

**Программа учебной дисциплины
«Технологии кинопроизводства»**

Утверждена
Академическим советом ОП
Протокол № от 28.08.2019

Разработчик	Котов.Д.А, доцент Департамента медиа
Число кредитов	6
Контактная работа (час.)	128
Самостоятельная работа (час.)	100
Образовательная программа	Кинопроизводство в мультиплатформенной среде
Курс	1
Формат изучения дисциплины	без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Дисциплина «Технологии кинопроизводства» является обязательной дисциплиной для изучения студентами первого и второго курсов магистерской программы «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде».

Целями освоения дисциплины «Технологии кинопроизводства» на 1 курсе являются:

- изучение базовых основ операторского мастерства в процессе съемок полнометражного и короткометражного художественного кинофильма;
- изучение основных монтажных программ;
- изучение базовых основ звукорежиссуры и звукового дизайна в процессе съемок полнометражного и короткометражного художественного кинофильма;
- изучение основ цветокоррекции и другие направлений пост-продакшена полнометражного и короткометражного художественного кинофильма;
- изучение задач и базовых принципов работы с компьютерной графикой;
- изучение основ организации кинопроизводства от пре-продакшена (подготовительного периода) до продакшена (съемочного периода) и пост-продакшена (монтажно-тонировочного периода);
- изучение основ планирования съемок через функционал 2-го режиссера (в западной терминологии "1st Assistant Director") и исполнительного \ линейного продюсера;
- изучение основ работы цехов и департаментов съемочной группы;
- изучение основ технологии кастинга и организации кинопроб;
- изучение основ бюджетирования проектов короткометражного и полнометражного фильма, составления лимита затрат и проектной сметы;
- изучение особенностей организации съемочного процесса на натуральных съемках, в интерьерах и в павильоне;

Особое внимание уделяется практическому закреплению полученных знаний. Осваиваются все нюансы технического воплощения творческого замысла, включая

особенности визуального решения фильма: основы композиции кадра, крупности и ракурсы, световое и цветное решение, основы работы камеры в движении, темпоритм, принципы монтажности изображения и так далее.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основы операторского мастерства в кинопроизводстве;
- понятия кинокадр, композиция, ракурс;
- принципы взаимодействия света и тени, типы освещения кадра;
- особенности естественного освещения на природе и организации освещения кадра в интерьере;
- особенности павильонных съемок;
- алгоритмы операторского мизансценирования, понятия оси, направления, особенности съемок разных типов "восьмерок";
- особенности организации съемок статичной камерой, камерой в движении, особенности использования разных видов операторской техники;
- технологии работы в основных монтажных программах Final Cut, Adobe Premier;
- базовые основы звукорежиссуры и звукового дизайна;
- базовые основы цветокоррекции и другие направлений пост-продакшена;
- задачи и базовые принципы работы с компьютерной графикой;
- основы планирования съемок и организации кинопроизводства;
- компьютерные программы по планированию кинопроизводства (из которых базовая Filmtoolz);
- смысл и назначение КПП, вызывного и монтажных листов;
- состав и функциональные обязанности всех сотрудников съемочной группы, а также систему подчинения и взаимодействия всех цехов и департаментов съемочной группы;
- теорию кастинга и технологии организации скаутинга, кастинга и кинопроб;
- основы бюджетирования проектов короткометражного и полнометражного фильма, технологии составления лимита затрат и проектной сметы;

уметь:

- осуществить продюсерский анализ операторской экспликации;
- подготовить постановочный проект;
- рассчитать лимит затрат и смету проекта;
- подготовить аргументированный драм-кастинг проекта и актерскую смету;
- работать в программе Filmtoolz; составлять КПП проекта, КПП съемочного периода, вызывные листы;

владеть:

- профессиональной терминологией изучаемой области.
- технологиями организации всех основных этапов кинопроизводства короткометражного и полнометражного фильма;

Основные положения дисциплины «Технологии кинопроизводства» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

Проектный семинар 1 и 2 курса;

Технологии кинопроизводства. Курс 2-ой. Производство сериалов и веб-сериалов;

Операционный менеджмент и маркетинг в кинопроизводстве, 2 курса.

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)	Объем в часах	Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю	Формы контроля
	лк		
	см		
	онл/ср		
Тема 1. Основы операторского мастерства в кинопроизводстве	лк 8	Навыки продюсерского анализа операторской экспликации;	Экзамен. Письменные задания: составить операторскую экспликацию на известный жанровый фильм;
	см 8		
	ср 12		
Тема 2. Монтажное мышление и монтажные программы	лк 12	Понимание основ раскадровки, овладение минимальными базовыми навыками монтажа;	Подготовка раскадровки сцены; практическое задание на монтаж простой сцены;
	см 16		
	ср 20		
Тема 3. Основы организации кинопроизводства	лк 28	Понимание технологии планирования съемок;	Подготовка постановочного проекта, включающего КПП, лимит затрат, пример вызывного листа;
	см 40		
	ср 48		
Тема 4. Анализ черновых монтажных сборок и технологии улучшения съемочного материала	лк 0	Технологии улучшения материала на пост-продакшене	Подготовка сравнительных роликов - черновая сборка и финальный монтаж
	см 16		
	ср 20		
Часов по видам учебных занятий:	лк 48		
	см 80		
	ср 100		
Итого часов:	228		

Формы учебных занятий:

лк – лекции в аудитории;

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;

оп1 – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;

ср – самостоятельная работа студента.

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Основы операторского мастерства в кинопроизводстве

1.1. Кинокадр. Композиция. Ракурс

1.2. Свет и тень. Естественное освещение на природе и в интерьере

1.3. Основы операторского мизансценирования

1.4. Особенности работы со статичной камерой и камерой в движении.

1.5. Современная операторская техника.

1.6. Основы работы со спец.эффектами

Тема 2. Монтажное мышление и монтажные программы

2.1. Принципы монтажного мышления и раскадровки

2.2. Основные монтажные программы.

Тема 3. Основы организации кинопроизводства

3.1. Производственный анализ сценария. Планирование

3.2. Компьютерные программы по управлению кинопроизводством

3.3. Выбор локаций и организация съемок на них

3.4. Организация работы на съемочной площадке в интерьерах и в павильоне

3.5 Организация работы художественного департамента

3.6 Теория кастинга и технология кинопроб

3.7 Бюджетирование проекта, составление лимита затрат и сметы проекта

3.8 Организация пост-продакшена

Тема 4. Анализ черновых монтажных сборок и технологии улучшения съемочного материала. Практикум

3. Оценивание

Дисциплина «Технологии кинопроизводства» на 1 курсе заканчивается экзаменом по итогам каждого модуля. Заявленные выше темы могут при этом длиться в течение 1-1,5 модулей, но в каждом модуле одна из тем является контрольной. Приоритетом в оценивании является экзамен, состоящий из письменной работы или заранее подготовленной презентации и устного опроса. Активность на семинарах по этой дисциплине не поддается формализованной оценке, так как формат проведения семинаров не позволяет фиксировать доли участия каждого студента в дискуссиях и практикумах, проводимых на семинарах. Косвенным критерием в гораздо большей степени является формальная посещаемость.

Формула оценивания:

$$\text{Оитог} = \text{Оп} * 0,3 + \text{Опрез} \backslash \text{письм} * 0,3 + \text{Оэкз} * 0,4,$$

где:

Оитог – итоговая оценка по дисциплине (в 10-балльной шкале).

Оп — процент посещённых занятий (переведенный в оценку по 10-ти балльной шкале).

Опрез\письм – выступление на семинаре с презентацией (включающей раскадровки, монтажные сборки и видеоматериалы) или письменная работа, выполняется как индивидуально, так и в группах по 2-3 человека. Время для презентации регламентируется в зависимости от задач каждого конкретного модуля. Темы предлагаются преподавателем.

При оценке учитывается точность и полнота раскрытия темы, оформление презентации или письменной работы, качество видеоматериалов, грамотность речи выступающего с презентацией. Презентации должны быть представлены на экзаменах в финале каждого модуля. Оценка за презентацию выставляется единая для всех участников мини-группы, работавших над её созданием. Оценка за письменную работу выставляется каждому индивидуально.

Если в экзамене по итогам модуля присутствует и письменное задание, и презентация, то их оценка суммируется. Оценивается по 10-балльной шкале.

Оэкз — экзамен в виде устного ответа по экзаменационным билетам, выполняемого студентом индивидуально. Оценивается по 10-балльной шкале.

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический.

В случае неудовлетворительной оценки за Оэкз устн и, если эта оценка приводит к неудовлетворительной оценке за дисциплину, студент может пересдать эту форму контроля в установленные учебным офисом сроки ещё один раз.

4. Примеры оценочных средств

Блокирующие элементы не предусмотрены.

Примерные темы письменных заданий и презентаций:

- Операторская экспликация на известный жанровый фильм;
- Подготовка раскадровки сцены; практическое задание на монтаж простой сцены;
- Подготовка постановочного проекта, включающего КПП, лимит затрат, пример вызывного листа;
- Подготовка сравнительных роликов - черновая сборка и финальный монтаж
- и т.д.

Билеты устных экзаменов составляются исключительно на основе тех пунктов, которые указаны выше в разделе "что студент должен знать и уметь", и не могут выходить за пределы вышперечисленных терминов, понятий или навыков.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемой основной (то есть, строго обязательной) литературы по данной дисциплине нет, так как эта дисциплина носит максимально прикладной характер.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Арижон Даниэль. «Грамматика киноязыка»
2. Арнхейм Рудольф. «Искусство и визуальное восприятие».

3. Блок Брюс. «Визуальное повествование» (The Visual Story). Пер. Юлии Чиликиной; под ред. Виктора Монетова, Максима Казючица. – М.: ГИТР, 2012
4. Вольнец Марк. «Профессия: оператор»
5. Воскресенская Ирина. «Звуковое решение фильма»
6. Годен Жак. «Колориметрия при видеообработке»
7. Головня Анатолий. «Мастерство кинооператора». М.: Искусство,
8. Гудридж Майк, Грирсон Тим. «Профессия: кинооператор». М.: Рипол-Классик, 2014
9. Железняков Валентин. «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор». ВГИК.
10. Иттен Иоханнес. «Искусство цвета». Издатель Дмитрий Аронов. 2015
- Кулешов Лев. «Азбука кинорежиссуры»
11. Лапин Александр. «Фотография как». М.: 2004 г.
12. Медынский Сергей. «Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра». Издательство 625, 2004 г.
13. Медынский Сергей. «Компонуем кинокадр»
14. Меерсон Борис. «Акустические основы звукорежиссуры»
15. Райт Стив. «Цифровой композитинг в кино и видео»
16. Раушенбах.Б. «Геометрия картины и зрительское восприятие». М.: Аграф, 2012
17. Самуэльсон Дэвид. «Киновидеокамеры и осветительное оборудование»
18. Соколов.А.Г. «Монтаж: телевидение, кино, видео». 2000 г.
19. Уорд Питер. «Композиция кадра в кино и на телевидении». М.:ГИТР, 2005
20. Утилова Наталья. «Монтаж»
21. Фрост Ли. «Светофильтры в фотографии». М.: АСТ, Астрель, 2005 г.
22. Чанг Джастинг. «Профессия: режиссер киномонтажа». М.: Рипол-Классик, 2014
23. Эйзенштейн Сергей. «Неравнодушна природа» (в двух томах)
24. Якобсон Митч. «Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска» (Mastering MultiCamera Techniques from preproduction to editing and deliverables)

5.3. Программное обеспечение

№п/п	Наименование	Условия доступа/скачивания
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	Из внутренней сети университета (договор)
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	Из внутренней сети университета (договор)
3.	Apple Mac OS	Свободное лицензионное соглашение
4.	Microsoft Office Professional Plus 2016	Свободное лицензионное соглашение
5.	Eset Nod32	Из внутренней сети университета (договор)
6.	Программное обеспечение Final Cut, Adobe Premier	Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№п/п	Наименование	Условия доступа/скачивания
	ЭБС eLibrary	URL: https://elibrary.ru/ Открытый доступ (необходимо)

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы и др.);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением;
- звуковое оборудование;
- студии и оборудование факультетского Медиацентра.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными вышеперечисленным ПО.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

6.1.1. *для лиц с нарушениями зрения:* в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.2. *для лиц с нарушениями слуха:* в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.3. *для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:* в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.