

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК) в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Юлдашев Э.С.
« 30 » 08 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА ФИЛЬМА

Название дисциплины

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«КИНОРЕЖИССУРА»
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
«КИНОРЕЖИССЕР»**

Форма обучения

Очно-заочная

Ташкент, 2023

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины:

- привить слушателям навыки самостоятельной творческой работы в комплексном изобразительном решении кинофильма, связанных с созданием и воплощением художественных образов в эскизах и на экране при помощи современных анимационных и компьютерных технологий.

Задачи дисциплины:

- научить слушателей применять на практике создания художественного оформления навыки и знания, получаемые на занятиях рисунком и живописью, а также при изучении технологических и исторических дисциплин;
- привить навыки анализировать литературное (музыкально-литературное) произведение;
- привить навыки самостоятельно и совместно с режиссером и оператором разрабатывать режиссерский сценарий и определять визуальный образ персонажей, среды, стиля постановки;
- привить навыки самостоятельно собирать изобразительный материал;
- привить навыки эскизной компьютерной разработки анимационных персонажей, декораций и среды с целью их дальнейшего использования в фильме;

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

ПКО-5. Способен осуществлять подбор исполнительского (актерского) состава

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов
---	------	------------------

		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС
2 семестр				
1	Эскизы к экранизации А.С.Пушкина Россия 18-19 веков,	6	6	
2	Эскизы к экранизации немецкой сказки Германия 17-19 веков	3	3	
3	Экранизация английской фантастической лит-ры (Англия 19 - начала 20 веков)	3	3	
4	Эскизы к экранизации итальянской сказки (Италия 19 века)	3	3	
5	Экранизация русской лит-ры (Россия, 20-30-е годы 20-го века)	3	3	
6	Экранизация французской литературной сказки (Франция, Барокко, Рококо)	3	3	
7	Экспликация, раскадровка, пояснительная записка (Тема свободная, конец XX-го века)	5	3	2
Зачет		6		
Общая трудоемкость:		32	24	2

2.2. Содержание дисциплины

1. Эскизы к экранизации А.С.Пушкина Россия 18-19 веков (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа анимации и компьютерной графики и литературный сценарий». (12ч.) А. С. Пушкин. «МЕДНЫЙ ВСАДНИК». Возможные варианты изобразительного решения поэтических, фантастических, исторических тем и темы стихийного бедствия. Процесс сбора изобразительного материала. Художники А. Бенуа, Н. Зубов, Ф. Алексеев, Б. Патерсен, А. Мартынов, А. Тозелли, М. Дамам-Демартре, К. Берггров, А. Орловский, Г. Чернецов, М. Воробьев, Л. Томлинг, В. Садовников, А. Горностаев, К. Гампельн, С. Заряно, и др. Архитектура Санкт-Петербурга как материал для работы художника-постановщика.

2. Эскизы к экранизации немецкой сказки Германия 17-19 веков(ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 17 -19 веков. Гротеск как прием анимации». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Живопись. Карпаччо, Каналетто, Брейгель, малые голландцы, Гольбейн.

3. Экранизация английской фантастической лит-ры (Англия 19 - начала 20 веков) (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом конца 19-го – начала 20-го века. Детектив. Великобритания. Конан-Дойль, Уэллс, Жюль Верн. Убедительность фантастики». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Лондон. Порт. Архитектура. Замки. Костюм. Мебель. Реквизит. Флот. Транспорт. Югендстиль.

4. Эскизы к экранизации итальянской сказки (Италия 19 века) (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника анимации и компьютерной графики как часть единого творческо-производственного процесса съемочной группы». СКАЗКА. ФАНТАСТИКА. МИФ. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала.

5. Экранизация русской лит-ры (Россия, 20-30-е годы 20-го века) (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 20х-30х годов 20-го века». М. Булгаков. М. Зощенко. И. Ильф Е. Петров. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Театр. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Графика и живопись, ЛЕФ, конструктивизм, РАПП, супрематизм, абстракционизм, модерн. Художники Кустодиев, Дейнека, Пименов, Богородский, Лентулов, Крымов, Андреев, Добужинский, Петров-Водкин, Дмитриев, Черемных, Лисицкий, Малевич, Кандинский. Характер изобразительной стилистики различных течений.

6. Экранизация французской литературной сказки (Франция, Барокко, Рококо) (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 17 -18 веков». ФРАНЦИЯ. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Живопись.

7. Экспликация, раскадровка, пояснительная записка (Тема свободная, конец XX-го века) (ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над современным материалом». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Современная архитектура. Транспорт. Костюм. Мебель. Реквизит. Современные технологии. Интернациональные и национальные стили. Культура. Искусство. Фэнтези, Ретро. Техно. Поп-арт. Китч, Инсталляции. Акции. Попса. Реклама. Политтехнологии. Телевидение. Газеты. Перманентные вооруженные конфликты.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. **Анимация и мультимедиа** между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / **Анимация** как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
5. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
6. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и
7. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
8. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
9. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

10. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.

11. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.

3.2 Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М., ВЛАДОС, 2005. – 271с., с ил. (Изобразительное искусство).
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение, рисование и труд».
4. Гинзбург С. «Очерки теории кино». М. Искусство 1976
5. Иванов-Вано «Рисованный фильм». М. «Госкиноиздат» 1950.
6. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». Репринтное издание – М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
7. Кулешов Л. «Статьи. Материалы». Серия «Кинематографическое наследие». М. Искусство 1979.
8. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник.
9. Норштейн Ю. «Снег на траве». Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. М. ВГИК, журнал «Искусство кино». 2005 – 254 с.
10. Ромм М. «Беседы о кинорежиссуре». Бюро пропаганды искусства 1975.
11. Ромм М. «О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире». М. ВГИК 1991 – 139 с.
12. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник М., 1985.
13. Сазонов А. «Персонаж рисованного фильма». М. ВГИК 1959
14. Смолянов Г. «Кукольный персонаж на съемочной площадке». М. ВГИК 1984.
15. Тарковский А. «Начало и пути...» (воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». М. ВГИК 1994
16. Туркин В.К. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. М. ВГИК. 2007. – 320 с.
17. Туркин В. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. – М. ВГИК 2007 – 320 с.
18. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. «Киноведческие записки». №73. 2005. с. 134-137
19. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильмы-заявка» (1928) (т.2). М. Искусство. 1963, 1964.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г.

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции
Искусствоведение издательства «Планета музыки»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине
<p>Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.</p>	<p>Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24В x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER»</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» <p>Звуковое оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER - LECTROSONICS <p>Съёмочная техника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA <p>грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки; пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска); учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, видеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire</p> <p>Освещение и оборудование для съёмок:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэдрик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
<p>Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.</p>	<p>Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера НХС-100</p>

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программам.	ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений Зачет

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Адаптация литературного произведения в сценарий.
2. Стилистическое многообразие и выбор стиля для освоения темы.
3. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
4. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
5. Эскиз в работе кинохудожника. Общее и отличие от станковой работы.
6. Композиция эскиза и кадра раскадровки. Различия и общие законы композиции.
7. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству
8. Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов
9. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства.

- 10.Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
- 11.Компьютерная графика как инструмент художника.
- 12.Использование специальных возможностей компьютера в изобразительном решении.
- 13.Свободная тема. Подбор, обсуждение.
- 14.Работа в творческой группе. Взаимоотношение смежных профессий.
- 15.Этапы производства анимационного фильма.
- 16.Подготовительный этап.
- 17.Работа с художниками- фоновщиками.
- 18.Специфика работы художника-прорисовщика.
- 19.Компоновка. Задание для аниматора.
- 20.Экспозиционные листы.
- 21.Работа с композером. Возможные спецэффекты.
- 22.Ассистент режиссёра.
- 23.Локация.
- 24.Этапы производственного периода.