

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 25.09.2023 12:00:17

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98bc3de2ab454b4659d061f749

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 автоматизированного проектирования и дизайна

Направление подготовки

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

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	
	УП	РП		
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., Лукута Анастасия Леонидовна*

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 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, 09.04.03-МПИ-22-3.plx Технологическое искусство, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, Технологическое искусство, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна

Протокол от г., №

Руководитель подразделения Коржов Евгений Геннадьевич, 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 видеопроекты 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	История и теория междисциплинарного искусства	
2.1.2	Форма и композиция в современном искусстве	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Арт-критика и работа с текстами	
2.2.2	Кураторская деятельность	
2.2.3	Производственная практика	
2.2.4	Теория и практика арт-менеджмента	
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой	
Знать:	
ПК-3-31 Основы руководства съемочной группой	
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Знать:	
ОПК-3-32 Профессиональную информацию	
ОПК-3-31 Принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации.	
ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой	
Уметь:	
ПК-3-У1 Привлекать кадры необходимой квалификации для создания съемочной группы	
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Уметь:	
ОПК-3-У2 Анализировать профессиональную информацию. Представлять ее в виде аналитических обзоров.	
ОПК-3-У1 Структурировать профессиональную информацию.	
ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой	
Владеть:	
ПК-3-В1 Навыками организации работы съемочного коллектива при разработке и осуществлении кинопроекта	
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Владеть:	
ОПК-3-В1 Приемами структурирования информации по поставленной профессиональной задаче.	
ОПК-3-В2 Приемами выделения главного в профессиональной информации, структурирования и оформления.	

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. Теоретические знания основ киноэстетики							
1.1	Общая картина развития теории и истории кино /Лек/	2	2	ОПК-3-31 ОПК-3-32 ОПК-3-У1 ОПК-3-У2 ОПК-3-В1 ОПК-3-В2	Л1.5 Л1.1 Э1 Э2 Э5	Рождение кинематографа. От синематографа братьев Люмьер до манифеста «Догма» и румынской новой волны.	КМ1	
	Раздел 2. Практические умения работы с киноязыком							
2.1	Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл /Пр/	2	4	ОПК-3-31	Л1.5 Э2	Кадр, план (передний, задний, общий), монтаж, сцена, мизансцена, эпизод, фрагмент, кинофраза.	КМ1	Р1
2.2	Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений /Пр/	2	8	ОПК-3-У1	Л1.1 Э3 Э5	Сценарий. Понятие саспенса. Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии	КМ1	Р1
2.3	Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино /Пр/	2	6	ПК-3-31	Л1.4 Э5	Специфика кинематографических профессий. Отличие киноэстетики от видеоарта		Р1

2.4	Работа со временем и пространством в кино /Пр/	2	8	ПК-3-В1	Э2	Кинематографический хронотоп. Условности кино. Монтаж, замедленная съёмка, ускоренная съёмка. Локализация в кино.		Р1
2.5	Основные особенности кинорежиссуры /Пр/	2	6	ПК-3-31 ПК-3-У1	Э1	Кинорежиссер как синтетическая профессия.	КМ1	Р1
	Раздел 3. Самостоятельная работа. Подготовка видео и кино-проектов							
3.1	Создание сценария для видео-ролика, видео-документации или документального кино /Ср/	2	10	ОПК-3-У2	Л1.4			
3.2	Подготовка съемочной команды к работе. Создание режиссерской версии сценария /Ср/	2	5	ПК-3-31	Л1.4			
3.3	Сборка проектной команды, распределение ролей в съемочной команде /Ср/	2	4	ПК-3-У1	Л1.3			
3.4	Создание плана-графика, ключевых контрольных точек киносъемочного проекта /Ср/	2	4	ОПК-3-У1	Л1.3			
3.5	Начало киносъемочного процесса. Раскадровки /Ср/	2	12	ПК-3-В1	Л1.5			
3.6	Начало киньсъемочного процесса. Первые видеозарисовки /Ср/	2	10	ПК-3-В1	Л1.2			
3.7	Постпродакшн /Ср/	2	5	ОПК-3-У2	Л1.2			
3.8	Постпродакшн. Цветокоррекция /Ср/	2	10	ОПК-3-В2	Л1.2			
3.9	Постпродакшн. Монтаж /Ср/	2	8	ПК-3-31	Л1.2			
3.10	Создание генеративной графики и пэкшота /Ср/	2	10	ПК-3-В1	Л1.2			
3.11	Подготовка предпремьерного показа /Ср/	2	10	ПК-3-31	Л1.3			
3.12	Подготовка файлов к публичному премьерному показу /Ср/	2	10	ПК-3-31	Л1.3			
3.13	Премьерный показ готового киноматериала /Ср/	2	12	ПК-3-31	Л1.3			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		Рекомендации по подготовке к участию в дискуссии:

		<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; <ul style="list-style-type: none"> • 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 носителях): 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. • Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени участников «круглого стола». 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; 6. 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>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> <p>1.Сценарий.</p> <p>2.Понятие саспенса.</p> <p>3.Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии.</p> <p>Основные особенности кинорежиссуры:</p> <p>1.Кинорежиссер как синтетическая профессия.</p> <p>2. Кинорежисёр в условиях цифровых технологий.</p> <p>Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино:</p> <p>1.Специфика кинематографических профессий.</p> <p>2.Отличие работы в кино от работы в театре и в литературе.</p>
--	--	--	---

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		История любительского кино -, фото- и видеотворчества: учебно-методический комплекс	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014
Л1.2	Рознатовская А. Г.	Создание компьютерного видеоролика в Adobe Premiere Pro CS 2: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) Бином. Лаборатория знаний, 2009
Л1.3	Моуат Д.	Видеомаркетинг. Стратегия, контент, производство: практическое руководство	Электронная библиотека	Москва: Альпина Паблишер, 2019
Л1.4	Машаев М. С.	Феномен формата видеозэссе в современной кинокритике: студенческая научная работа	Электронная библиотека	Москва: б.и., 2021

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Разинкин В. П., Абросимов А. А.	Основы цифровой аудио- и видеотехники: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011

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

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 Mijia 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.