б.В. Русская музыка от начала XIX столетия / Б.В. Асафьев. — М.-Л., 1930.
2. Асафьев, Б.В. Русская музыка XIX и нач. XX века / Б.В. Асафьев. — Л., 1968.
3. Беляев, В.М. Музыка / В.М. Беляев. // История культуры Древней Руси. Т.2. — М.-Л., 1951.
4. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла, классика / Р.Э. Берченко. — М., 2005.
5. Бэлза, И.Ф. О славянской музыке. Избранные работы / И.Ф. Бэлза. — М., 1963.
6. Бэлза, И.Ф. О музыкантах XX века / И.Ф. Бэлза. — М., 1979.
7. Васина – Гроссман, В.А. Русский классический романс XIX века / В.А. Васина-Гроссман. — М., 1956.
8. Герцман, Е.В. В поисках песнопений греческой Церкви: Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция древних музыкальных рукописей / Е.В. Герцман. — СПб, 1996.
9. Герцман, Е.В., Тайны истории древней музыки / Е.В. Герцман. — СПб, 2004.
10. Гозенпуд, А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки / А. Гозенпуд. — Л., 1959.
11. Гозенпуд, А. Русский водевиль / А. Гозенпуд. — Л.-М., 1959.
13. Диксон, Э. История христианской музыки / Э. Диксон. — СПб, 2001.
14. Доброхотов, Б.В. А. Алябьев. Творческий путь / Б.В. Доброхотов. — М., 1966.
15. Доброхотов, Б.В. Д.С. Бортнянский / Б.В. Доброхотов. М. – Л., 1950.
16. Евдокимова, Ю.К. Многоголосие средневековья / Ю.К. Евдокимова. — М., 1983.
17. Жуков, Д.Е. Из истории богослужебного пения в России. Знаменный распев / Д. Е. Жуков. // Православие: история, традиции и современность: Сб. статей. — Тверь, 2003.
18. Земцовский, И.И. Интонационное зерно оперы «Борис Годунов» / И.И. Земцовский. — М.: Советская музыка, 1959, №3. С. 24-32.
19. Земцовский, И.И. О фольклоре, историзме и парадоксах / И.И. Земцовский. — М.: Советская музыка, 1968. №4. С.86-90.
20. Земцовский, И.И. Мелодика календарных песен / И.И. Земцовский. — Л., 1975.
21. Имханицкий, М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры / М.И. Имханицкий. — М., 1987.
22. Келдыш, Г.В. История русской музыки. В 10 т / Г.В. Келдыш.— М., 1983-1989.
23. Ларош, Г.А. Избранные статьи о М.И. Глинке / Г.А. Ларош.— М., 1953.
24. Левашёва, О.Е. М.И. Глинка. Кн. 1-2. / О.Е. Левашёва. — М., 1987-1988.
25. Ливанова, Т.Н. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры / Т.Н. Ливанова. — М., 1998.
26. Макаровская, М. Литургия Св. Иоанна Златоустого знаменного распева / М. Макаровская. — М., 2005.
27. Лобанов, П.В. А.Н. Скрябин – интерпретатор своих композиций / П.В. Лобанов. — М., 1995.
28. Маркус, С. История музыкальной эстетики / С. Маркус. — М., 1959-1965.
29. Мартынов, В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси / В.И. Мартынов. - М., 2000.

30. Металлов, В.М. Азбука крюкового пения. Опыт систематического руководства к чтению крюковой семиграфии песнопений знаменного распева периода киноварных помет / В.М. Металлов. — М., 1899.
31. Гарбузов, Н.А. Музыкальная акустика / Н.А. Гарбузов. — М., 1994.
32. Келдыш, Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь / Г.В. Келдыш. — М., 1990.
33. Мусоргский, М.П. Письма / М.П. Мусоргский. — М., 1984.
34. Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский — М., 1972.
35. Привалов, Н.И. Гудок, древнерусский музыкальный инструмент / Н.И. Привалов. — СПб, 1994.
36. Рахманинов, С.В. Литературное наследие / С.В. Рахманинов. — М., 1978.
37. Рубцов, Ф. Статьи по музыкальному фольклору / Ф. Рубцов. — Л. – М., 1973.
38. Натансон, В.А., Николаев, А.А. Русская фортепианная музыка с конца XVIII до 60х годов XIX века: Хрестоматия. Вып.1,2 / В.А. Натансон, А.А. Николаев. — М., 1954, 1956.
39. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. — М., 1973.
40. Смирнов, М. Русская фортепианная музыка. Черты своеобразия / М. Смирнов. — М., 1983.
41. Сохор, А.Н. А.П. Бородин / А.Н. Сохор. — М.–Л., 1965.
42. Успенский, Н.Д. Древнерусское певческое искусство / Н.Д. Успенский. — М., 1971.
43. Успенский, Н.Д., Чин всенощного бдения в Греческой и Русской Церкви / Н.Д. Успенский. — М., 2001.
44. Холопова, В. Композитор Альфред Шнике / В. Холопова. — М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 23.09.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 23.09.2022).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 23.09.2022).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audiopoisk.com/> (дата обращения: 23.09.2022).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 23.09.2022).
6. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 23.09.2022).
7. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 23.09.2022).
8. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 23.09.2022).
9. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 23.09.2022).
10. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 23.09.2022).
11. Классическая музыка он-лайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 23.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История и теория музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, а также слушанию классической музыки. В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в стилях и жанрах русской и зарубежной музыки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 7
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
Профессор Мелентьев А.В.

Рабочая программа дисциплины

Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03
Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 02.02.2023 № 1.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование комплексного представления об основах российского государства и права, о правовом регулировании важнейших общественных отношений, специфике конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, экологического, уголовного права, авторского права.
2	Задачи дисциплины: - изучить основы государственного и общественного устройства; - сформировать представление о понятийно-категориальном аппарате, важнейших правовых институтах; - ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности; - сформировать способность находить, толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; - изучить базовые права, свободы и обязанности личности, механизмы их реализации и защиты; - воспитать уважительное отношение к праву, режиму законности и правопорядку, правам и законным интересам участников общественных отношений; - воспитать способность действовать в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правовыми предписаниями в конкретных общественных отношениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Работа над постановочным проектом
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Ознакомительная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	Продюсирование в медиаиндустрии
3	Съёмочная практика
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.

УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.

УК-9 : Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике

УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма,

УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе

УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- правовые аспекты создания и управления проектом;
3.1.2	- систему права и систему законодательства;
3.1.3	- специфику правового регулирования отдельных отраслей права и правовых институтов;
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать знания права на всех этапах управления проектом;
3.2.2	- применять понятийно-категориальный аппарат в области права;
3.2.3	- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
3.3	Владеть:
3.3.1	- основами правового обеспечения процесса проектного управления;
3.3.2	- методикой регулирования общественных отношений в данной области в соответствии с действующим законодательством;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы правоведения		
1.1	Система российского права, источники и отрасли права /Лек/	7	6
1.2	Правонарушение и юридическая ответственность /Лек/	7	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 2. Конституционное, гражданское, трудовое, административное, уголовное право		
2.1	Конституция Российской Федерации /Лек/	7	2
2.2	Гражданское право и гражданские правоотношения /Лек/	7	1
2.3	Граждане (физические лица) и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений /Лек/	7	1
2.4	Трудовое право и правоотношения /Лек/	7	1
2.5	Административные правонарушения и административная ответственность /Лек/	7	1
2.6	Уголовное право. Правонарушения и уголовная ответственность /Лек/	7	1
2.7	Государственная и коммерческая тайна /Лек/	7	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 3. Основы авторского права		
3.1	Общие положения авторского права /Лек/	7	2
3.2	Объекты авторского права /Лек/	7	2
3.3	Субъекты авторского права /Лек/	7	2
3.4	Права авторов /Лек/	7	2
3.5	Авторский договор /Лек/	7	2
3.6	Защита авторских и смежных прав /Лек/	7	2
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	9
3.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (7 семестр):

1. Понятие, предмет и система права.
2. Возникновение, понятие и признаки государства.
3. Сущность и типы государства.
4. Функции государства.
5. Сущность, принципы и функции права.
6. Система источников права в РФ.
7. Основные принципы правового государства.
8. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
9. Понятие, признаки, структура норм права.
10. Международное право как особая система права: понятие, предмет, особенности субъектов.
11. Основные правовые системы современности: понятие и характеристика.
12. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
13. Понятие системы законодательства.
14. Понятие и принципы законности.
15. Гарантии законности и правопорядка.
16. Понятие, признаки и виды правовых отношений.
17. Предпосылки возникновения правоотношений.
18. Структура и содержание правоотношений.
19. Понятие признаки правонарушения.
20. Юридический состав правонарушений.
21. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
22. Конституционно-правовые нормы: виды, особенности, содержание и структура.
23. Особенности федеративного устройства России.
24. Понятие, законодательство и система гражданского права.
25. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
26. Гражданские правоотношения и их субъекты.
27. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
28. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
29. Осуществление и защита гражданских прав.
30. Общие положения о праве собственности.
31. Обязательства, возникающие из причинения вреда неосновательного обогащения.
32. Наследственное право. Основные положения.
33. Наследование по закону.
34. Наследование по завещанию.
35. Правовая основа брачно-семейных отношений.
36. Права и обязанности супругов по российскому семейному законодательству.
37. Права и обязанности родителей и детей.
38. Ответственность по семейному праву.
39. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание, форма.
40. Трудовая дисциплина: понятие, методы обеспечения.
41. Ответственность за нарушение дисциплины труда.
42. Правовое регулирование охраны труда.
43. Понятие, система и субъекты административного права.
44. Административное правонарушение и ответственность.
45. Административная ответственность: понятие, виды.
46. Понятие преступления и его признаки.
47. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.
48. Понятие уголовного ответственности и ее основание.
49. Состав преступления и его признаки.
50. Понятие и виды наказаний в уголовном праве.
51. Информационное право: понятие, предмет, метод.
52. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации.
53. Правовое регулирование государственной тайны в РФ.
54. Интеллектуальная собственность.
55. Понятие, предмет и источники авторского права.
56. Понятие, признаки и виды объектов авторского права.
57. Субъекты авторского права.
58. Авторский договор.
59. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Правоведение [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано Минобразования / ред. М.Б. Смоленский. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 388 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 387. - ISBN 978-5-406-05167-2
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие/ ред. А.Я. Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 382 с.
3. Близнац, И. А. Авторское право и смежные права [Текст] : учебник / И. А. Близнац, К. Б. Леонтьев. - М. : Проспект, 2011. - 416 с.
4. Алексеев, Г. В. Авторское право в медиаиндустрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Алексеев, Ю. А. Колобова, Ю. В. Рогова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев.- Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 141 с.
5. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям : для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 6-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 544 с.
6. Марченко, М. Н. Основы государства и права [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. - М. : Проспект, 2013. - 360 с.
7. Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / С.-Петерб. гос.ин-т кино и тел. ; [сост.: М. М. Трапезникова, В. Н. Качук]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 97 с.

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Режим доступа: <https://rupto.ru/ru>
2. Официальный сайт Собрания законодательства РФ. Режим доступа: <http://www.szrf.ru>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине, в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,
- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;
- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;
- выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- присутствовать на лекционных занятиях;
- подготовить и выступить с докладом;
- написать контрольные тесты на максимальные баллы;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.

Примерный перечень тем докладов:

1. История развития интеллектуальной собственности в России
2. Наследование авторских прав
3. Возмещение морального вреда авторам и исполнителям.
4. Технические средства защиты авторских прав.
5. Право следования в авторском праве
6. Международные конвенции по охране авторских прав
7. Обзор судебной практики по защите авторских прав
8. Увеличение срока охраны авторских прав авторов, репрессированных в СССР: механизм расчета, примеры, последствия для возможности свободного использования произведений в разных юрисдикциях, необходимые законодательные меры.
9. Увеличение срока охраны авторских прав для воевавших в Великую Отечественную: примеры, последствия, необходимые меры.
10. Новые инициативы органов власти и механизмы перевода в открытый доступ
11. Механизмы перевода в общественное достояние/открытый доступ сиротских и служебных произведений, режим уведомления при публикации произведения.
12. Поиск авторов «сиротских произведений» и их наследников.
13. Международная практика, по поиску культурного наследия
14. Механизмы и правовые способы перевода в общественное достояние объектов культурной памяти, научного и исторического наследия советской эпохи
15. Способы перевода объектов культурной памяти, культурного и научного наследия в режим общественного достояния или open access

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Продюсирование в медиаиндустрии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Продюсирование в медиаиндустрии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол №2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель(и) дисциплины: Формирование комплекса знаний и умений в сфере организации продюсирования в медиаиндустрии.
2	Задачи дисциплины: - раскрыть сущностные основы и концептуальные положения текущего функционирования и перспективного развития медиаиндустрии; - ознакомить студентов с принципами, методами и формами осуществления продюсерской деятельности в медиасфере; - раскрыть принципы и механизмы государственного регулирования продюсерской деятельности в медиаиндустрии; - развить навыки решения задач, возникающих в процессе продюсирования мультимедийных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Работа над постановочным проектом
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	
УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон	
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.	
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.	
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).	
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).	
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	

УК-9 : Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9 .1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
УК-9 .2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и телевизионной программы, создавать на его основе аудиовизуальное произведение.
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- методы разработки стратегий выхода из проблемных ситуаций при производстве продукции в медиаиндустрии
3.1.2	- методологические основы управления проектом в медиаиндустрии
3.2 Уметь:	
3.2.1	- осуществлять анализ и поиск алгоритмов решения проблемной ситуации, возникающей при производстве продукции в медиаиндустрии
3.2.2	- контролировать сроки производства проекта медиапродукции
3.3 Владеть:	
3.3.1	- системным подходом решения проблемных ситуаций
3.3.2	- навыками организации творческо-производственного процесса проекта медиапродукции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Сущностные основы функционирования медиаиндустрии		
1.1	Медиаиндустрия. Структурные компоненты медиаиндустрии, цели, функции, задачи. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования кинематографии. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования телевидения. Отраслевая структура и экономический механизм функционирования медиаресурсов в сети Интернет. Прочие элементы медиаиндустрии. /Лек/	8	4
1.2	Государственное регулирование медиаиндустрии. Государственная политика в медиаиндустрии. Методы и инструменты регулирования отрасли: базовое и специальное законодательство, налоговые льготы, парафискальные меры, субсидирование, целевые программы. Национальный фильм. Прокатное удостоверение. ЕАИС. /Лек/	8	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
	Раздел 2. Основы продюсирования		
2.1	Сущность продюсирования. Основные понятия в области продюсирования. валификационная характеристика должности продюсера. Виды продюсеров, решаемые ими функции и задачи. Общий процесс продюсирования в медиаиндустрии. /Лек/	8	3
2.2	Работа продюсера над идеей. Идея аудиовизуального произведения: источники генерации. Фиксация идеи: сценарная заявка, синопсис, тритмент. Работа продюсера с литературным материалом. Работа продюсера с автором. /Лек/	8	3
2.3	Работа продюсера в сценарном периоде. Правильный формат сценария. Организация развития сценария. Автор сценария. Авторское право. Правовые отношения продюсера с авторами фильма. Права и обязанности автора сценария. Права и обязанности автора оригинальной музыки. Права и обязанности режиссера постановщика. Правомочность использования исходного литературного и иного авторского материала. Зависимость сценария и бюджета. /Лек/	8	1,5
2.4	Предпроизводственная деятельность продюсера. Рисковые затраты. Офис- компания: команда и стоимость, минимальное оборудование и организационные вопросы. Организационно-правовые и организационно-экономические формы предприятий. Информационная деятельность и маркетинговые исследования. Очистка прав. Договорные отношения. Правовые отношения продюсера с членами трудового коллектива. Продюсер и иные субъекты предпринимательской и трудовой деятельности. Презентационный пакет продюсера. Питчинг. /Лек/	8	1,5
2.5	Финансы в продюсерской деятельности. Принципы формирования и оптимизации производственного бюджета. Источники финансирования. Поиск источников финансирования. Бизнес-план. Варианты финансирования: американский, европейский, российский опыт. Инвестиции. Копродюсерство. Заказы и собственное производство. Кредиты и отношения с финансовыми организациями. Поддержка государства. Налоги. Особенности расходования и учета финансовых средств. /Лек/	8	1,5

2.6	Работа продюсера на разных этапах производства аудиовизуальной продукции в медиаиндустрии. Основные производственные периоды: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Особенности работы продюсера на каждом этапе в зависимости от типа медиаконтента. Производственная команда и принципы ее подбора. Эффективное управление коллективом. Планирование производства. Производственная плановая и отчетная документация. Общие основы организации охраны труда и техники безопасности. /Лек/	8	1,5
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
Раздел 3. Продвижение и сбыт аудиовизуального произведения			
3.1	Первичные и вторичные рынки сбыта аудиовизуальной продукции. Структуры первичных рынков сбыта: кинопрокат, кинопоказ, кинофестивали, киноклубы, сейлз-агенты, букеры. Международная дистрибуция. Структуры вторичных рынков сбыта: телевидение, видеоносители, Интернет, видео по запросу, киномерчандайзинг. /Лек/	8	1,5
3.2	Факторы, оказывающее влияние на эффективность сбыта аудиовизуального произведения в медиаиндустрии. Современные тенденции потребления аудиовизуальной продукции. Характеристика зрительских предпочтений. Структура потребления аудиовизуальной продукции. Факторы, повышающие спрос на аудиовизуальную продукцию: драматургическая конструкция, «звезды» и медийные лица, авторы, реклама, дата релиза. /Лек/	8	1,5
3.3	Фестивальная деятельность. Типология фестивалей. Взаимодействие субъектов фестивальной и кинопроизводственной деятельности. Организация продвижения и сбыта аудиовизуальной продукции через фестивали. /Лек/	8	1,5
3.4	Организация рекламы медиапродукции. Роль и функции рекламы медиапродукции. Основные виды рекламных средств. Организация рекламных кампаний. Финансирование и эффективность рекламных мероприятий. /Лек/	8	1,5
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	14
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1. Что такое медиаиндустрия?
2. Каков хозяйственный механизм функционирования предприятий медиаиндустрии?
3. Какое законодательство нужно знать продюсеру?
4. Зачем нужно удостоверение национального фильма?
5. Кто такой продюсер и зачем он нужен?
6. Какие бывают продюсеры?
7. Как генерируются и тестируются идеи аудиовизуальных произведений?
8. Чем синопсис отличается от тритмента?
9. Какое экранное время должно быть снято по одной странице сценария?
10. Чем отличается лицензионный договор от договора авторского заказа?
11. В чем состоит различие между трудовыми, авторскими и гражданско-правовыми договорами?
12. Нужно ли платить наследникам Моцарта за использование в фильме его музыки?
13. Какие основные разделы сметы фильма?
14. Какие источники финансирования производства аудиовизуальной продукции наиболее востребованы на рынке?
15. Что такое вызывной лист?
16. Какой метод управления наиболее действенен в медиаиндустрии?
17. Что такое спин-офф?
18. В чем разница между пресейлом и минимальной гарантией?
19. Какие типы продукции и жанры наиболее востребованы в кинематографии, телевидении, Интернете?
20. Как определить дату релиза?
21. Что такое FIAPF?
22. К какой категории фестивалей относится «Кинотавр»?
23. Что такое медиаплан?
24. Какие средства рекламных коммуникаций наиболее эффективны?

5.2. Темы письменных работ

Перечень примерных тем докладов:

1. СТБ.

2. Централпартнершип.
3. ТриТэ.
4. НонСтоп-продкшн.
5. WDSSPR.
6. Каро.
7. 20 век фоксСНГ.
8. Независимые дистрибьюторы.
9. Интернет ресурсы для реализации фильмов.
10. Фонд кино.
11. Условия выдачи УНФ.
12. Условия выдачи прокатного удостоверения.
13. 1 канал.
15. ВГТРК.
16. НТВ.
17. СТС.
18. Региональные телеканалы.
19. Условия получения лицензии на право вещания.
20. Киносети.

Тестовые материалы для контроля знаний:

Кинематография включает в себя следующие элементы

- а) продюсерские центры;
- б) департамент кинематографии Министерства культуры РФ;
- в) кинодистрибьюторы;
- г) кинотеатры.

Walt Disney Studio Sony Pictures Releasing это:

- а) кинопроизводственная кинокомпания;
- б) кинодистрибьюторская кинокомпания;
- в) сеть кинотеатров;
- г) общественная организация кинематографии.

Киномерчандайзинг представляет собой:

- а) показ фильмов в системе кино клубов;;
- б) реализацию сопутствующей кинофильму продукции;
- в) реализацию прав на использование элементов фильма сторонними предприятиями;
- г) продажу DVD дисков в гипермаркетах.

В соответствии с законодательством РФ национальным может быть признан фильм, если:

- а) композитор – гражданин США;
- б) снят на чувашском языке;
- в) 75% бюджета израсходовано за рубежом;
- г) в фильме используется нецензурная брань.

Кинофестивалями категории А не являются:

- а) Шанхайский международный кинофестиваль;
- б) Каннский международный кинофестиваль;
- в) Московский международный кинофестиваль;
- г) Кинотавр.

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Разработка логлайна и синопсиса фильма. Минипитчинг и защита синопсиса. Продюсерский анализ синопсиса.
2. Формирование постановочного проекта и лимита затрат. Разработка сметы.
3. Разработка плана фестивального продвижения фильма.
4. Разработка плана и бюджета продвижения.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. — Москва: Юнити 2017 г.— 711 с. — Электронное издание.
2. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы : [учебник] / под ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - Москва :Юнити, 2019. - 711 с.
3. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин -т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2013. - 711 с.
4. Алексеева, П. А. История продюсерства кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Алексеева, В. М. Будилов, А. А. Тютрюмов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 159 с. - Электрон. версия печ. публикации.
5. Гейтс, Р. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст]/ Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с.
6. Основы медиабизнеса [Электронный ресурс] : учеб. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 400 с.
7. Вартанова, Е. Л. История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 160 с.

Интернет-ресурсы:

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>
3. Каталог съёмочного оборудования, <http://videorepublic.ru/>
4. База данных крупнейших российских кинокомпаний «Ассоциация продюсеров кино и телевидения», <https://www.rusproducers.com/>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

- Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>
База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>
База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>
Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт» <https://kinolift.ru/>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>
База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>
База данных кассовые сборы от кинопроката <https://www.boxofficemojo.com>
Каталог кинофестивалей <https://festagent.com/ru/festivals>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Продюсирование в медиаиндустрии» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель самостоятельной работы – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной. Она способствует углубленному изучению продюсирования в медиаиндустрии.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета по данной дисциплине должен:

- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Грим, постиж и костюм в фильмопроизводстве

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.rlx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	39	
самостоятельная	33	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Грим, постиж и костюм в кинопроизводстве

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель(и) дисциплины: изучить и усвоить теоретические и практические основы гримёрного искусства; расширить живописно-пластические способности, сформировать эстетическо-художественный вкус, выработать стойкие навыки в освоении техники исполнения грима.
2	Задачи дисциплины: - знакомство со всеми сторонами работы гримера в целях наибольшей пользы при создании кинопроизведения; - формирование навыков применения специальных материалов и гримировальных инструментов; - повышение знания о технологиях грима и влияние его на качество изображения на пленке или других носителях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы кинорежиссуры
2	Теория и практика монтажа
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Стилистика художественного решения фильма
2	Съёмочная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и телевизионной программы, создавать на его основе аудиовизуальное произведение.	
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.	
Знает: теоретические основы искусства грима и постижа	
Умеет: применять постижерные материалы и гримировальные инструменты	
Владеет: основными приемами гримирования и использования постижа при создании аудиовизуального произведения	
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съёмочного процесса.	
Знает: закономерности работы над гримом при создании конкретных образов эстетически целостного аудиовизуального произведения	
Умеет: применять приемы наложения основных видов грима	
Владеет: навыками гримирования в связи с определенными режиссерскими задачам	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Грим, постиж и костюм в кинопроизводстве		
1.1	Художники-гримеры. Художники-гримеры: В. Ульянов, Р. Раугул, В. Горюнов, А. Буфетова, А. Анджан, Ю. Волчаницкий, Н. Эленбоген и др. создали грима исторических образов киногероев. /Пр/	5	6
1.2	Техника гримирования. Краски и их назначение. Комплект грима для черно- белых и цветных съемок. Выбор цвета гримировальной краски при цветной съемке в павильоне и на натуре. /Пр/	5	6
1.3	Постиж. Постиж и его использование в мужском и женском гриме. /Пр/	5	6
1.4	Работа над художественным образом. Художественный образ, актёр и гримёр. Особенности творческого сотрудничества оператора-постановщика и гримера. /Пр/	5	6
1.5	Костюм в кинопроизводстве /Пр/	5	6
1.6	Индивидуальные занятия	5	9
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	33

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков.
2. Гигиенические правила в процессе формирования.
3. Значение грима для актёра при воплощении сценического образа.
4. Сходства и различия между линейным и объемным приемам гримирования.
5. Отличие театрального от грима в кино и на телевидение.
6. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения.
7. Когда и как нужно увеличивать глаза?
8. Разбитие понятия «тон» и «грим-образ».
9. Постиж и его использование в мужском и женском гриме.
10. Зависимость между общим тоном, румянами и цветом волос.
11. Основные разновидности носов. Какой характер они подчеркивают?
12. Гумоз и его применение?
13. Особенности выполнения национального грима.
14. Влияние размеров зрительного зала и освещение на восприятие грима зрителем.
15. Разновидность губ, характер, который они подчеркивают.
16. Что такое морилка и мастика?
17. Способы выполнения небритости.
18. Гротесковый грим. Вспомогательные методы его выполнения.
19. Коробка грима: краски их названия и назначения.
20. Что такое «крипе» «тресс». Их применение.
21. Особенности выполнения портретного грима.
22. Техника приклеивания париков, усов и бороды. Способы приведения их к реальному виду.
23. Приемы исправления гримов особенностей лица актёра.
24. Форма бровей их влияние на мимическое состояние лица.
25. Что нужно знать о персонаже пьесы для создания грим-образа?
26. Грим молодого лица и средства его воплощения.
27. Иллюзия полного удаления бровей и висков. Основные приемы выполнения.
28. Определение понятий «светотень», «блик», «полутон».
29. Виды подтяжек кожи лица и их применений.
30. Значение пудры

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов:

1. Работа гримера на съемочной площадке.
2. Материалы, которые применяются в гриме.
3. Типы формы лица.
4. Способы изменения формы глаз.
5. Подбор красок и нанесение общего тона.
6. Подготовка лица к процессу гримирования.
7. Виды грима.
8. Скульптурно-объемные приемы грима. Материалы для создания скульптурно-объемного грима.
9. Живописные приемы гримирования отдельных частей лица. Влияние театрального света на грим.
10. Оборудование гримерно-пастижерского цеха.
11. Разновидность грима.
12. Живописные приемы в гриме.
13. Технические средства, материалы, применяемые в гриме.
14. Понятие грим.
15. Функции грима.

Примеры творческих заданий:

Упражнения по освоению схем живописных приемов грима:

- молодое лицо (отражение возраста общим тоном, оживление и корректировка лица румянами);
- худое лицо (подчеркивание угловатых, заостренных и удлиненных форм лица);
- полное лицо (выделение объема, округлости лица);
- старческое худое и полное лицо (отражение возрастных признаков в цвете лица, одутловатости и дряблости кожи, в складках и мор

Упражнения по надеванию и маскировке края парика, вплетению кос, укреплению локонов, приклеиванию бород, усов, бакенбардов и других искусственных волосных изделий.

Пример материала теста для проверки знаний:

Тема 1. Особенности грима в театре и в кино

1. Что такое тресовый парик?
парик на специальной тонкой сетке
парик из тресов
парик с тресовой завивкой

2. Что такой постиж?
женская прическа 18 века
изделия из волос
способ крепления париков

3. Что такое пластический грим?
Мягкий гримерный пластилин
Грим с использованием эластичных накладок
Пастобразный жирный грим

Тема 2. Работа в составе съемочной группы.

1. Какой грим устойчив к воде?
аквагрим

театральный грим
прессованный грим

2. Для чего используется сандачный клей?
для приклеивания усов
для имитации шрамов
для приклеивания зубов

3. Что нужно сделать после нанесения театрального грима?
нанести жидкий фиксатор
закрепить пудрой

промакнуть бумажной салфеткой
4. Чем можно имитировать втянутый шрам?
сандачным клеем
гумозом
коллодием

Тема 3. Работа над художественным образом.

1. Можно ли использовать на съемках настоящую кровь животных?

Можно, если законсервировать ее формалином
Категорически нельзя

Можно, но только чтобы залить землю

2. Какой материал лучше для грима: латекс или силикон?

Силикон
Латекс

Латекс и силикон – это синонимы.

И то и другое хорошо в зависимости от задачи

3. Кто такой «дополнительный» гример на съемках? Внештатный гример, приглашенный на массовые сцены

Индивидуальный гример, приставленный к звездному актеру.

Помощник художника-гримера

Тема 4. Технология производства фильма и грим.

1. Можно ли пластическим гримом сделать из худого человека толстого?

Можно
Нельзя

2. Почему артисты балета обычно так странно и грубо накрашены?

Потому что это традиционный балетный грим

Потому что сцена очень далеко и нужно красить очень выразительно.

Потому что артисты сами красятся как умеют.

3. Мы снимаем современный сериал, внешность актерам менять не нужно, пользоваться пудрой и помадой умеем: зачем нам гример в команде?

Чтобы освоить бюджетные деньги

Если вы задаете такой вопрос, то вам и так сойдет

Чтобы «все было по-настоящему, как в кино»

Все вышеперечисленное.

4. Чем вообще отличается художник-гример от просто гримера?

ХГ умеет рисовать, а ПГ не умеет

ХГ возглавляет команду гримеров и отвечает за внешний вид персонажей в плане грима.

ХГ рисует эскизы героев по описанию режиссера, а обычные гримеры воплощают это в реальности.

Тема 5. Техника гримирования.

1. Театральный грим все время «стекает» с лица – что делать? Запудрить пудрой

Забрызгать лаком для волос

Промакнуть салфеткой

2. Что такое парик из канекалона?

Парик из волос с живота буйвола

Парик из синтетического волокна

3. Что такое шиньон?

Точка на парике, означающая макушку

Накладка из волос, добавляемая к прическе

Сеточка для хранения парика

4. По сценарию героиня простудилась и лежит больная на диване. Что можно сделать для передачи болезненного состояния?

Закутать в шарф, накрыть клетчатым пледом, дать градусник в рот.

Сделать бледное лицо, покрасневшие глаза, кончик и крылья носа.

Актриса должна сама отыграть болезненный вид.

Тема 6. Пластический грим.

1. После выпуска сериала обнаружилось, что у героев меняется длина волос на протяжении эпизода. Кто виноват в этом киноляпе?

Художник-гример

Дополнительный гример, приставленный к конкретному актеру.

Постпродакшен должен был подравнять длину волос.

Виноват актер, который должен строго соблюдать длину волос, прописанную в контракте.

2. Что такое пенолатекс?

Эластичная подкладка под парик для увеличения высоты прически

Амортизирующая подкладка под пиропатрон для имитации попадания пули в тело.

Мягкий материал, используемый для изготовления гримерных накладок, масок и костюмов.

3. Что такое «пудренный» парик?

Белый или седой парик с прической прежних веков.

Старый, просвечивающий и плешивый парик

Вымытый, высушенный и обработанный присыпкой парик, приготовленный к надеванию на голову.

Тема 7. Разновидности грима.

1. Какой способ смывки жирного театрального грима самый худший?

Мицеллярная вода

Вода и мыло

Маслянистая смывка

Влажные салфетки

2. Во всех книгах по гриму написано, что усы и бороды можно сделать из крепе. Что это такое?

Разновидность пакли из волокна льна или морских водорослей.

Искусственные волосы, используемые для кукол.

Волосы, предварительно завитые в подобие косички.

3. Гример утверждает, что для актера необходим ужасно дорогой тамбурованный парик. Что это за парик?

Это парик на очень тонком тюле, у которого микроскопическим крючком, вручную, завязан каждый волос.

Это парик на основе латексной лысины, в который вручную вживлены волосы.

Это особым образом завитый и уложенный парик из седых натуральных человеческих волос.

Тема 8. Художники-гримеры.

1. Для чего нужен консилер?

Для имитации шрамов.

Для замазывания синяков под глазами и прыщей.

Для оттенения скул.

2. Как закрепить парик для сцен с энергичными танцами, если актер совершенно лысый?

Приклеить.

Завязать вокруг головы тесьму, и шпильками приколоть к ней парик.

В зависимости от парика, оба способа можно использовать.

3. Согласно толковому словарю, баки и бакенбарды – это синонимы. Тем не менее, гримеры их различают. Как они различаются?

Никак. Словарь не врет.

Бакенбарды – длинные. Баки – короткие.

Баки – длинные. Бакенбарды – короткие.

4. В старых книгах упоминается рецепт краски, чтобы сделать грим негра: смешать жженую пробку с пивом и одеколоном.

Прообраз каких современных красок является этот веселый рецепт?

Прообраз бронзера.

Прообраз аквагрима.

Прообраз тонального крема.

5.3. Фонд оценочных средств

Виды текущего контроля: выполнение доклада, выполнение теста, творческое задание

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Потеряев, Д.А. Грим. Пластический грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Потеряев ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 89 с. - Электрон. версия печ. публикации.
2. Непейвода, С.И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов/ С.И. Непейвода. - СПб. : Лань, 2015. - 128 с. : цв.ил. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
3. Лебединский, П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим [Текст] / П.А. Лебединский, В.П. Лачинов. - Изд. стер. - М. : URSS, 2014. - 318 с.
4. Грим [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / авт.-сост. Л.С. Печкурова. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 32 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Комплект гримировальных столов, соответствующий наполняемости групп студентов. Гримировальные наборы и косметические средства. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим, постиж и костюм в кинопроизводстве» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, обращать серьезное внимание на сценический грим при просмотре спектаклей, организацию гримерных цехов – во время производственных практик.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Стилистика художественного решения фильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2023 Кинооператорство очная.plx
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 8
в том числе:		
аудиторные занятия	26	
самостоятельная часов на контроль	73 9	

Программу составил(и):

б/с, Преод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Стилистика художественного решения фильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол №2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2.

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: ознакомление с профессией художника, который вместе с оператором создает атмосферу художественного произведения в кино и на телевидении; получить необходимые знания о работе художника и умение их применять на практике для возможности наилучшим образом отразить работу художника в кино; приобретение различных навыков, необходимых в профессии, воспитание художественного вкуса, понимание основ рисунка, начертательной геометрии и композиции, а также развитие воображения.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с работой художника в кино и на телевидении; научиться профессиональному общению с художником и режиссером; научиться «читать» эскизы художников, понимать макеты и разрабатывать планировки; развить художественное видение пространства и художественное осмысление съемочного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Кинодраматургия
2	История русской литературы
3	Звуковое решение фильма
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного ИЗО
6	Основы кинорежиссуры
7	Теория и практика монтажа
8	Грим, постиж и костюм в фильмопроизводстве
9	История отечественного кино
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История и теория музыки
2	Съемочная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и телевизионной программы, создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.

ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- художественные произведения самых известных художников, определивших стили разных эпох;
3.1.2	- основ материальной культуры разных стран, историю костюма различных эпох для точной характеристики времени действия фильма
3.1.3	- законы построения перспективы, роль ракурса, детали и художественного света
3.1.4	Знает: средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, используя знания художественных стилей, методы оформления сценического пространства, костюма и грима
3.2 Уметь:	
3.2.1	- творчески применять на практике знания колористики, цветового решения эпизода и фильма в целом
3.2.2	- добиваться художественной достоверности объекта съемок, используя современные технологии создания изображения
3.3 Владеть:	
3.3.1	- способностью подчинять технологические приемы для выполнения художественных задач, обогащая киноязык индивидуальным творческим опытом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стилистика художественного решения фильма		
1.1	Введение. Оформление пространства. Ознакомление с предметом. Краткий исторический экскурс. Терминология. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Понятие о стиле, о единстве стиля. Возможности изменения пространства. /Лек/	8	2
1.2	Изобразительные средства сценографии. Эскизы, макеты, планировки. Изобразительная экспликация фильма. /Лек/	8	3
1.3	Художественный образ как основа сценографии. Система взаимоотношений – режиссер-продюсер-оператор-художник как результат совместного творчества. /Лек/	8	2
1.4	Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение. Эскизы декораций, раскадровка. /Лек/	8	3
1.5	Художественно-постановочная часть. Цеха, склады, мастерские. Выбор мест натуральных съемок. Художник и организация предкамерного пространства. /Лек/	8	3
1.6	Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности). Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения. Основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера. /Лек/	8	3
1.7	Художник по костюмам. Творческая свобода и границы этой свободы. Костюм как художественный образ персонажа. /Лек/	8	3
1.8	Краткая история костюма. Различные способы работы с костюмом. /Лек/	8	1
1.9	Грим как основа художественного образа актера. Историческая справка. Приемы, используемые в работе. Отличие театрального, киношного и телевизионного грима. /Лек/	8	2
1.10	Свет как средство художественной выразительности. Цвет – основа живописного кадра. Роль художника в работе со светом. Фактура и деталь. /Лек/	8	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	73
1.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Основная задача художника-постановщика в кино и на телевидении.
2. Производство как необходимое условие работы художника-постановщика. Цеха и склады.
3. Роль детали в кино. Примеры.
4. Какие изобразительные средства использует художник в каких случаях.
5. Создание художественного образа как коллективное творчество. Режиссер-оператор-художник.
6. Материалы и средства производства.
7. Создание стиля (пространство, костюм, грим, спецэффекты, графика).
8. Роль и возможности художника по костюмам.
9. Костюм исторический и условный (зависимость от жанра).
10. Грим как основа создания художественного образа актера.
11. Художественный свет. Значение художника в работе со светом. Примеры.
12. Цвет в кино как пример совместного творчества.
13. Жанры видеоискусств. Особенности работы художника в разных жанрах.
14. Особенности работы художника-постановщика на натуре.
15. Особенности работы художника-постановщика в телевидении (абстрагированность, условность, дизайнерский подход).
16. Подбор как способ обустройства пространства в кратчайшие сроки. Фундус.
17. Особенности работы художника в клипах и рекламе (микро-, макросъемки).
18. Экспликация, раскадровка – основа работы художника и оператора.
19. Построение декораций по углам объектива на плане чертежей. Вертикальная и горизонтальная панорама.
20. Титры, шрифты и другие графические зарисовки как часть целого стилового решения.

5.2. Темы письменных работ

Примеры творческих заданий:

- Нарисовать раскадровку на заданную тему.
- Операторское решение этюда на заданную тему.
- Изобразить в одном кадре без персонажа по одним только деталям картину случившегося события - что произошло за несколько минут до этого.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Светлаков Ю.Я. Съёмочное мастерство [Электронный ресурс]. — Ю.Я. Светлаков.- Кемерово: КемГУКИ ,2014 г.— 76 с.
2. Воденко М.О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.О. Воденко. — Москва: ВГИК, 2011 г.— 119 с.
3. Ермилова, Н.Б. Деталь в кино. Выразительные возможности использования пластического образа в литературе и кинематографии. [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Н. Б. Ермилова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 96 с. - Электрон. версия печ. публикации.
4. Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес [Текст] : реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.
5. Коновалов, В.А. Анимация и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник/ В.А. Коновалов, М.В. Коновалов, Е.В. Коновалов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт -Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 237 с. - Электрон. версия печ. публикации
6. Мультимедийные технологии. Ч. 2. Мультимедиа в презентационной деятельности [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс/ сост. О.В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 63 с.
7. Мультимедийные технологии. Ч. 1. Мультимедиа в современной социокультурной среде [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс/ сост. О.В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 72 с.
8. Воронежская-Соколова, Ю.Г. Художественное решение телевизионных фильмов и программ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Воронежская-Соколова ; С.- Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 222 с.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.
--	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа над постановочным проектом

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Работа над постановочным проектом

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2.

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели дисциплины: формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, навыков по вопросам подготовки постановочных проектов аудиовизуальных проектов различных типов
2	Задачи дисциплины: изучение основных принципов подготовки постановочного проекта; получение представления о функциональных обязанностях членов творческого коллектива при подготовке постановочных проектов фильмов; развитие навыков организации коллективной работы творческой группы над постановочным проектом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
нет предстоящих дисциплин	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы правоведения и авторского права в медиаиндустрии
2	Продюсирование в медиаиндустрии
3	Съёмочная практика
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента, опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.

УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.

УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки.

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний.

УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9 : Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9 .1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
УК-9 .2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремизма, терроризма, коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма, коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и телевизионной программы, создавать на его основе аудиовизуальное произведение.
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.
ПК-3: Способен использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.
ПК-3.1: Анализирует художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала, осуществляет весь спектр работ постпроизводственного периода.
ПК-3.2: Воплощает творческий замысел, применяя современные цифровые технологии, методы комбинированных и специальных съемок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- технологию разработки концепции творческого проекта
3.1.2	- основные принципы управления постановочным проектом
3.2	Уметь:
3.2.1	- ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели
3.2.2	- организовать мониторинг хода выполнения проекта
3.2.3	- внести коррективы в ход выполнения проекта с учетом отклонения от намеченных показателей
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта с учетом имеющихся ресурсов
3.3.2	- навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Работа над постановочным проектом		
1.1	Структура и содержание постановочного проекта. Драматургический разбор сценария. Чтение проекта, литературный разбор, чтение по ролям. Разбор характеров героев. основные этапы разработки постановочного проекта. /Пр/	6	4
1.2	Режиссерский сценарий, раскадровка. Особенности подготовки режиссерского сценария и раскадровки. /Пр/	6	2
1.3	Экспликации. Продюсерская экспликация фильма. Обоснование актуальности проекта, описание целевой аудитории фильма, обоснования бюджета картины. /Пр/	6	2
1.4	График производства. Девелопмент, подготовительный период, съемочный период, период пост-продакшн. /Пр/	6	2
1.5	Кастинг. Составление дрим-каста с известными актерами, подбор актеров. /Пр/	6	2
1.6	Производственные локации. Определение необходимых локаций, выезд на место, фотографирование. Презентация локаций с обоснованием их выбора. /Пр/	6	2
1.7	Декорации, костюмы и реквизит, грим и постиж. Особенности изготовления декораций, костюмов и реквизита для кинопроизводства. Роль грима и постижа в кинопроизводстве. /Пр/	6	2
1.8	Комбинированные съемки и компьютерная графика. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории кино. Обзор и анализ студий спецэффектов. Ценовая политика в области эффектов. /Пр/	6	2
1.9	Рабочая смета, график финансирования. Расширенная смета, график финансирования, лимит затрат. /Пр/	6	2
1.10	Календарно-постановочный план КПП - график очерёдности съёмок, в котором фиксируется вся информация о производстве АВП. /Пр/	6	2
1.11	Брейк-даун в разрезе сцен и объектов. Принципиальное различие брейкдауна от режиссерского сценария и КПП. /Пр/	6	2
1.12	Производственная читка сценария. Оценка сценария с точки зрения сотрудников производственных департаментов. /Пр/	6	4
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	35
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень примерных вопросов к зачету:

1. График производства фильма.
2. Этапы производства.
3. Зоны ответственности продюсера на каждом из этапов
4. Производственная читка сценария: сущность
5. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории советского кинематографа
6. Спецэффекты и комбинированные съемки в истории голливудского кинематографа
7. Документация на этапах производства фильма. КПП, режиссерский сценарий
8. Продюсерская и режиссерская экспликации.
9. Кастинг. Этапы проведения.
10. Грим и постиж. Функции гримера. Этапы работы над гримом.
11. Работа декоративных цехов. Функции художника-постановщика
12. Локации. Этапы отбора. Функции локейшн-менеджера
13. Реквизит: входящий и исходящий. Функции реквизитора
14. Функции художника по костюмам.
15. График финансирования кинопроекта. Смета кинопроекта.

5.2. Темы письменных работ

Перечень примерных тем докладов:

1. Комбинированные съемки и компьютерная графика в кинопроизводстве
2. График производства фильма.
3. Этапы производства.
4. Зоны ответственности продюсера на каждом из этапов
5. Режиссерский сценарий, экспликация, раскадровка

Тестовые материалы для контроля знаний:

1. Как называется совокупность документов, необходимых для запуска фильма в производство?
 - а) постановочный проект
 - б) план финансово-хозяйственной деятельности
 - в) бизнес-план
 - г) режиссерский сценарий
2. Что не относится к основным стадиям разработки и реализации кинопроекта:
 - а) Девелопмент (зарождение идеи), подготовка сценария и разработка кинопроекта
 - б) Организация финансирования
 - в) Продажа и реклама сопутствующего мерча
 - г) Продвижение и прокат фильма
3. В постановочный проект НЕ включаются следующие документы:
 - а) приходные и расходные кассовые ордера
 - б) режиссерский сценарий
 - в) актеры, участвующие в кастинге
 - г) продюсерские решения сложнопостановочных сцен
4. Базовая идея фильма должна:
 - а) содержать парадокс
 - б) быть актуальной
 - в) раскрывать сеттинг
 - г) включать саспиенс героя
5. основополагающий документ, распространяемый между ключевыми создателями фильма, без которого невозможно фильмопроизводство:
 - а) режиссерский сценарий
 - б) раскадровка
 - в) смета
 - г) экспликация художника постановщика

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Чтение проекта, литературный разбор, чтение по ролям
2. Составление режиссерского сценария, экспликации и раскадровки на основе сценария короткометражного фильма
3. Составление продюсерской экспликации проекта на основе сценария короткометражного фильма
4. Составление графика производства фильма
5. Составление дрим-каста с известными актерами (выработка навыка работы с "типажами"). На основании дрим-каста подбор 3-4 актеров на каждую позицию. Обоснование. Составление отчета – презентации по утвержденным актерам
6. Определение необходимых локаций, выезд на место, фотографирование.

5.3. Фонд оценочных средств

Успеваемость по дисциплине «Работа над постановочным проектом» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных

средств по дисциплине «Работа над постановочным проектом»».

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2013. - 711 с.
2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. — Москва: Юнити 2017 г.— 711 с. — Электронное издание.
3. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы : [учебник] / под ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - Москва :Юнити, 2019. - 711 с.
4. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с.(и более ранние издания).
5. Гейтс, Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие для вузов/ Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с.
6. Сорвина, Т. А. Управление проектами [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / Т. А. Сорвина, С. А. Фатова, О. А. Чеснова ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 199 с.
7. Сорвина, Т. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / Т. А. Сорвина, С. А. Фатова, О. А. Чеснова ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 199 с. - Электрон. версия печ. публикации.
8. Еременко Е. Д. Редактирование сценария и фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Еременко, 2018. - 76 с. - Электрон. версия печ. публикации.
9. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. — Москва: Юнити 2017 г.— 719 с. — Электронное издание.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Текст] : учебник для вузов/ ред. Г. П. Иванов, П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 719 с.
11. Клейн, Екатерина Дмитриевна. Исследование систем управления в кинематографии [Текст] : учебное пособие/ Е. Д. Клейн ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 54 с.
12. Клейн, Е. Д. Исследование систем управления в кинематографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Клейн ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 48 с. - Электрон. версия печ. публикации.

Интернет-ресурсы:

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>
Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>
База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля. Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению работы над постановочным проектом и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- проведение дискуссии педагога и студентов на паре на заданную тему;
- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету с оценкой по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История телеоператорского мастерства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

История телеоператорского мастерства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2.

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: Приобрести знания по истории операторского мастерства путем подробного разбора операторских решений фильмов выдающихся операторов предыдущих периодов развития киноискусства.
2	Задачи дисциплины: Познакомить с истоками профессии «телеоператор» и как она развивалась в различные периоды истории кинематографа. Получить представление о том, как ведущие мастера-телеоператоры на практике решали узловые проблемы телеоператорской профессии. Изучить традиции отечественной операторской школы, операторских школ других стран для дальнейшего реализации своего художественного замысла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного кино
2	История фотоискусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Техника и технология производства видеofilьма
4	Изобразительный анализ фильма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- традиции отечественной операторской школы, а также операторских школ других стран
3.1.2	- историю рождения и основные этапы развития операторской профессии
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать знание традиций различных операторских школ для реализации своего художественного замысла
3.2.2	- анализировать особенности творческого почерка известных операторов
3.3	Владеть:
3.3.1	- методами анализа традиций операторской школы для дальнейшего использования при реализации художественного замысла
3.3.2	достижения мировой кинокультуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История телеоператорского мастерства		
1.1	Введение. Рождение операторской профессии. Оператор в эпоху раннего «немого» кино. Операторские школы и стилистические направления в киноискусстве 20-х гг. в Советском Союзе и на Западе. /Лек/	4	1,5
1.2	Операторское искусство 30-х гг. на Западе. /Лек/	4	2
1.3	Операторское искусство 30-х гг. в Советской России. /Лек/	4	1,5
1.4	Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг. /Лек/	4	2
1.5	Работа советских кинооператоров в 40-е – первой половине 50-е гг. /Лек/	4	1,5

1.6	Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60- х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции. /Лек/	4	2
1.7	Советское операторское искусство второй половины 50-х гг. – 60 х гг. Новый подъем операторского искусства в кинематографе периода «оттепели» /Лек/	4	1,5
1.8	Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг. /Лек/	4	2
1.9	Работы зарубежных операторов в 60-х гг. /Лек/	4	1,5
1.10	Работы зарубежных операторов в 70-х гг. /Лек/	4	2
1.11	Советское операторское искусство в 70-х гг. /Лек/	4	1,5
1.12	Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка. /Лек/	4	2
1.13	Зарубежное операторское искусство в 80-х - 90 гг. /Лек/	4	1,5
1.14	Российское операторское искусство 80-90-х гг. /Лек/	4	2
1.15	Зарубежное операторское искусство в современном кино. 2000-е - 2010-е гг. /Лек/	4	1,5
1.16	Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг. /Лек/	4	2
1.17	Самостоятельная работа /Ср/	4	35
1.18	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

- 1.Рождение операторской профессии. Оператор в эпоху раннего «немого» кино.
- 2.Операторские школы и стилистические направления в киноискусстве 20-х гг. на Западе
- 3.Операторские школы и стилистические направления в Советском киноискусстве 20-х гг. – начала 30-х гг.
- 4.Операторское искусство 30-х гг. на Западе.
- 5.Приход звука в кинематограф в 1927-1930 гг.
- 6.Изменение роли оператора с появлением звука и с превращением кино из поэтического, монтажно-изобразительного, режиссерского – в прозаически-повествовательное, «актёрское».
- 7.Возникновение жанра музыкальных фильмов.
- 8.Практические приемы работы со светом, освоенные западными кинооператорами к концу 20-х - началу 30-х гг., достоинства и недостатки этих способов киноосвещения.
- 9.Операторское искусство 30-х гг. в Советской России.
- 10.Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг.
- 11.Работа советских кинооператоров в 40-е – первой половине 50-е гг.
- 12.Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60- х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции.
- 13.Советское операторское искусство второй половины 50-х гг. – 60 х гг. Новый подъем операторского искусства в кинематографе периода «оттепели»
- 14.Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг.
- 15.Работы зарубежных операторов в 60-х гг.
- 16.Работы зарубежных операторов в 70-х гг.
- 17.Советское операторское искусство в 70-х гг.
- 18.Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка.
- 19.Зарубежное операторское искусство в 80-х - 90 гг.
- 20.Российское операторское искусство 80-90-х гг.
- 21.Зарубежное операторское искусство в современном кино. 2000-е - 2010-е гг.
- 22.Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 111 с.
2. Съемочное мастерство [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков, авт.-сост.- Кемерово: КемГУКИ, 2014. -76 с.
3. Вольнец М.М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] учеб. пособие для студентов вузов / М.М. Вольнец. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2011. —184 с.
4. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с.
5. Ландо, С.М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с.
6. Вольнец, М.М. Профессия: оператор: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 184 с.
7. Урусевский, С.П. С кинокамерой и за мольбертом (О времени и о себе) [Текст] / С.П. Урусевский. - М. : Алгоритм, 2002. - 400 с.
8. Козлов, Л.К. Изображение и образ : очерки по ист. поэтике сов. кино [Текст]/ Л.К. Козлов ; Всесоюзный научно-исследовательский институт киноискусства Госкино СССР. - М. : Искусство, 1980. - 288 с.
9. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 1. Изобразительная ёмкость кадра / С.Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2004. - 144 с.
10. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр / С.Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. - 237 с.
11. Медынский, С.Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С.Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с.
12. Пааташвили, Л. Полвека у стены Леонардо. Из опыта операторской профессии [Текст] / Л. Пааташвили. - М. : 625, 2006. - 271 с.
13. Головня, А.Д. Мастерство кинооператора: к изучению дисциплины / А.Д. Головня. - М. : Искусство, 1965. - 239 с.
14. Железняков, В.Н. Цвет и контраст: технология и творческий выбор [Текст]/ В.Н. Железняков. - М. : ВГИК, 2001. - 268 с.

Интернет-ресурсы:

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>
3. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Кинооператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;

- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме. Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Перечень примерных тем докладов:

1. Творчество А.А. Левицкого в дореволюционный период.
2. Операторская работа Руди Матэ в фильме выдающегося датского кинорежиссера Карла Дрейдера «Страсти Жанны Д'Арк» (1928).
3. Операторская работа в фильме режиссера Абея Ганса «Наполеон» (1927).
4. Документальное кино. Операторские приемы и стиливые особенности фильмов режиссера Дзиги Вертова, снятых в содружестве с оператором Михаилом Кауфманом.
5. Операторская работа Е. Шюффтана в фильме Марселя Карне «Набережная туманов» (1938).
6. Документальное кино в Англии, «Школа Грирсона».
7. Творчество кинооператора Э. Тиссэ
8. Документальные съемки зарубежных операторов времен Второй мировой войны.
9. Героическая работа советских кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Труд фронтовых операторов и фотокорреспондентов.
10. Съемки Блокады Ленинграда.
11. Съёмки на полях Великой Отечественной войны.
12. Оператор Борис Кауфман. Работа Бориса Кауфмана в фильме Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957).
13. Французское неигровое кино. Подводные съемки с использованием акваланга (документальные фильмы Жака Ива Кусто).
14. Работа опер. Сергея Урусевского над картинами Михаила Колотозова «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я - Куба». Режиссерские картины Сергея Урусевского.
15. Создание Ленинградской студии телевидения.
16. Оператор Павел Мостовой, режиссер Павел Коган. Использование скрытой камеры.
17. Французский оператор Нестор Альмендрос (фильмы «Парсифаль Уэльский», «История Адели Г.») Операторская работа в фильме Ридли Скотта «Дуэлянты» (опер. Фрэнк Тайди).
18. Работа операторов Ильи Миньковецкого и Петра Терпсихорова над телевизионным фильмом Владимира Басова «Опасный поворот», 1972, по пьесе Б.Пристли, «Мосфильм».
19. Съемки оператора Франке Гриебе с применением «Стэдикама».
20. Широкое внедрение компьютерных технологий в кинопроизводстве. Фильм «Видок» как пример использования новых технологий.
21. Французское неигровое кино, «Микрокосмос», «Птицы» (Жак Перрен и др.), «Океаны».
22. Традиции классической операторской школы В. Юсова и Г. Рерберга в творчестве Ю. Шайгарданова.
23. Особенности работы в современном российском телевидении.

Примеры тестовых заданий:

Кто из этих операторов игрового кино снимал хронику Гражданской войны?

Тиссэ
Головня
Москвин

Какой из этих фильмов не снимал Э. Тиссэ?

Октябрь
Да здравствует Мексика
Ленин в Октябре
Все снимал

Какой изобразительный прием является основой изобразительного решения фильма «Страсти Жанны Дарк» (реж. К. Дрейер, опер. Р. Матэ)?

Крупный план
Динамичная камера
Резкие ракурсы

К какому творческому объединению примыкал опер. А. Москвин?

Пролеткульт
ФЭКС
Мир Искусства

Кто из советских операторов положил начало использованию павильонного дыма?

А. Москвин
Э. Тиссэ
А. Головня

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Техника и технология производства видеофильма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 7,8
в том числе:		
аудиторные занятия	56	
самостоятельная часов на контроль	214 18	

Программу составил(и):

б/с, Препод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Техника и технология производства видеофильма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2.

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: ознакомление с основами современного видеопроизводства; подготовка к самостоятельной работе на местных, региональных, федеральных телевизионных и интернет-каналах.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с основными понятиями, характеристиками видеосъемочной техники и методиками контроля качества полученного видеоизображения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Ознакомительная практика
2	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
3	Цветоведение и цветовоспроизведение
4	Светотехника и экспонометрия
5	Киносъемочная оптика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.	
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съемочного материала.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- творческие (изобразительные) цели и методы их достижения при помощи современной съёмочной, осветительной и монтажной техники, а также современные технологии для оптимального решения поставленных задач при производстве видеофильма
3.2	Уметь:
3.2.1	- принимать решения о выборе техники и технологий для производства видеофильма, применять выбранную технику, управлять ею и контролировать качественные технические характеристики изображения.
3.3	Владеть:
3.3.1	- современной техникой и технологиями производства видеофильма

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Техника и технология производства видеофильма (7 семестр)		
1.1	Введение. Основные производственные подразделения современного телепроизводства. Характеристика предмета «Техника и технология производства видеофильма», программы курса и учебного процесса. Обоснование необходимости изучения данного курса для студентов. Краткая характеристика литературы. Основные стадии производственного процесса видеофильма. /Лек/	7	3
1.2	Подготовительный и съемочный период видеофильма. Формирование коллектива. Распределение нагрузки на съемочный процесс. Выбор съемочного оборудования в зависимости от поставленных задач. /Лек/	7	3
1.3	Монтажно-тонировочный период работы над видеофильмом. Подготовка исходных материалов для монтажа. Подбор музыкального и шумового сопровождения. Работа в монтажной программе, рациональное распределение ресурсов. /Лек/	7	3

1.4	Система ОТК в рамках современного телевизионного производства. Принципы единообразия и стандартизация в условиях телепроизводства. Референсные соотношения при сдаче программ на «эфир». Контроль сигнала со стороны бродкастеров при аутсорсинге. /Лек/	7	3
1.5	Системы распространения и передачи телевизионного сигнала. Эфирные и кабельные системы вещательного телевидения. Кодирование цвета в различных системах вещания телевизионного сигнала. Системы не вещательной передачи телевизионного сигнала. /Лек/	7	6
1.6	Технология съемки в режиме многокамерного производства. Синхронные и несинхронные источники сигнала. Внешние источники сигнала студийного и внестудийного вещания. Синхронизации всех стадий процесса, как основа качества выходного продукта. Тайм код и Юзербиты. /Лек/	7	8
1.7	Принципы работы на выездных съемках. Распределение ролей в период проведения выездных съемок. Координация работы всех участников процесса. /Лек/	7	2
1.8	Основы стандартизации в производстве видеофильма. Единство форматов формирования исходного изображения. Единство форматов записи для фиксации сформированного сигнала. /Лек/	7	2
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	105
1.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9
Раздел 2. Техника и технология производства видеофильма (8 семестр)			
2.1	Дополнительное оборудование, необходимое для достижения поставленных творческих задач. Кран, кран-стрелка, бронта, телега на рельсах и колесах. Подручные средства - инвалидная коляска, скэйтборд , квадрокоптер. /Лек/	8	2
2.2	Разделение зон ответственности в период производства сложного телевизионного продукта с позиции телережиссера. Система организации зон ответственности. Разделение обязанностей на съемочной площадке. Единовластие и ответственность без поисков крайнего. Подготовка и контроль к съемочному периоду. Подготовка материалов к монтажно-тонировочному периоду. /Лек/	8	2
2.3	Разделение зон ответственности в период производства сложного телевизионного продукта с позиции телережиссера. Система организации зон ответственности. Разделение обязанностей на съемочной площадке. Единовластие и ответственность без поисков крайнего. Подготовка и контроль к съемочному периоду. Подготовка материалов к монтажно-тонировочному периоду. /Лек/	8	3
2.4	Достижение оптимального соотношения цена - качество и затраченное время - окончательный результат в реалиях современного телевизионного производства. Не все золото, что блестит. Затратные механизмы при съемке многокамерным способом. Затратные механизмы при однокамерной съемке. /Лек/	8	3
2.5	Сложные съемки в режиме совмещения нескольких ПТС, студийного тракта и свободных камер. Расположение камер на площадке. Использование чистового и чернового звука. иерархия подчинения режиссеров отдельно взятых ПТС, главному режиссеру трансляции. Вынос отдельных камер. Проблемы синхронизации прямого-обратного звука. /Лек/	8	3
2.6	Съемки концертных и массово- зрелищных мероприятий. Выбор камер для получения дополнительных исходных материалов. Маркировка и синхронизация носителей информации. Дублирование исходных материалов. Расположение камер на площадке. Использование чистового и чернового звука. Вынос отдельных камер. Проблемы синхронизации прямого- обратного звука. /Лек/	8	3
2.7	Съемки спортивных мероприятий. Расстановка камер на площадке. Использование рекомендуемых схем расстановки камер. Правила съемки спортивных мероприятий. Рекомендации федераций спорта в приложении к съемкам различных типов соревнований. Соблюдение рекомендаций межстандартного показа. /Лек/	8	3
2.8	Постановочные съемки в режиме многокамерной съемки. Постановочные съемки в режиме многокамерной съемки. /Лек/	8	3
2.9	Отличие программ нелинейного монтажа, применяемых в режиме производства видеофильма. Понятие разделенного цикла монтаж- озвучание- цветокоррекция. Применение прокси файлов для ускорения работы. Обмен материалами в процессе монтажа. /Лек/	8	4
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	109

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**5.1. Контрольные вопросы и задания**

Вопросы к зачету (7 семестр):

1. История создания телевидения
2. Место телевидения в системе средств массовой информации
3. Стандарты телевизионного вещания
4. Стриминговое, потоковое вещание
5. Прямой эфир
6. Основные принципы цветного телевидения
7. Переход от аналогового к цифровому телевидению
8. Телевидение высокой четкости
9. Телевидение, как фабрика непрерывного производства
10. Основные цеха и стадии производственного процесса
11. Телевизионная аппаратная
12. Устройство телевизионной камеры, классификация
13. Передающая телевизионная видеокамера
14. Электронно-лучевая трубка
15. Электронный видеоискатель
16. Цифровая матрица видеокамеры
17. Оптика для телевизионных камер
18. Классификация видеокамер по назначению
19. Определение четкости телевизионной системы
20. Настройка съемочного оборудования
21. Запись телевизионного сигнала - видеолента, кинопленка, цифровые накопители
22. Трансляция телевизионного сигнала потребителю
23. Телевизионная студия
24. Применение синхрогенератора

Вопросы к зачету (8 семестр):

1. Дистанционное управление съемочным оборудованием
2. Сервер захвата контента, панель эффектов реального времени
3. Многокамерная съемка в телестудии
4. Мобильная телевизионная студия
5. Запись видеосигнала на видеомангитофоне
6. Структура телевизионного сигнала
7. Аналоговые и цифровые интерфейсы передачи данных
8. Определение и использование таймкода
9. Использование светового оборудования в помещениях.
10. Использование светового оборудования на натуре.
11. Влияние частоты электрической сети на выбор скорости съемки
12. Видеосистемы линейного и нелинейного монтажа
13. Телекинодатчик, телекинопроектор
14. Работа со звуком на телевизионной съемке
15. Применение компрессоров и эквалайзеров в работе со звуком
16. Классификация микрофонов по назначению
17. Работа телевизионной бригады на выезде
18. Разделение обязанностей на съемочной площадке
19. Постановочная съемка интервью
20. Художественно-репортажная съемка
21. Съемка концертных площадок, спортивных состязаний
22. Применение Web-камер

23. Применение системы Интеркома
5.2. Темы письменных работ
<p>Примеры тестовых заданий:</p> <p>Какой тип объективов применяется при съемке ток-шоу?</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкоугольный с переменным фокусным расстоянием - нормальный с переменным фокусным расстоянием - длиннофокусный с переменным фокусным расстоянием <p>Что такое партикабль?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство стабилизации камеры во время съемок - Специальный помост устанавливаемый для размещения камеры на уровне земли - Специальный высокий помост устанавливаемый для размещения камеры - Рельсовая дорога для движения камеры <p>Тайм-код –это:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Система синхронизации в ТВ производстве - Система оценки взвешенного audio сигнала - Система сжатия времени для быстрого монтажа <p>Достоинства использования внешнего многоканального аудио рекордера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возможность записи многоканального звука - Возможность предварительного сведения - Синхронизация видео и звука
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кинопроизводство и копродукция в России. Экспорт российских фильмов за рубеж. [Текст] : сборник публикаций. - Страсбург : Европейская аудиовизуальная обсерватория, 2016. - 94 с. 2. Чафонова, В. Г. Архитектура технологических процессов цифрового кинематографа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Чафонова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 143 с. 3. Фильмопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Будилов [и др.] ; С.- Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 136 с. 4. Пелль, В.Г. Техника и технология киносъёмочного освещения [Текст] / В.Г. Пелль. - М. : Искусство, 1987. - 271 с. 5. Горюнова, Г.Н. Экономика кинематографии [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Г. Н. Горюнова, В. Г. Чернов. - М. : Искусство, 1975. - 359 с. 6. Барнуэл, Д. Фундаментальные основы кинопроизводства [Текст] : учебное пособие / Дж. Барнуэл. - М. : Тридэ Кукинг, 2010. - 207 с. 7. Горюнова, Г.Н. Организация производства кинофильмов [Текст] : учебное пособие/ Г. Н. Горюнова. - М. : Искусство, 1983.- 216 с. 8. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с. 9. Володина, И.А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 121 с. 10. Евменов, А.Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Евменов, П.В. Данилов, Э.К. Какосьян ; СПбГУКиТ. Ин-т экономики и управления. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 96 с. - Электрон. версия печ. публикации. 11. Гейтс, Р. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст]/ Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с. 12. Гурьянова, Т.М. Основы производства фильмов [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Т. М. Гурьянова, Е. А. Мельникова ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 63 с. - Электрон. версия печ. публикации. 13. Попова, Н.Ф. Организация производства художественного фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с. 14. Гурьянова, Т.М. Основы производства фильмов [Текст] : учебное пособие/ Т. М. Гурьянова, Е. А. Мельникова ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 63 с 15. Евменов, А.Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Текст] : учебное пособие / А.Д. Евменов, П.В. Данилов, Э.К. Какосьян ; СПбГУКиТ. Ин-т экономики и управления. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 96 с. <p>Интернет-ресурсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Техническое оснащение телевизионных комплексов: http://ru.okno-tv.ru/ 2. Фото и видеокамеры Panasonic https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html 3. Съёмочная техника Blackmagic https://www.blackmagicdesign.com/ 4. Съёмочная техника Arri https://www.arri.com/en/ 5. Съёмочная техника Nikon https://nikonstore.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	<p>Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.</p>
Тон-ателье	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZ камера P4K BirdDog PTZ камера – 2 шт.; Репортажная камера PXW-X320//C Sony Видеокамера – 1 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCaster MiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EU Cisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-A Sennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-A Sennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logosam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logosam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logosam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logosam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logosam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logosam – 2 шт. Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logosam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой Logosam railkit BackGroundWAC – 1 комплект</p>

Аппаратная записи и монтажа звука	Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-ASennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-ASennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logocam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logocam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logocam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logocam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logocam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logocam – 2 шт. Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logocam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой LogocamrailkitBackGroundWAC – 1 комплект
-----------------------------------	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия. При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса. Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Техника и технология телевизионного производства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 7,8
в том числе:		
аудиторные занятия	56	
самостоятельная часов на контроль	214 18	

Программу составил(и):

б/с, Препод. Устинов Александр Борисович

б/с, Ст.преп. Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Техника и технология телевизионного производства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03

Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от 02.02.2023 № 2.

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели дисциплины: знакомство с основами современного телевизионного производства; подготовка к самостоятельной работе на местных, региональных федеральных телевизионных и интернет-каналах.
2	Задачи дисциплины: ознакомиться с основными понятиями, характеристиками видеосъёмочной техники и методиками контроля качества полученного телевизионного видеоизображения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Практика по освоению технологии кино-, телепроизводства
2	Ознакомительная практика
3	Киносветотехника
4	Светотехника и экспонометрия
5	Цветоведение и цветовоспроизведение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-4: Способен ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.1: Анализирует и подбирает технические средства и технологии, используемые в кино- и телепроизводстве.	
ПК-4.2: Использует в профессиональной деятельности основные положения теории цветовосприятия для получения цветного изображения.	
ПК-4.3: Проводит оценку и контроль качества съёмочного материала.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- творческие (изобразительные) цели и методы их достижения при помощи современной съёмочной и осветительной техники, а также знать современные технологические приемы для оптимального решения поставленных задач в телевизионном производстве
3.2	Уметь:
3.2.1	- принимать решения о выборе техники и технологии для будущего аудиовизуального (телевизионного) проекта в соответствии с творческим замыслом, применять выбранную технику, управлять ею и контролировать качественные технические характеристики телевизионного изображения
3.3	Владеть:
3.3.1	- современной техникой и технологиями телевизионного производства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Техника и технология телевизионного производства (7 семестр)		
1.1	Введение. Основные производственные подразделения современного телепроизводства. Характеристика предмета «Техника и технология телевизионного производства», программы курса и учебного процесса. Обоснование необходимости изучения данного курса для студентов. Краткая характеристика литературы по вопросам истории телевидения. Место телевидения в системе современных средств массовой информации. Телевидение как фабрика непрерывного производства. Основные цеха и стадии производственного процесса. /Лек/	7	4

1.2	Подготовительный и съемочный период. Формирование коллектива. Распределение нагрузки на съемочный процесс. Выбор съемочного оборудования в зависимости от поставленных задач /Лек/	7	3
1.3	Монтажно-тонировочный период. Подготовка исходных материалов для монтажа. Подбор музыкального и шумового сопровождения. Работа в монтажной программе, рациональное распределение ресурсов. /Лек/	7	3
1.4	Система ОТК в рамках современного телевизионного производства. Принципы единообразия и стандартизация в условиях телепроизводства. Референсные соотношения при сдаче программ на «эфир». Контроль сигнала со стороны бродкастеров при аутсорсинге. /Лек/	7	2
1.5	Системы распространения и передачи телевизионного сигнала. Эфирные и кабельные системы вещательного телевидения. Кодирование цвета в различных системах вещания телевизионного сигнала. Системы не вещательной передачи телевизионного сигнала. /Лек/	7	3
1.6	Принципы работы телевизионной бригады на выездных мероприятиях. Распределение ролей в период проведения выездных съемок. Координация работы всех участников процесса. Принципы демократического централизма в телевидении. /Лек/	7	2
1.7	Основы стандартизации в телевизионном производстве. Единство форматов формирования исходного изображения. Единство форматов записи для фиксации сформированного сигнала. /Лек/	7	3
1.8	Технология съемки в режиме многокамерного производства. Синхронные и несинхронные источники сигнала. Внешние источники сигнала студийного и внестудийного вещания. Синхронизации всех стадий процесса, как основа качества выходного продукта. Тайм код и Юзербиты. /Лек/	7	6
1.9	Работа на ПТС в режиме записи и в в режиме прямого эфира. Пятнадцать минут позора. Выбор основных камер для режима «Паника!!!». Помарки и огрехи во время работы на прямом эфире. Выбор внешних источников сигнала, их синхронизации и управление. Распределение операторов по зонам ответственности. Система команд во время прямого эфира. Поведение во время эфира и раздача призов после разбора полетов. /Лек/	7	4
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	7	105
1.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9
Раздел 2. Техника и технология телевизионного производства (8 семестр)			
2.1	Дополнительное оборудование, необходимое для достижения поставленных творческих задач. Кран, кран-стрелка, бронта, телега на рельсах и колесах. Подручные средства - инвалидная коляска, скэйтборд , квадрокоптер. /Лек/	8	3
2.2	Разделение зон ответственности в период производства сложного телевизионного продукта с позиции телережиссера. Система организации зон ответственности. Разделение обязанностей на съемочной площадке. Единовластие и ответственность без поисков крайнего. Подготовка и контроль к съемочному периоду. Подготовка материалов к монтажно-тонировочному периоду. /Лек/	8	3
2.3	Достижение оптимального соотношения цена - качество и затраченное время - окончательный результат в реалиях современного телевизионного производства Не все золото, что блестит. Затратные механизмы при съемке многокамерным способом. Затратные механизмы при однокамерной съемке. /Лек/	8	3
2.4	Сложные съемки в режиме совмещения нескольких ПТС, студийного тракта и свободных камер. Расположение камер на площадке. Использование чистового и чернового звука. иерархия подчинения режиссеров отдельно взятых ПТС, главному режиссеру трансляции. Вынос отдельных камер. Проблемы синхронизации прямого-обратного звука. /Лек/	8	3
2.5	Съемки концертных и массово- зрелищных мероприятий. Выбор камер для получения дополнительных исходных материалов. Маркировка и синхронизация носителей информации. Дублирование исходных материалов. Расположение камер на площадке. Использование чистового и чернового звука. Вынос отдельных камер. Проблемы синхронизации прямого- обратного звука. /Лек/	8	3
2.6	Съемки спортивных мероприятий. Расстановка камер на площадке. Использование рекомендуемых схем расстановки камер. Правила съемки спортивных мероприятий. Рекомендации федераций спорта в приложении к съемкам различных типов соревнований. Соблюдение рекомендаций межстандартного показа. /Лек/	8	3

2.7	Постановочные съемки в режиме многокамерной съемки. Работа в студии и на натуре . Режим записи для последующего монтажа. Руководство актерами на площадке. Изменение системы интеркома в зависимости от выполняемых задач. /Лек/	8	4
2.8	Отличие программ нелинейного монтажа, применяемых в режиме крупного телепроизводства. Понятие разделенного цикла монтаж- озвучание- цветокоррекция . Применение прокси файлов для ускорения работы. Обмен материалами в процессе монтажа /Лек/	8	4
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	109
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы к зачетам:

1. Структура телевизионного сигнала;
2. Современные системы оптических преобразователей
3. Использование светового оборудования в помещениях.
4. Использование светового оборудования на открытых прострствах.
5. Типы микрофонов, применяемых в съемочном пространстве.
6. Принципы первичной записи звука на видеокамеру.
7. Различные типы объективов - стратегия использования.
8. Первичная подготовка видеокамеры перед работой.
9. Принципы стандартизации в ТВ производстве.
10. Параметры видеосигнала.
11. Многоканальный звук в ТВ.

5.2. Темы письменных работ

Примеры тестовых заданий:

1. Как установить камеру, чтобы она не попадала в зону видимости других камер?

Ширма
Партикабль
Декорация
Темный чехол

2. Какой тип объективов применяется при съемке ток-шоу?

Фиксированная
широкоугольный с переменным фокусным расстоянием
нормальный с переменным фокусным расстоянием
длиннофокусный с переменным фокусным расстоянием }

3. Что такое партикабль?

Устройство стабилизации камеры во время съемок
Специальный помост устанавливаемый для размещения камеры на уровне земли
Специальный высокий помост устанавливаемый для размещения камеры
Рельсовая дорога для движения камеры

4. Тайм-код –это:

Система синхронизации в ТВ производстве
Система оценки взвешенного audio сигнала
Дресс-код для операторов временного континуума
Система сжатия времени для быстрого монтажа

5. Достоинства использования внешнего многоканального аудио рекордера:

Возможность записи многоканального звука
Возможность предварительного сведения

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ландо, С.М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с.
2. Карякин, В. Л. Цифровое телевидение [Текст] : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В. Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2013. – 448с.
3. Евменов, А. Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Текст] : учебное пособие / А.Д. Евменов, П.В. Данилов, Э.К. Какосьян ; СПбГУКиТ. Ин-т экономики и управления. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 96 с.
4. Евменов, А. Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Евменов, П.В. Данилов, Э.К. Какосьян ; СПбГУКиТ. Ин-т экономики и управления. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 96 с.
5. Володина, И.А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 121 с.
6. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: [Электронный ресурс] / Н. А. Голядкин. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 189, [1] с.
7. Уайатт, Х. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами [Текст] / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с.
8. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2-е изд., переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / В. Л. Карякин. - Москва : СОЛОН- ПРЕСС, 2013. - 448 с.
9. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 111 с. (и более ранние издания).
10. Щербина, В.И. Основы современного телерадиовещания. Техника, технология и экономика вещательных компаний [Текст] : справочное издание / В. И. Щербина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 224 с.
11. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Текст] : пер. с англ. : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Миллерсон. - М. : ГИТР: Флинта, 2004. - 568 с.
12. Коноплев, Б. Н. Основы фильмопроизводства [Текст] : учебник для вузов / Б.Н. Коноплев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Искусство, 1975. - 448 с.
13. Зерний, Ю.В. Технические средства и процессы в кинопроизводстве [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. В. Зерний, А. Г. Польшваный, А. А. Якушин. - М. : Новый Центр, 2010. - 144 с.
14. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие / Дж. Барнуэл. - М. : Тридэ Кукинг, 2010. - 207 с.
15. Безклубенко, С.Д. Телевизионное кино [Текст] / С.Д. Безклубенко. - Киев : Мистецтво, 1975. - 277 с.
16. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб. пособие. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 191 с.
17. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.Д. Евменов, П. В. Данилов, Э. К. Какосьян ; С.- Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 97 с. - Электрон. версия печ. публикации.

Интернет-ресурсы:

1. Техническое оснащение телевизионных комплексов: <http://ru.okno-tv.ru/>
2. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой:

Тон-ателье	<p>Видеосервер NewTek Video Mix Engine VMC1 + панель управления NewTek 2-Stripe Control Pane Продакшнстудия – 1 комплект; PTZ камера P4K BirdDog PTZ камера – 2 шт.; Репортажная камера PXW-X320//CSony Видеокамера – 1 шт.; BDSTUM01 BirdDog Конвертер – 1 шт.; Комплект коммутации TriCaster MiniCableKit – 1 комплект; Монитор N246v HP – 2 шт.; Рабочая станция ПРОЛЭНД Davinci Resolve Studio – 1 шт.; Кабель витая пара Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-500 (500 метров) с комплектом разъемов – 1 комплект; Источник бесперебойного питания BackVerso 600 Ippon – 1 шт.; Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-ASennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-ASennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logocam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logocam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logocam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logocam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logocam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logocam – 2 шт. Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logocam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой Logocam railkit BackGroundWAC – 1 комплект</p>
Аппаратная записи и монтажа звука	<p>Коммутатор SBSG350-10MP-K9-EUCisco – 1 шт.; Внешний жесткий диск WDBMTM0020BBK WD – 2 шт.; Штатив LX7 Libec – 3 шт.; Радиосистема EW 100 G4-ME2-ASennheiser – 2 шт.; Аудиомикшер цифровой M32 Midas – 1 шт.; Наушники MDR-7506/1 Sony – 1 шт.; Радиосистема EW 112PG4-ASennheiser – 1 шт.; Кабель Canare с соединительными разъемами в комплекте – 1 комплект; Осветительный прибор LEDC-light 150 DMX (56) Logocam – 10 шт.; Осветительный прибор LED BM-80 DMX (56) Logocam – 3 шт.; Осветительный прибор LED BM-50 DMX 56 Logocam – 3 шт.; Световой пульт управления CDA-12/24 Logocam – 1 шт.; Штатив световой LS-3/240 logocam – 4 шт.; Штатив световой LS-15/12 Logocam – 2 шт. Комплект соединительных кабелей DMX с разъемами DMX110-02 Logocam – 1 комплект; Комплект хромакейного фона BACKDROP с рельсовой системой Logocam railkit BackGroundWAC – 1 комплект</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, Доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	– дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
2	- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
3	- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
4	- представить основные этапы развития эстетических учений;
5	- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История и теория музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
6	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Мастерство кинооператора
3	Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
ПК-1: Способен совместно с другими участниками съемочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и телевизионной программы, создавать на его основе аудиовизуальное произведение.	
ПК-1.1: Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.	
ПК-1.2: Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съемочного процесса.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные
3.2 Уметь:	
3.2.1	- характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Код занятия	Код занятия	Код занятия
	Раздел 1.		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Пр/	8	2
1.2	Основные эстетические категории /Пр/	8	2
1.3	Эстетика Античности /Пр/	8	2
1.4	Средневековая эстетика /Пр/	8	2
1.5	Эстетика Возрождения /Пр/	8	2
1.6	Эстетика Нового времени /Пр/	8	2
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Пр/	8	2
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Пр/	8	4
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Пр/	8	4
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Пр/	8	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	37
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо.
15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейда о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Батай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позитивизм. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 5 зачет 4
в том числе:		
аудиторные занятия	88	
самостоятельная	14	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, Доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими специалистами научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра, получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм, о творческих методах мастеров сцены; понять место актера в мировом театральном процессе; изучить драматургию как непреходящую основу многовекового и современного репертуара; понять сущность актерского и постановочного творчества в театре разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные
3.2	Уметь:
3.2.1	- Оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства
3.3	Владеть:
3.3.1	- Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	3	3
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	3	3
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	3	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	3	3
3.2	Испанский театр /Лек/	3	3
3.3	Английский театр /Лек/	3	3

3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)			
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	3	3
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)			
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	3	3
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	3	3
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	3	3
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	3	1
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	2
Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.			
6.1	Немецкий театр /Лек/	4	2,5
6.2	Французский театр /Лек/	4	2,5
6.3	Английский театр /Лек/	4	2,5
6.4	Итальянский театр /Лек/	4	2,5
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	1
Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.			
7.1	Скандинавский театр /Лек/	4	3
7.2	Французский театр /Лек/	4	6
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	4	5
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	4	3
7.5	Итальянский театр /Лек/	4	1
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	1
7.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
Раздел 8. Театр XX в.			
8.1	Французский театр /Лек/	5	7
8.2	Английский театр /Лек/	5	7
8.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	4
8.4	Итальянский театр /Лек/	5	4
8.5	Испанский театр /Лек/	5	4
8.6	Театр США /Лек/	5	4
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету(4 семестр):

Театр Древней Греции:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:

1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.

1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
8. Театральное творчество Рафаэля Санцио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титularные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.

11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.

4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейделя.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарльза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ristori.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингенском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнхардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофмансталя в постановке Рейнхардта.
10. Работа Рейнхардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идеино-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.
10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.
17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.

1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрmete Новели и Эрmete Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).

4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.)
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгена.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)
 Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.
 Софокл. Антигона. Эдип-царь

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.
Аристофан. Ахарняне. Облака. Всадники. Лягушки.
Менандр. Третьейский суд.

Тит Макций Плавт. Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.
Публий Теренций Афр. Братья. Евнух.
Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.
Анненский И. История античной драмы. Курс лекций. СПб, 2003
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)
Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.
Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.
Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).
Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.
Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.
Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.
Фрейденберг О.М. Миф и театр. М., 1988.
Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)
Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)
Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)
Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).
Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952
или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981
Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

Театр средневековья. Раздел II Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.
Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)
Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)
Базилио Локателли. Игра в приму (там же)
Лудовико Ариосто. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)
Бернардо Довичи (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)
Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)
Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

Лопе де Руэда. Оливы (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)
Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи. Девушка с кувшином.
Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны. Благочестивая Марта
Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда

Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)
Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей Трагическая история доктора Фауста.
Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь.
Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет.
Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.
Бен Джонсон. Вольпоне.
Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)
Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.
Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)
Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).
Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.
Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).
Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.2-е изд. М., 2006.
Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.
Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.
Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.
Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.
Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962
Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973
Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.
Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.
Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.
Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.
Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.
Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.
Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М.,1960.
Мицк Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.
Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.
Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.
Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.
Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.
Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.
Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.
Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

Корнель П. Сид. Горацій. Родогюна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).
Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).
Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле.
Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.
Вондел Й. Люцифер // Вондел Йост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.

Конгрив У. Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.
Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.
Лилло Дж. Лондонский купец, или история Джорджа Барнвеля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Филдинг Г. Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .

Гей Дж. Опера нищего.
Голдсмит О. Ночь ошибок.
Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

Реньяр Ж.-Ф. Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.
Лесаж А.-Р. Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.
Мариво П. Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.
Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).
Дидро Д. Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.
Руссо Ж.-Ж. Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Тачка уксусника // Там же.
Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро.
Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.
Клинггер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиво. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).
Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).
Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.

Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).
Альфieri В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.
Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика.Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.
Шиллер Ф. О трагическом искусстве.Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
Альфieri В.Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.
Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)
Гольдони К. Мемуары. М., 1933.
Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в.// Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.;Л., 1962.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.
Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.

Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.
Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.
Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.
Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.
Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987.
Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.
Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.
Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.
Мокульский С.С. Расин. М., 1940.
Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.
Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
Монгрёдьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.
Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.
Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридлиндер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)

Фридрих Гёльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.

Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский

Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.

Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек

Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа

Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.

Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.

Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.

Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Испытание святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П.

Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).

Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз

Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.

Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.

Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.

Оноре Бальзак. Мачеха

Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М., 1955

Феликс Пиа. Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
Эжен Скриб. Стакан воды
Эжен Лабиш. Соломенная шляпка
Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр
Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы
Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин
Перси Биши Шелли. Ченчи
Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы
Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.
Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.
Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
Вагнер Р. Произведение искусства будущего
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»
Стендаль. Расин и Шекспир
Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.
Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.
Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи
Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.
Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.
Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.
Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.
Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.
Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.
Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.
Миц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.
Миц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.
Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.
Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы
Генрик Ибсен.Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Солнесь
Бьернстjerne Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)
Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.
Август Стриндберг.Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы
Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак
Морис Метерлинк. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица
Эмиль Верхарн Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.

Анри Бек . Парижанка. М., 1910.
Оскар Мирбо . Нажива. М., 1941.
Анатоль Франс . Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.
Поль Верлен Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Альфред Жарри. Убю-король (по изд.: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)
Поль Клодель. Благая весть Марии (СПб, 2006.)"Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

Герхард Гауптман. Одинокие. Потонувший колокол.Ткачи. Возчик Геншель. Крысы Перед заходом солнца
Франк Ведекинд. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)
Гуго фон Гофмансталь. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)
Артур Шницлер. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)
Герман Зудерман Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар Уайльд. Саломея. Идеальный муж
Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра.Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).
Джон Голсуорси Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.
Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника// Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.
Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.
Грегори А. На восходе луны//Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.
Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.
Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.
Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгадт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.

Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.

Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.

Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Шварц В.С. Йозеф Кайнци. Л., 1972.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.

2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.

3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.

5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

Антология французского сюрреализма. М., 1994.

Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.

Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.

Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.

Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.

Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.

Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.

Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.

Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.

Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.

Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.

Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.

Как всегда - об авангарде. М., 1992.

Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.

Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.

Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.

Брук П. Нити времени. М., 2005

Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.

Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.

Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.

Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.

Пискач Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э. Бумажное каное. СПб, 2008

Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.

Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.

Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memoires//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.
Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.
Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.
Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета // Вопросы театра. М., 1966.
Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.
Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).
Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «*mime rig*». СПб, 2008.
Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.
Эслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.
Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.
Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.
Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.
Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.
Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
Ряполова В. У.Б. Иейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.
Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.
Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969
Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.
Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йетса. М., 1986.
Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.
Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.
Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.
Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
Коган Э.А. Политический театр Пискаatora после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.
Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.
Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.
Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр

Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.
Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

- Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

- Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.
Силюнас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

- Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора // Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х // Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия // Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея // Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года // Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нила к современной американской драме // Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.
Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.
Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

- Арто А. Кровавый фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Груды Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.
Витрак Р. Тайны любви // Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра // Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.
Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.
Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.
Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.
Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.
Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.
Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.
Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.
Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.

Адамов А. Весна 71. М., 1968.
Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.
Беккет С. Счастливые дни // там же
Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.
Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.
Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.
Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.
Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.
Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.
Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.
Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.
Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

Мюэм С. Круг // Мюэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.
Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.
Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.
Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.
Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.
Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.
Дилени Ш. Вкус меда // Там же.
Болт Д. Человек для любой поры // Там же.
Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006
Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.
Килги Дж. Милый лжец. М., 1963.
Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.
Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. М., 2006
Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008
О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.
Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.
Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро
Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М.,
1963-1964.
Борхерт В. Снаружи перед дверью // Борхерт В. Избранное. М., 1977.
Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.
Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.
Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.
Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное трупой психиатрической лечебницы в Шарантоне
под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П.
Пьесы. М., 1981.
Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штритгматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.
Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.
Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.
Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.
 Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартуруано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.
 Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. М., 1973.
 Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
 Вивiani Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивiani Р. Пьесы. М., 1962.
 Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.
 Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1.М., 1973.
 Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.
 Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.
 Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы
 О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
 О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
 О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т. Уильямс. Пьесы. М., 1985.
 Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.
 Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.
 Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.
 Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.
 Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.
 Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.
 Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.
 Хейворд Д. и Д. Порти и Бесс. Л.;М., 1961.
 Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.
 Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.
 Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.
 Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.
 Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)
 Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.
 Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.
 Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.
 Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.
 Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.
 Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.
 Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.
 Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.
 Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.
 Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.
 Американские театральные миниатюры. Л., 1960.
 Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.
 Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план Кинооператорство
55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 6
в том числе:		
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	50	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна

доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна

кандидат искусствоведения, Доцент Тильга Лидия Владимировна

кандидат искусствоведения, Доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины

История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

составлена на основании учебного плана:

2023 Кинооператорство очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от 02.02.2023 г. №2

Срок действия программы: 2023-2028 уч. гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих специалистов, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
<p>Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра».</p> <p>Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- Основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную драматургию
3.2 Уметь:	
3.2.1	- Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный
3.2.2	- Анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности
3.3 Владеть:	
3.3.1	- Понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	5	0,5
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	5	0,5
1.3	Школьный театр /Лек/	5	0,5
1.4	Театр городского населения /Лек/	5	0,5
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	5	0,5
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	5	1

1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	5	0,5
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	5	0,5
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	5	0,5
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	5	1
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	5	0,5
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	5	0,5
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	5	1
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	5	0,5
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	5	0,5
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	5	0,5
1.17	Русский водевиль /Лек/	5	0,5
1.18	Актеры водевиля /Лек/	5	0,5
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	5	0,5
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	5	0,5
1.21	Самостоятельная работа /Ср/	5	14
Раздел 2. Вторая половина XIX века			
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	5	1
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	5	2
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	5	1
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	5	1
2.5	Драматургия А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903) /Лек/	5	1
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	5	1
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	5	1
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	14
Раздел 3. 1898–1923			
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	0,5
3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	1
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	0,5
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	0,5
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	0,1
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	0,1
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	1
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	0,5
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	1
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	1
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	0,5

3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	0,5
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	0,5
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	0,5
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	1
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	0,1
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	1
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	0,2
3.19	Самостоятельная работа /Ср/	5	14
Раздел 4. 1923 – конец XX века			
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	0,5
4.2	Малый театр /Лек/	6	0,5
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	0,5
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	1
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	1
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	1
4.7	Камерный театр /Лек/	6	1
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	6	1
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	1
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	0,5
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	1
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	1
4.13	Камерный театр /Лек/	6	1
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	1
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	1
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	1
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	1
4.18	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	6	1
4.19	Молодая режиссура /Лек/	6	1
4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	6	1
4.21	Театр 1960 х годов /Лек/	6	1
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	1
4.23	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	2
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	2
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	6	2
4.26	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	6	2
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**5.1. Контрольные вопросы и задания**

Вопросы к экзамену:

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А.П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д.И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И.А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А.С. Яковлев. Е.С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И.А. Крылова до А.С. Грибоедова.
10. А.С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830 х годов. В.А. Каратыгин и П.С. Мочалов.
12. Драматургия М.Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В.Н. Асенкова, Н.О. Дюр, В.И. Живокини, Самойловы.
14. Н.В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840 х гг.
16. Театр И.С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870 х гг. А.Н. Островский. М.Е. Салтыков-Щедрин. А.В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870 х гг. А.Н. Островский. А.К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870 х гг. П.М. Садовский. П.В. Васильев. В.В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А.Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880 х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л.Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890 х гг.
11. Г.Н. Федотова. М.Н. Ермолова.
12. А.П. Ленский. А.И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890 х гг.
14. К.А. Варламов. В.Н. Давыдов.
15. М.Г. Савина. П.А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А.П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В.Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В.Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В.Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К.С. Станиславского.
13. Режиссура В.И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф.М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э.Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.

19. В.Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
 20. Н.Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
 21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф.Ф. Комиссаржевский. К.А. Марджанов и Свободный театр.
 22. А.Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
 23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
 24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
 25. Петроградская «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского и В.Э. Мейерхольда.
 26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
 27. Организация БДТ и его первые сезоны.
 28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М.А. Чехов — Хлестаков.
 29. Первая студия МХАТ. Е.Б. Вахтангов и М.А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
 30. Театральная деятельность Е.Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
 31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установок на «чистый» сценический жанр.
 32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
 33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
 34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.
- Раздел 4. 1923 – конец XX века.
1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
 2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
 3. Спектакль ТИМа «Лес».
 4. Спектакль ТИМа «Мандат».
 5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
 6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
 7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
 8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
 9. А.Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
 10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О’Нила.
 11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
 12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
 13. М.А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
 14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
 15. К.С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
 16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
 17. В.И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
 18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
 19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
 20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
 21. Н.П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
 22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
 23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
 24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А.М. Лобанов.
 25. Театральная «оттепель» 1950 х годов и режиссура «старшего» поколения.
 26. Молодая режиссура 1950 х годов и наследие Станиславского: А.В. Эфрос в ЦДТ, О.Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
 27. Г.А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950 х годов. Спектакль «Идиот».
 28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
 29. «Современник» в 1960 е годы.
 30. Режиссура А.В. Эфроса 1960 х годов.
 31. Классика на сцене БДТ 1960 х годов.
 32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
 33. Ю.П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
 34. Театр 1970 х — первой половины 1980 х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
 35. БДТ в 1970 е годы. Спектакль «История лошади».
 36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
 37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
 38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
 39. Шекспировские спектакли А.В. Эфроса и Ю.П. Любимова.
 40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
 41. Режиссура М.А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
 42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
 43. А.А. Васильев в Театре им. К.С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
 44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
 45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
 46. Режиссура П.Н. Фоменко.
 47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н.Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XV111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А.П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И.А. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В.А. Фингал.
6. Шаховской А.А., Хмельницкий Н.И., Грибоедов А.С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А.С. Горе от ума.
8. Пушкин А.С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М.Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И.С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В.Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А.С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н.В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н.Б., Романова Г.А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т.Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П.А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К.Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П.А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов – Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П.А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И.Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П.С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П.С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А.Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М.Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А.В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А.К. Царь Федор Иоаннович.

5. Толстой Л.Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А.А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н.А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневы сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.

20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТEO Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рошин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т.

1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б. В. Из очерка о Художественном театре 1920 х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. Спб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А. Я. Таирова: К 100 летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. Спб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. Спб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. Спб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А. П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. Спб. 2008.
51. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70 х годов. М., 1981.
53. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М. И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С. Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать...М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2022).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Универсальная мультимедийная аудитория	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой: Проектор Optoma ZH406ST - 1 шт., Экран проекционный - 1 шт., Ноутбук HP Pavilion 17-cd2058 - 1 шт., Акустическая система Yamaha HS 5 - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

Фонд оценочных средств

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в п. 5.1 и п. 5.2 рабочей программы дисциплины.

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»/ «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует прочные и глубокие знания учебного материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован широкий набор умений использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное и системное владение приемами, средствами и методами в профессиональной деятельности 	продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует, в целом, прочные знания учебного материала, последовательно, четко и логично излагает материал; ориентируется в материале, но допускает незначительные пробелы; не сильно затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован достаточный набор умений использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное владение приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, но сопровождающееся отдельными ошибками и неточностями. 	повышенный

«удовлетворительно» / «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует знания только основного материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточно системный набор умений, наблюдается частичное использование современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует не достаточно успешное владение приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, сопровождающееся ошибками и неточностями. 	базовый
«неудовлетворительно» / «незачет»	<ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся не знает значительной части материала, плохо ориентируется в материале, не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки. • Обучающийся не умеет использовать методы и приемы профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет профессиональные задачи, большинство заданий предусмотренных программой дисциплины не выполнены. • Обучающийся не владеет техникой использования приемов, средств и методов профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий уровень самостоятельности. 	компетенции не сформированы

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплины, а определяется освоением ее в целом.