Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 30.09.2023 15:12:40
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____/С.Ю. Биричев/
«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):

Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп» /Е. Н. Подколзин/

Согласовано:
Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп» /Е. Н. Подколзин/

Заседание кафедры 12.01.2023 протокол № 1

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Структура и содержание дисциплины 4
   - 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 4
   - 3.2. Тематический план изучения дисциплины 6
   - 3.3. Содержание дисциплины 7
   - 3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 7
   - 3.5. Тематика курсовых проектов (курсовых работ) 7
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 7
   - 4.1. Нормативные документы и ГОСТы 7
   - 4.2. Основная литература 7
   - 4.3. Дополнительная литература 7
   - 4.4. Электронные образовательные ресурсы 8
   - 4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 8
   - 4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 8
5. Материально-техническое обеспечение 8
6. Методические рекомендации 8
   - 6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 8
   - 6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8
7. Фонд оценочных средств 9
   - 7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 9
   - 7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 9
   - 7.3. Оценочные средства 9

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

К основным целям освоения дисциплины «Режиссура» следует отнести:

— Формирование системных навыков практической деятельности в области проектирования печатных и электронных изданий, с учётом временных характеристик издания, а также навыков проектной деятельности, объединения в рамках единого проекта различных технологий и медиа в области визуализации информации.

Формирование способности создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения и способности формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания;

К основным задачам освоения дисциплины «Режиссура» следует отнести формирование у обучающихся следующих знаний и практических навыков:

— изучение основных критериев организации графического материала во времени.

— ознакомление с основными школами режиссуры;

— ознакомление с основными понятиями режиссуры театра и кино;

— ознакомление и приобретение практических навыков кинематографического монтажа.

— ознакомление и приобретение практических навыков создания мизансцены;

— ознакомление и освоение темпоритма издания;

— изучение технологий работы с интерактивными мультимедийными изданиями;

— изучение основ видеомонтажа и анимации.

Обучение по дисциплине «Режиссура» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	**Индикаторы достижения компетенции**
ПК-2 Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	**Знать:** — основные инструменты режиссуры — термины и способы организации драматургического развития — способы организации мизансцены **Уметь:** — выбирать необходимые художественные приёмы для организации драматургии издания — разрабатывать концепции графического решения и визуализации иллюстрируемого текста. **Владеть:** — подготовкой концептуально-графическим решением иллюстрируемого текста

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Б1.1.11. Искусство иллюстрации
Б1.1.12. Композиционное проектирование
Б1.1.14. Художественные материалы и технологические процессы в графике
Б1.1.16. Искусство фотографии;
Б1.1.18. Живопись;
Б1.1.19. Рисунок;
Б1.1.21. Теория композиции;
Б1.1.24.2. Проектная деятельность
Б1.2.4. Иллюстрирование издания;
Б1.2.5. Дизайн мультимедиа
Б1.2.6. Создание авторской книжки-картинки;
Б.1.2.7. Художественно-техническое оформление печатной продукции
Б1.2.ЭД.1. Комиксы и рисованные истории;
Б1.2.ЭД.1. Создание авторского комик-стрипа;
Б2.2.1. Производственная практика (преддипломная)
Б3.2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часоа).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Коли чество часов	Семестры	
	Аудиторные занятия	**36**	9	
	В том числе:			
1	Семинарские/практические занятия	36	9	
	Самостоятельная работа	**36**	9	
	В том числе:			
	Промежуточная аттестация			
	Зачет			
	Итого	**72**	9	

3.2 Тематический план изучения дисциплины
(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

	Разделы дисциплины	Трудоемкость, час

		Всего	Аудиторная работа				Самостоя-тельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практичес-кая подготовка	
1	**Раздел 1**	**72**	**–**	**36**		**–**	**36**
1.1	Тема 1	36		18			18
1.2	Тема 2	36		18			18

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. **Создание графической концепции драматургии издания**

Тема 1. **Организация драматургии издания**

Основные режиссёрские школы театра и кинематографа. Понятие сверхзадачи. Понятие сквозного действия. Ритм и темп. Темпоритм и организация графических элементов в иллюстрировнном издании. Замедление и убыстрение драматургического развития. Кульминация. Завязка и развязка. Организация начала действия. Организация финала. Паузы и драматургическое развитие. Направление движения. Основы кинематографического монтажа.

Тема 2. **Организация мизансцены**

Понятие мизансцены в театре и кино. Режиссёрские инструменты решения мизансцены. Мизансцена в пространстве. Книжно-бумажная и цифровая среда и особенности мизансцены в различных средах. Актёрские школы. Оценка в мизансцене. Диалог. Системы переживания и представления. Остранение. Организация диалога. Массовая сцена. Режиссура второго плана. Сауднддизайн.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

Темы лабораторных занятий по дисциплине «Режиссура» соотносятся с тематикой заданий/комплексов заданий, которые выдаются студентам преподавателем в соответствии с текущим разделом и/или темой дисциплины. При определении конкретной тематики конкретного занятия в семестре делается учет общих особенностей работы учебной группы, а также производится коррекция траектории работы над заданием для каждого конкретного студента с учетом его индивидуальных особенностей.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

4.2 Основная литература

Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519988

Светлакова, Е. Ю. Режиссура фильма : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14854-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520315

Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07266-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513881

4.3 Дополнительная литература

Трищенко, Д. А. Техника и технологии рекламного видео : учебник и практикум для вузов / Д. А. Трищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11564-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518406

Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 47 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17657-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533494

4.4. Электронные образовательные ресурсы

Электронные образовательные ресурсы не предусмотрены

4.4 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

1. Операционные системы Mac OS и Windows (актуальные версии)
2. Графический пакет Adobe Creative Cloud (актуальные версии), включающий программы:

— Adobe InDesign
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— Adobe AfterEffects
— Adobe Acrobat Pro
— Adobe Premier Pro
— Adobe Acrobat Distiller

4.5 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. http://ec-dejavu.ru/m/Montage.html
2. http://kinocenter.rsuh.ru/article.html?id=1015306

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических и лекционных занятий: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Столы учебные со скамьями, компьютеры, выход в сеть «Интернет».

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Режиссура» состоит большей частью из практических занятий, направленных на освоение общепрофессиональных и профессионально-специализированных компетенций графического дизайнера мультимедиа и формирование творческой личности.

Принцип обучения – индивидуальный с учетом потенциала и особенностей каждого студента. В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий также руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в освоении каждого задания. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве художника-графика, специалиста по оформлению печатной продукции.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 «Графика», профиль «Художник-график (оформление печатной продукции)».

Преподавание теоретического материала по дисциплине осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках ООП и рабочего учебного плана по специальности Графика см. п.2.

Технологическая карта дисциплины, содержащая методику определения итогового семестрового рейтинга студента по дисциплине представлена в п.7 настоящей рабочей программы.

Примерные варианты заданий для промежуточного/ итогового контроля по дисциплине представлены в соответствующих подпунктах п.7 рабочей программы.

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, необходимых в ходе преподавания дисциплины приведен в п.4 настоящей рабочей программы.

Методика преподавания дисциплины «Режиссура» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- подготовка к выполнению практических работ в лабораториях вуза;
- пояснения и консультации преподавателей-практиков по индивидуальным заданиям практических работ расставляют необходимые акценты в освоении компьютера в качестве инструмента для художника.
- Интерактивные формы проведения занятий в подгруппах по 10 человек. Например, групповой разбор (в форме мозгового штурма) практических заданий.
- Анализ производственных работ, произведений книжной графики, кинематографа и театра с точки зрения художественного процесса. Сравнение исходной графики, макета, анимации, мизансцены и пр.
- Проведение мастер-классов с демонстрацией «секретов мастеров»
- Лабораторные занятия в компьютерных классах, оснащенных проекторами, позволяют усваивать материал одновременно тремя системами (объяснение, видео и практические навыки);
- Групповые просмотры и сравнительный анализ логики применения режиссёрских приёмов для решения профессиональной графической задачи позволяет студентам в группе проанализировать не только свои работы, но и работы однокурсников для решения поставленных задач, что дополняет практический навык вариативностью подхода, необходимого для художника-графика в сфере художественно-технического оформления печатной продукции.
- Индивидуальные консультации по работе с комплексами учебных заданий (КУЗ) в форме переписки или в соцсетях.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над графически-драматургической концепцией издания является сложной комплексной задач, требующей учета и согласования самых различных факторов.

Среди этих факторов ключевыми являются: образность, содержательность, соответствие эстетическим запросам и практическим требованиям целевой аудитории. Важными моментами являются также учет

выразительных средств и технологических возможностей носителя и экономическая целесообразность,

В зависимости от формы и назначения иллюстрируемого проекта (печатные издания и мультимедиа) степень влияния каждого этих факторов на формирование художественной составляющей проекта различна.

Работа над графически- драматургической концепцией различных форм издания состоит из следующих основных этапов:

— аналитического (включающего в себя определение сверхзадачи произведения, целевой аудитории проекта, его функциональных задач, определение структуры материала и иерархических отношений между её элементами, а также разбор уже реализованных проектов аналогичного типа);

— концептуального (включающего построение общей визуальной структуры проекта на основе выявленной структуры материала и его функциональных задач; выбор и системную организацию композиционных, конструктивных, пластических и технологических приемов, наиболее точно соответствующих выстроенной структуре проекта, позволяющих максимально полно реализовать задачи соответствия эстетическим и функциональным требованиям проекта, практическим и эстетическим требованиям целевой аудитории;

— практического (заключающегося в сборе и изучении фактического материала, разработке эскизов, драматургической структуры, а затем оригиналов визуального ряда проекта, а также создании принципиального или полнообъемного макета иллюстрируемого проекта)

— презентационного (заключающегося в подготовке экранной презентации проекта, формирующей образ проекта, демонстрирующей общую структуру проекта, наиболее интересные элементы оформления в области композиции, графических, драматургических и технологических приемов, использованных материалов).

Одной из ключевых задач при иллюстрировании является необходимость избежать механического комбинирования модных графических, композиционных и режиссёрских приемов, а прийти к пониманию определяющей роли комплекса образных и функциональных задач иллюстрируемого проекта (определяемых в том числе и методом функционального анализа) при выборе (самостоятельной разработке) и комбинировании композиционных, драматургических, пластических и конструктивно-технологических приемов при создании иллюстрации/иллюстративного ряда и проекта в целом.

7. Фонд оценочных средств

Методика преподавания дисциплины «Компьютерная графика» и реализация компетентого подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

— обсуждение текущих результатов работы над комплексом учебных заданий в формате «круглый стол» с участием преподавателя и студентов группы;

— обсуждение и индивидуальные или групповые консультации завершенных промежуточных этапов выполнения КУЗ в рамках лабораторных работ;

— выполнение обучающимися (индивидуально) практических работ;

— консультации по проблемам работы над заданиями и упражнениями в электронной переписке или в группах в соцсетях;

Оценочными средствами освоения дисциплины являются

— практические задания

— комплексы учебных заданий (КУЗ), включающие выполнение практических работ и индивидуальные задания по тематике курса.

Промежуточные тесты, результаты которого позволяют оценить степень усвоения обучающимся теоретических и методических основ работы над заданиями раздела.

Комплексы учебных заданий зачетного просмотра — презентация итоговых и промежуточных заданий по разделам дисциплины в результате полного выполнения лабораторных работ. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, умение обучающегося применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций.

Итоговое задание демонстрируется в общей презентации, иногда может выдаваться индивидуально, в зависимости от результатов выполнения остальных заданий.

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Оценочное средство	Описание
Промежуточные тесты	Должны быть выполнены полностью, результат — балл, выше проходного (дифференцируется в разных разделах дисциплины)
Практические задания	Должны быть выполнены полностью, результат — балл, выше проходного (дифференцируется в разных разделах дисциплины)
Комплексы учебных заданий зачетного просмотра	Презентация итоговых и промежуточных заданий по разделам дисциплины в результате полного выполнения лабораторных работ выкладывается на платформу googl, либо иную по решению кафедры до начала зачетного просмотра.
Итоговое задание	В ряде случаев дополнительное итоговое задание выполняется во время зачета. Выдается индивидуально, в зависимости от результатов предыдущей работы в течение семестра.

7.3 Оценочные средства

Основной формой отчета по дисциплине является презентация КУЗ.

Комплексы учебных заданий зачетного просмотра — презентация итоговых и промежуточных заданий по разделам дисциплины в результате полного выполнения лабораторных работ. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, умение обучающегося применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций. Форма КУЗ варьируется в соответствии с проблематикой, предусмотренной соответствующим разделом программы. Количество учебных заданий, входящих в КУЗ в рамках каждого из разделов программы варьируется в соответствии с набором поставленных задач.

Также формой отчета являются:

— Итоговое задание

7.3.1. **Текущий контроль**

Текущий контроль за освоением дисциплины проводится в форме регулярных консультаций (в рамках, предусмотренных расписанием) по результатам работы над КУЗ в рамках раздела и/или темы.

Также в соответствии с количеством и тематикой заданий устанавливаются контрольная точка проверки текущей степени готовности заданий.

Проверка результатов работы над освоением материала проводится в форме обсуждения содержания основных положений лекций; проверке практических заданий. Обсуждение типичных ошибок во время очных занятий.

7.3.2. **Промежуточная аттестация**

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Режиссура» проводится преподавателем в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Режиссура» выставляется оценка «зачтено», «не зачтено».

Основной формой отчета по дисциплине является презентация проекта.
Также формой отчета являются:
— Практические задания
— Итоговое задание

Шкала оценивания	**Описание**
Зачтено	Выполнены на высоком уровне все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом, или выполнены, но в них имеются незначительные ошибки. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью или освоены частично, но пробелы не носят существенного характера. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. компетенции сформированы или сформированы в основном.

Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приводит к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий; компетенции не сформированы.