

**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

«МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

6 курс

Форма обучения – очная

Авторы: И.В. Миляев

Москва – 2024

1. Аннотация

«Мастерство художника кино и телевидения» прививает навыки самостоятельной творческой работы в комплексном изобразительном решении кино-, телефильма, телепередачи, телеканала, связанных с созданием художественного образа и воплощением его в эскизах и на экране.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на практических навыках, полученных в процессе изучения всех профессиональных дисциплин, является основой для создания выпускной квалификационной работы и последующей профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- выразительные возможности экранного изображения, наиболее часто встречающиеся в работе художника-постановщика изобразительный, архитектурный, интерьерный и бытовой материал
- технологию сбора изобразительного материала, разрабатывать экспликацию художника, мизансцены и раскадровку
- способы разработки режиссерского сценария и определения визуального образа, среды, стиля постановки, визуальных компонентов, на которых будет строиться стилистика фильма

Уметь

- анализировать литературное (музыкально-литературное) произведение и находить ему изобразительный эквивалент
- создавать эскизы декораций и персонажей, экспликацию, раскадровки, к фильмам, передачам, сериалам на высоком, профессиональном уровне;
- выстраивать художественное пространство в динамике в соответствии с драматургическим развитием литературного произведения и разработанного режиссерского сценария

Владеть

- широким спектром художественно-выразительных средств экранного изображения и уверенно использовать их в своей работе для создания художественных образов в эскизах и на экране.
- навыками самостоятельной творческой работы в комплексном изобразительном

решении кино-, телефильма, телепередачи, телеканала, связанных с созданием художественного образа и воплощением его в эскизах и на экране

- традиционными и компьютерными технологиями для выполнения планировок, фронтальных видов, габаритных чертежей, технологического описания работ по декорациям, мебели и бутафории, комбинированным кадрам с указанием фактур и выкрасок

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.2. Способен использовать для создания художественных образов в эскизах и на экране широкий спектр художественно-выразительных средств экранного изображения;
ПК-3 Способен свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства, способен через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику выразительных средств	ПК-3.6. Использует в творческой работе над комплексным изобразительным решением кино-, телефильма, телепередачи, телеканала весь спектр современных технологий для создания художественного образа и воплощения его в эскизах и на экране;

4. Объем дисциплины

2 зачетные единицы (72 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		
17	17	1	0,3	35,3	0,7	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		
Выбор литературного произведения для ВКР	1	2,1	1	1			2	0,1	
Локации	2	2,1	1	1			2	0,1	
Костюмы персонажей	3	2,1	1	1			2	0,1	
Сбор изобразительного материала	4	2,1	1	1			2	0,1	
Цветотональное решение, оформление титров фильма	5-7	6,1	3	3			6	0,1	
Видеоработа. Подготовительные этапы к аниматику	8-13	12,1	6	6			12	0,1	
Эскизы ВКР. Подготовка этапа работы над эскизами к просмотру	14-17	8,1	4	4			8	0,1	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		72	17	17	1	0,3	35,3	0,7	36

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Систематически вести творческую работу
- Регулярно посещать занятия, консультироваться с педагогом, совместно анализировать работу, обсуждать с сокурсниками
- Приобретать навык публичного просмотра своих произведений.
- Регулярно посещать выставки и художественные музеи, читать искусствоведческую литературу, учиться анализировать произведения искусства и повышать уровень мастерства.
- Посещать библиотеки, учиться собирать исторический материал, используя различные источники, в том числе сеть Интернет.
- Выполнять полный комплекс работ по разработке изобразительного решения экранного произведения – от анализа литературного произведения, лежащего в основе, до эскизов и их технической разработки.
- Работу целесообразно разделить на три этапа:

- анализ текста и сбор изобразительного материала
- экспликация художника, наброски, разработка мизансцен, персонажей
- разработка эскизов, раскадровка и описания работ.

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

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование теоретических основ в области профессии художника кино и телевидения и смежных дисциплин

Занятия семинарского типа - выполнение семестровых и курсовых практических работ по заданной теме, анализ и обсуждение работ однокурсников в процессе групповых дискуссий, индивидуальные практические задания на занятиях, просмотр

выполненных работ.

Текущий контроль успеваемости - выполнение разделов творческих практических семестровых заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа - повтор материалов курса, изучение специальной литературы, выполнение практических заданий, курсовых работ.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Елисеева Е.А. Профессия: художник кино / Е.А. Елисеева. – М.: ВГИК, 2017. – 2 экз.
2. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация замысла художника в кинотеледекорациях / Н.Г. Юров. – М.: ВГИК, 1989. – 23 экз.
3. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1958 - 1974): учеб. пособие / Г.А. Мясников. – М.: ВГИК, 1985. – 3 экз.
4. ВГИК. Учебный рисунок: учеб. пособие. т. III / под общ. ред. В. Малышева, В. Архипова. - Санкт-Петербург: Дитон, 2014. – 2 экз.
5. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа / Б. Блок. – М.: ГИТР, 2012. - 10 экз.
6. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс] / В.С. Нильсен. – М.: Прометей, 2019. – Доступ из ЭБС "Университетская библиотека онлайн". – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576132>
7. Уилки Р. Создание спецэффектов для ТВ и видео / Р. Уилки. – М.: ГИТР, 2001. - 114 экз.
8. Якобсон М. Многокамерное производство: От подготовки до монтажа и выпуска / М. Якобсон. - М.: ГИТР, 2012. - 500 экз.
9. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учеб. пособие / под ред. В.И. Сидоренко. – М.: Юнити, 2018. - 20 экз.
10. Уорд П. Совмещение профессий на телевизионном производстве / П. Уорд, А. Бермингэм, К. Уэрри; пер. с англ. под ред. П. Мудренова. – М.: ГИТР, 2013. – 10 экз.
11. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. – 160 экз.

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. Lintеum - <http://linteum.ru/>
2. Render.ru - <https://render.ru/>
3. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <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.
2. Учебная аудитория (художественный павильон – помещение для работы со специализированными материалами)
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - в работе в полной мере прослеживается стилистическая целостность визуального решения, читается оригинальность и обоснованность объемно-пространственного решения, целостность цветового и светотонального решения, экспозиционная целостность работы (оформление и подача группы эскизов к защите), количество представленного на защиту материала соответствует предъявляемым требованиям.

4 (зачтено) - в работе не в полной мере прослеживается стилистическая целостность визуального решения, читается оригинальность объемно-пространственного решения, присутствует целостность цветового и светотонального решения, экспозиционная целостность работы (оформление и подача группы эскизов к защите), количество представленного на защиту материала соответствует предъявляемым требованиям.

3 (зачтено) - в работе не прослеживается стилистическая целостность визуального решения, однако присутствует оригинальность объемно-пространственного решения, количество представленного на защиту материала соответствует предъявляемым требованиям.

2 (не зачтено) - в работе не прослеживается стилистическая целостность визуального решения, отсутствует оригинальность объемно-пространственного решения, количество представленного на защиту материала не соответствует предъявляемым требованиям.

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/>