

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 14.07.2023 17:33:38

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Киноэстетика

Закреплена за подразделением

Кафедра металловедения цветных металлов

Направление подготовки

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Профиль

Технологическое искусство

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

144

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет 2

аудиторные занятия

34

самостоятельная работа

110

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	110	110	110	110
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

- , асс., Беляева Екатерина Борисовна

Рабочая программа

Киноэстетика

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (приказ от 02.04.2021 г. № 119 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, 15.04.02-МТМО-22-4.plx Технологическое искусство, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, Технологическое искусство, утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра металловедения цветных металлов

Протокол от г., №

Руководитель подразделения Солонин Алексей Николаевич, к.т.н., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Познакомить студентов с новыми цифровыми технологиями мирового кинематографа, изменившие принципы его восприятия и анализа.
1.2	Изучить современные тенденции в киноиндустрии.
1.3	Изучить ведущие тенденции использования цифровых технологий при создании видеопродукции.
1.4	Создать видеопрокеты с использованием цифровых технологий.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Программирование в технологическом искусстве	
2.1.2	Программирование интерактивных сред	
2.1.3	Форма и композиция в современном искусстве	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Гибридные арт-пространства	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Проект в технологическом искусстве	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-9: Способен проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы в условиях неопределенности и альтернативных решений в междисциплинарных областях, соответствующих профилю подготовки, разрабатывать новое технологическое оборудование	
Знать:	
ОПК-9-31	Знать основы технического проектирования для решения задач, относящихся к профессиональной деятельности, требования стандартов на составление оформление научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, рецензий.
ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов	
Знать:	
ОПК-5-31	Современные теоретические методы и программные средства оптимального планирования экспериментально-статистического исследования сложных технических объектов и технологических процессов.
ОПК-9: Способен проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы в условиях неопределенности и альтернативных решений в междисциплинарных областях, соответствующих профилю подготовки, разрабатывать новое технологическое оборудование	
Уметь:	
ОПК-9-У1	Осуществлять сбор исходных данных для составления технического проекта на проектирование технологического процесса, объекта.
ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов	
Уметь:	
ОПК-5-У1	Осуществлять выбор необходимых теоретических и технических средств планирования, обработки и оценки результатов.
ОПК-9: Способен проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы в условиях неопределенности и альтернативных решений в междисциплинарных областях, соответствующих профилю подготовки, разрабатывать новое технологическое оборудование	
Владеть:	
ОПК-9-В1	Приведением в соответствие требованиям и нормам стандартов разработанную документацию, формированием и оформлением отчетов, с соблюдением требований ГОСТ.
ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов	
Владеть:	
ОПК-5-В1	Навыками оценки эффективности выбора конструкционных материалов при разработке машин различных типов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Раздел 1. Теоретические знания основ киноэстетики							
1.1	Общая картина развития теории и истории кино /Лек/	2	2	ОПК-9-31	Л1.1 Л1.3 Л1.7 Э5	Рождение кинематографа. От синематографа братьев Люмьер до манифеста «Догма» и румынской новой волны.		
	Раздел 2. Раздел 2. Практические умения работы с киноязыком							
2.1	Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл /Пр/	2	4	ОПК-5-31 ОПК-9-31	Л1.6 Л1.11 Л1.17 Э1	Кадр, план (передний, задний, общий), монтаж, сцена, мизансцена, эпизод, фрагмент, кинофраза		
2.2	Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений /Пр/	2	8	ОПК-5-У1 ОПК-9-31	Л1.1 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Э3	Сценарий. Понятие саспенса. Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии		
2.3	Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино /Пр/	2	6	ОПК-5-У1	Л1.3 Э2	Специфика кинематографических профессий. Отличие киноэстетики от деарта		

2.4	Работа со временем и пространством в кино /Пр/	2	8	ОПК-5-31 ОПК-9-В1	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э5	Кинематографический хронотоп. Условности кино. Монтаж, замедленная съёмка, ускоренная съёмка. Локализация в кино.		
2.5	Основные особенности кинорежиссуры /Пр/	2	6	ОПК-9-У1	Л1.2 Л1.15 Л1.16 Э4 Э5	Кинорежиссер как синтетическая профессия.	КМ1	
	Раздел 3. Раздел 3. Самостоятельная работа. Подготовка видео и кино-проектов							
3.1	Создание сценария для видео-ролика, видео-документации или документального кино /Ср/	2	8	ОПК-9-31 ОПК-9-У1	Л1.10 Л1.12 Л1.14 Э3			
3.2	Подготовка съемочной команды к работе. Создание режиссерской версии сценария /Ср/	2	10	ОПК-5-31	Л1.7 Л1.13 Э1 Э5			
3.3	Сборка проектной команды, распределение ролей в съемочной команде /Ср/	2	4	ОПК-5-31 ОПК-5-У1	Л1.3 Л1.17 Э5			
3.4	Создание плана-графика, ключевых контрольных точек киносъемочного проекта /Ср/	2	4	ОПК-9-31	Л1.8 Л1.11 Э3 Э5			
3.5	Начало киносъемочного процесса. Раскадровки /Ср/	2	10	ОПК-9-У1	Л1.3 Э5			
3.6	Начало киносъемочного процесса. Первые видеозарисовки /Ср/	2	12	ОПК-9-В1	Л1.2 Л1.10 Э5			
3.7	Постпродакшн /Ср/	2	8	ОПК-9-31	Л1.1 Л1.8 Э5			
3.8	Постпродакшн. Цветокоррекция /Ср/	2	8	ОПК-5-31 ОПК-5-У1 ОПК-5-В1	Л1.13 Э5			
3.9	Постпродакшн. Монтаж /Ср/	2	10	ОПК-5-31 ОПК-9-У1	Л1.9 Э4			
3.10	Создание генеративной графики и пэкшота /Ср/	2	10	ОПК-5-31	Л1.6 Э5			
3.11	Подготовка предпремьерного показа /Ср/	2	10	ОПК-9-31	Л1.1 Л1.8 Э3			
3.12	Подготовка файлов к публичному премьерному показу /Ср/	2	10	ОПК-9-У1 ОПК-9-В1	Л1.10 Л1.14 Э5			
3.13	Премьерный показ готового киноматериала /Ср/	2	6	ОПК-5-31	Л1.1 Э1			Р1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки			
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Дискуссия		<p>Рекомендации по подготовке к участию в дискуссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций; • подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации); • подбор дискуссионщиков. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем привлечения представителей органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и других организационных структур; • подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»). <p>Сценарий предполагает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение понятийного аппарата (тезауруса); - краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; - перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); - разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; - заключительную речь модератора; • оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио-видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; • консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); • подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителе): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола» <p>Дискуссионный этап состоит из следующих элементов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих правилах коммуникации. 2. К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: <ul style="list-style-type: none"> • избегай общих фраз; • ориентируйся на цель (задачу); • умей слушать; • будь активен в беседе; • будь краток; • осуществляй конструктивную критику; • не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 3. проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы. 4. выступления дискуссионщиков и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы: 5. ответов на дискуссионные вопросы;

			<p>б. подведения модератором мини-итога по выступлениям и дискуссии: формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы.</p> <p>Завершающий (постдискуссионный) этап включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подведение заключительных итогов ведущим; • выработку рекомендаций или решений; • установление общих результатов проводимого мероприятия. <p>Темы и вопросы дискуссии/круглого стола</p> <p>Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сценарий. 2.Понятие саспенса. 3.Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии. <p>Основные особенности кинорежиссуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кинорежиссер как синтетическая профессия. 2. Кинорежисёр в условиях цифровых технологий. <p>Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Специфика кинематографических профессий. 2.Отличие работы в кино от работы в театре и в литературе.
--	--	--	---

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Курсовой проект		Создание и демонстрация собственного видеоролика, короткого документального метра, видеоарта или видео-документации, созданных по индивидуальному или групповому сценарию

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценка по дисциплине складывается из посещаемости контактных занятий (40%), участие в дискуссии (10%) и самостоятельно созданного курсового проекта (50%)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Федоров А. С., Григорьев Г. Б.	Как кино служит человеку: научно-популярное издание	Электронная библиотека	Москва, Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948
Л1.2	Огурчиков П. К., Сидоренко В. И., Падейский В. В.	Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л1.3	Сикорук Л. Л.	Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012
Л1.4	Раковский В. В.	Измерения в аппаратуре записи звука кинофильмов: практическое пособие	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство "Искусство", 1962
Л1.5	Балакшин А. С., Ламагин К. А.	Справочник по усилительным устройствам звукового кино: справочник	Электронная библиотека	Москва: Госкиноиздат, 1953

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.6	Барбанель С. Р., Барбанель С. Р., Качурин И. К., Королев Н. М., Цивкин А. В.	Кинопроекционная техника	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство "Искусство", 1966
Л1.7		История любительского кино -, фото- и видеотворчества: учебно-методический комплекс	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014
Л1.8	Дмитриева В. А., Одинцова В. В., Намди Д. М.	Психология кино: учебно-методическое пособие	Электронная библиотека	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016
Л1.9	Куркова Н. С.	Анимационное кино и видео: азбука анимации: учебное пособие	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016
Л1.10	Пронин А. А.	Как написать хороший сценарий: учебник	Электронная библиотека	Москва: Директмедиа Паблишинг, 2019
Л1.11	Федоров А. В.	«За» и «против». Кино и школа: научно-популярное издание	Электронная библиотека	Москва: Директ-Медиа, 2014
Л1.12	Анищенко Г. А.	Белая трагедия: сценарий художественного фильма : в 10-ти сериях: художественная литература	Электронная библиотека	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019
Л1.13	Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В.	Методы сжатия данных: устройство архиваторов, сжатие изображений и видео: практическое пособие	Электронная библиотека	, 2003
Л1.14	Шестов Н. П.	Сценарий рекламного ролика как часть рекламной стратегии	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория книги, 2011
Л1.15	Ушамирская Г.	Музыка. Танец. Театр. Кино. Телевидение: студенческая научная работа	Электронная библиотека	Москва: Студенческая наука, 2012
Л1.16	Дмитренко М. С.	Трейлеры фильмов как инструмент рекламы кино: студенческая научная работа	Электронная библиотека	Дубна: б.и., 2020
Л1.17	Быкова Н. И.	Основы теории кино: учебное пособие	Электронная библиотека	Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Современный кинематограф	http://www.junior.ru/mhk/bikova/cinema.htm
Э2	Ян Мукаржовский «К вопросу об эстетике кино»	http://philologos.narod.ru/texts/mukar1.htm
Э3	Рефлексия об искусстве. Эстетика кино.	http://knigi.link/etika/refleksiya-iskusstve-estetika-55900.html
Э4	Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности	https://nauchforum.ru/conf/philology/xvi/36147
Э5	Жиль Делез. Кино	http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze-cinema-ru.pdf

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	MS Teams
П.3	Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms Multi European Language

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
------	------------	-----------

Л-1010	Мастерская ArtTECH	<p>комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, рабочее место преподавателя с персональным компьютером с доступом к ИТС «Интернет», Очки виртуальной реальности HTC VIVE PRO x 10 шт, Проектор Xiaomi Miija Laser Projection MJJGYY02FM x 3шт, Вычислительный модуль NVIDIA TESLA V100-SXM2-32GB,PG503 SKU203, (900- 2G503-0010-000), Generi OEM x 1 шт. Акустическая система BEHRINGER PPA500BTx1 шт Акустическая система Behringer B115W x 2 шт. Колонки Microlab 2.0 x 2 шт. Телевизор ЖК 50" Samsung/ 50", Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Voice, PQI 2000, DVBT2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, 2HDMI, TITAN GRAY x 5 шт. Паяльники (20 шт) Держатель «третья рука» для пайки (10 шт) Проектор EPSON EB-L610U (1 шт) 3d принтер (1 шт) Наушники Panasonic (6 шт) Сетевые фильтры (35 шт) Вебкамера ASUS Webcam C3 вебкамера (1080p, 30fps, FHD (1920 x 1080) x 2 шт Микрофон MAONO AU-A04TR x 1 шт Автоматизированное рабочее место</p>
--------	--------------------	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В процессе изучения материалов учебного курса «Киноэстетика» предлагаются разнообразные формы работ: работа на практических занятиях, работа с учебной и научной литературой, участие в дискуссии, выполнение итогового курсового проекта.

На практических занятиях рассматриваются наиболее значимые и интересные проблемы, которые призваны стимулировать у студентов выработку собственной позиции.