

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой мастерства
художника мультимедиа
Н.Г. Кривуля

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ ДЕКОРАЦИЙ В КИНО И НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ»**

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Автор И.В. Миляев

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина формирует представление о технологии проектирования и воплощения декораций, макетов и моделей в анимации, компьютерной графике в кино и на телевидении при помощи традиционных и компьютерных технологий.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на знании дисциплин "Технология материалов" "Композиция и перспектива", является основой для работы в творческих студиях и выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- теорию и практику воплощения эскизных замыслов в декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит

Уметь

- разрабатывать и изготавливать макеты, чертежи и проектную документацию

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

- организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Владеть

- профессиональной терминологией и навыками создания и разработки макетов декораций, моделей, реквизита и бутафории.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Графика

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>УК-2.1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере</p> <p>УК-2.3. Умеет реализовать этап планирования проекта в своей профессиональной сфере</p> <p>УК-2.4. Умеет организовать работу команды по реализации проекта</p> <p>УК-2.5. Умеет создать бесконфликтную рабочую атмосферу. Умеет брать ответственность на себя</p> <p>УК-2.8. Владеет навыком разработки концепции проекта в рамках обозначенной творческой задачи</p>
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>УК-3.1. Умеет выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения поставленной цели</p> <p>УК-3.2. Демонстрирует адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий</p> <p>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> <p>УК-3.4. Умеет дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий</p> <p>УК-3.5. Умеет составить план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата</p> <p>УК-3.6. Умеет совместно с коллегами участвовать в планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика выполнения работы</p> <p>УК-3.8. Владеет основными навыками работы в команде</p>
<p>ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>ОПК-2.1. Учитывает факторы, представляющие опасность для жизни и здоровья работника, участвующего в создании авторского произведения</p> <p>ОПК-2.9. Способен на высоком художественном уровне воплощать эскизные замыслы в декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит для создания художественных произведений во всех видах профессиональной деятельности;</p>

ПК-2 Способен и готов к созданию художественного произведения в кино и на телевидении в сотрудничестве с другими соавторами и представителями других творческих и технических профессий в съемочной группе	<p>ПК-2.1. Участвует в создании художественного произведения в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения.</p> <p>ПК-2.2. Выполняет творческие задачи, сформулированные режиссером-постановщиком.</p>
--	--

Живопись

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>УК-2.1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере</p> <p>УК-2.3. Умеет реализовать этап планирования проекта в своей профессиональной сфере</p> <p>УК-2.4. Умеет организовать работу команды по реализации проекта</p> <p>УК-2.5. Умеет создать бесконфликтную рабочую атмосферу. Умеет брать ответственность на себя</p> <p>УК-2.8. Владеет навыком разработки концепции проекта в рамках обозначенной творческой задачи</p>
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>УК-3.1. Умеет выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения поставленной цели</p> <p>УК-3.2. Демонстрирует адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий</p> <p>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> <p>УК-3.4. Умеет дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий</p> <p>УК-3.5. Умеет составить план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата</p> <p>УК-3.6. Умеет совместно с коллегами участвовать в планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика выполнения работы</p> <p>УК-3.8. Владеет основными навыками работы в команде</p>

ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1. Учитывает факторы, представляющие опасность для жизни и здоровья работника, участвующего в создании авторского произведения; ОПК-2.9. Способен воплощать эскизные замыслы в декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит для создания художественных произведений во всех видах профессиональной деятельности;
ПК-2 Способен и готов к созданию художественного произведения в кино и на телевидении в сотрудничестве с другими соавторами и представителями других творческих и технических профессий в съемочной группе	ПК-2.1. Участвует в создании художественного произведения в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения. ПК-2.2. Выполняет творческие задачи, сформулированные режиссером-постановщиком.

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
20	178	1	0,3	199,3	88,7	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Оборудование театра и кинопавильона	1-3	26	2	16			18	8	
Структура художественных мастерских кино театров, постановок и различие в декорациях	4-5	17	1	11			12	5	
Жесткие декорации	6-7	17	1	11			12	5	
Мягкие декорации	8-9	17	1	11			12	5	
Принципы разборки, смены, транспортировки и складирования декораций для театра	10-11	17	1	11			12	5	
	12	9	1	5			6	3	

Декорации из пластика и современных материалов	13-16	35	3	21			24	11	
Зачет с оценкой	17	6		6			6		
Художественная реконструкция	18-19	17,4	1	11			12	5,4	
Кинодекорация под открытым небом и натурные съемки	20-21	17,3	1	11			12	5,3	
Краски и фактуры, применяемые в театре и кино	22-25	36	3	21			24	12	
Принципы работы с декорациями для кино. Техника безопасности	26-27	18	2	10			12	6	
Изготовление кукол и декораций для анимационных фильмов и театра	28-29	18	1	11			12	6	
Изготовление костюмов для кино и театра	30-31	18	1	11			12	6	
Составление монтажных описей и примерных смет для изготовления декораций	32-33	18	1	11			12	6	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		324	20	178	1	0,3	199,3	88,7	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

Выполнять полный комплекс работ по воплощению изобразительного решения экранного произведения и его технической разработки.

Работу следует разделить на два этапа:

- планирование (разработка эскизов, чертежей и описания работ)
- выполнение макетов, моделей и декораций анимационных и мультимедийных проектов.

Для выполнения указанных целей необходимо систематически посещать художественные музеи и выставки, анализировать представленные на них произведения, собирать изобразительный материал не только в Интернете, но и в библиотеках и музеях.

Работу следует выполнять совместно со студентами других факультетов (режиссерами, операторами).

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний и умений в области технологии проектирования и строительства декораций, макетов и моделей.

Занятия семинарского типа - обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в процессе создания декораций для телевизионной программы, включают создание эскизов, проектов, чертежей декораций, персонажей, макетов, моделей, строительство декораций.

Текущий контроль успеваемости - оценка практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - практическая работа.

Самостоятельная работа - выполнение практических заданий, изучение специальной литературы.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Юров Н. Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация замысла художника в кинотеледекорациях / Н.Г. Юров. – М.: ВГИК, 1989. - 23 экз.
2. Февралев С. Кинодекорация: Работа художника-постановщика кино в эскизах, чертежах и фотографиях / С. Февралев. – М., 2019. - 5 экз.
3. Уилки Р. Создание спецэффектов для ТВ и видео / Р. Уилки. – М.: ГИТР, 2001. - 114 экз.
4. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Д. Оуэнс, Д. Миллерсон. – М.: ГИТР, 2012. - 423 экз.
5. Норштейн Ю.Б. Снег на траве: Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации / Ю.Б. Норштейн. – М.: ВГИК: Искусство кино, 2005. - 18 экз.
6. Смолянов Г. Анатомия и создание персонажа в анимационном фильме: учеб. пособие / Г. Смолянов. – М., ВГИК, 2005. - 10 экз.
7. Литвинов Г.В. Сценография [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В. Литвинов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2013. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492181>
8. Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля [Электронный ресурс] / М. Лев. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2013. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276313>

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Sketch Up
12. Final Cut Pro X
13. OBS Studio
14. Zoom
15. Skype
16. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Cinefex - <https://www.cinefex.com/>
2. Аниматор.ру - <http://animator.ru/>
3. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
5. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория (художественный павильон – помещение для работы со специализированными материалами)
2. Учебная аудитория (производственная мастерская – художественный павильон)
3. Большой съемочный павильон
4. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТР.
5. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - студент продемонстрировал знания теории и практики воплощения эскизных замыслов в решении декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит; разработал и изготовил чертежи и макеты в полном соответствии с требованиями дисциплины продемонстрировал владение профессиональной терминологией и навыками создания и разработки макетов декораций, моделей, реквизита и бутафории.

4 (зачтено) - студент продемонстрировал неполные знания теории и практики воплощения эскизных замыслов в решении декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит; разработал не в полном объеме чертежи и макеты; продемонстрировал хорошее владение профессиональной терминологией и навыками создания и разработки макетов декораций, моделей, реквизита и бутафории.

3 (зачтено) - студент продемонстрировал удовлетворительные знания теории и практики воплощения эскизных замыслов в решении декорации, макеты, модели, бутафорию, реквизит; разработал и изготовил чертежи и макеты в не соответствии с требованиями дисциплины; не продемонстрировал владение профессиональной терминологией и навыками создания и разработки макетов декораций, моделей, реквизита и бутафории.

2 (не зачтено) - студент не разработал и не изготовил чертежи и макеты; не продемонстрировал владение профессиональной терминологией и навыками создания и разработки макетов декораций, моделей, реквизита и бутафории.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>