

**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

2 курс

Форма обучения – очная

Автор В.К. Трапезников

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 а практических навыках, полученных в процессе обучения в художественной школе, 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
- выразительные возможности и традиции комбинированных кадров и спецэффектов

Уметь

- создавать эскизы, экспликацию, раскадровки к фильмам, передачам, сериалам на высоком, профессиональном уровне
- использовать теоретические знания в практической работе

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 использования в самостоятельной творческой работе над комплексным изобразительным решением кино-, телефильма, телепередачи, телеканала всего спектра современных технологий для создания художественного образа и воплощения его в эскизах и на экране.

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

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		
8	190	2	0,9	200,9	51,1	72

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		
Художественно-постановочное решение фильма по сказке. Выбор темы и первые разработки	1-3	25	1	17			18	7	
Композиция фильма и пространство фильма	4-7	34	2	22			24	10	
Разработка изобразительного решения фильма	8-11	34	1	23			24	10	
Единство художественного решения персонажей с общим решением фильма	12-14	25		18			18	7	
Завершение работы над эскизами и подготовка к экзамену	15-17	24,7		18			18	6,7	

Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Художественно-постановочное решение фильма по рассказу. Выбор темы и первые разработки	18-19	13,3	1	11			12	1,3	
Работа над образом персонажа в пространстве фильма	20-21	13,3	1	11			12	1,3	
Поиск композиционного и технического решения	22-23	13,3		12			12	1,3	
Этапы работы художника-постановщика на производстве	24-26	20	1	17			18	2	
Работа над эскизами к игровому фильму	27-28	13,2		12			12	1,2	
Цветовое и светотональное решение игрового фильма	29-30	13,3	1	11			12	1,3	
Завершение работы над курсовой работой и подготовка к экзамену. Курсовая работа	31-33	20,3		18		0,3	18,3	2	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		324	8	190	2	0,9	200,9	51,1	72

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Систематически и постоянно заниматься творческой работой.
- Регулярно консультироваться с педагогом, совместно анализировать работы для приобретения навыка 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.
- Относиться к своим семестровым работам, как будущему портфолио, представляющему творческое лицо художника. В процессе обучения студенту предоставляется уникальная возможность попробовать себя в стилистически разных темах, необходимо использовать эту возможность не только для профессионального роста, но и для составления яркого запоминающегося портфолио.

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. Халлиган Ф. Профессия: художник кино / Ф. Халлиган. – М.: РИПОЛ классик, 2014. - 2 экз.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. – 6 экз.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. – 8 экз.
4. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. - 160 экз.
5. Кихоу В. Дж.-Р. Техника работы профессионального художника-гримера / Кихоу В. Дж.-Р. – М.: ГИТР, 2003. - 65 экз.
6. Миллерсон Дж. Телевизионное производство / Дж. Миллерсон. - М.: ГИТР: Флинта, 2004. - 207 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. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Linteum - <http://linteum.ru/>
2. Render.ru - <https://render.ru/>
3. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
4. 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 ГИТР.
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/>