

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Съемочное мастерство»

Наименование ОПОП: Реставрация кинофотодокументов

Направление подготовки: 54.03.04 Реставрация

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: фотографии и народной художественной культуры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 152,9 час.

самостоятельная работа: 135,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	1,2
выполнение доклада	2
выполнение творческого задания	2
выступление на научной конференции по теме дисциплины	1,2
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	2
практикум (выполнение лабораторных работ)	1,2
присутствие на лабораторных занятиях	1,2
присутствие на лекции	1,2
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Съемочное мастерство» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 994)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Реставрация кинофотодокументов» по направлению подготовки 54.03.04 Реставрация

Составитель(и):

Зайкин А.И., ст. преподаватель кафедры

Матушкевич С.С., ст. преподаватель кафедры

Рецензент(ы):

Пшеницын А.А., генеральный директор ООО «Фотолюкс»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры фотографии и народной художественной культуры

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Е.В. Константинова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

повышение уровня практического владения съемочными процессами. Освоение процессов фотовидеосъемки на натуре и в условиях павильона, современного павильонного оборудования. Расширение кругозора в области научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта в области кинематографии.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов представление о принципах съемочного процесса.
- развить умения и навыки фотовидеосъемки.
- расширить знания студентов в области оценки качества изображения, полученного при фотовидеосъемки.
- дать представление об использовании современных фотокиноплёнок и цифровых устройств получения и обработки в различных схемах получения изображения.
- помочь студентам обрести навыки, необходимые при получении изображения высокого качества.
- научить применению на практике различного съемочного и осветительного оборудования.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Фотомониторинг объектов культурного наследия

Реставрация изображения на магнитных носителях

Старение кинофотоматериалов

Светотехника и практическая экспонометрия

Фотографические коллекции как часть музейных фондов

Квалиметрия кино-, фотопроцесса

Научно-исследовательская работа

Цвет и цветовое решение экранных произведений

Цифровая обработка кино- и фотоизображений

Цифровая реставрация и репродуцирование кинофотодокументов

Цифровая реставрация и репродуцирование фотографических изображений

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

Психология цвета

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: экспертно-аналитический.

ПК-3 — Владеет навыками работы с современной съёмочной аппаратурой, аппаратурой оцифровки изображения, современными источниками света для последующего вынесения экспертной оценки.

ПК-3.2 — Эксплуатирует съёмочную технику, источники света, находит творческие решения при проведении кино-фото-видеосъёмки.

Знает: правила эксплуатации съёмочной техники, осветительного оборудования. Основные технические и творческие приемы для кино-, фото и видеосъёмки.

Умеет: работать со съёмочной техникой и осветительным оборудованием для поисков и реализации творческих замыслов при кино, фото- и видеосъёмках.

Владеет: методами эксплуатации съёмочной техники и осветительного оборудования для проведения кино-, фото- и видеосъёмок творческих проектов.

Вид деятельности: экспертно-аналитический.

ПК-3 — Владеет навыками работы с современной съёмочной аппаратурой, аппаратурой оцифровки изображения, современными источниками света для последующего вынесения экспертной оценки.

ПК-3.3 — Применяет технологии кино-фото-видео-съёмки, работы с техническими средствами при цифровой реставрации фотодокументов.

Знает: основные технологии кино-, фото- и видеосъёмки, правила работы с техническими средствами при проведении цифровой реставрации фотодокументов.

Умеет: использовать на практике технологии кино-, фото- и видеосъёмок, а также проводить работу с техническими средствами в процессе цифровой реставрации фотодокументов.

Владеет: технологическими приемами кино-, фото- и видеосъёмки и методами работы с техническими средствами для проведения цифровой реставрации фотодокументов.

Вид деятельности: экспертно-аналитический.

ПК-4 — Владеет навыками формирования изобразительного решения фотоснимков и видео-произведения в реставрационной деятельности для последующего вынесения экспертной оценки.

ПК-4.1 — Использует информацию о современных киноплёнках и цифровых носителях, принципы фото-композиции, принципы построения цветового решения экранных образов в своей работе.

Знает: основные сведения о современных киноплёнках и цифровых носителях, а также принципы фото-композиции, принципы построения цветового решения экранных образов в своей работе.

Умеет: использовать информацию о современных киноплёнках и цифровых носителях, применять на практике принципы цветового решения экранных произведений для своей работы.

Владеет: информацией о современных киноплёнках и цифровых носителях, приемами использования принципов цветового решения экранных произведений.

Вид деятельности: экспертно-аналитический.

ПК-4 — Владеет навыками формирования изобразительного решения фотоснимков и видео-произведения в реставрационной деятельности для последующего вынесения экспертной оценки.

ПК-4.2 — Проводит оценку качества изображения, находит творческие решения при проведении кино-фото-видеосъемки.

Знает: принципы оценки качества изображения, способы поиска творческих решений при кино-, фото- и видеосъемках.

Умеет: проводить оценку качества изображения, находить творческое решение задачи при проведении кино-, фото- и видеосъемки

Владеет: методами оценки качества изображения и приемами поиска творческих решений при кино-, фото- и видеосъемках.

Вид деятельности: экспертно-аналитический.

ПК-4 — Владеет навыками формирования изобразительного решения фотоснимков и видео-произведения в реставрационной деятельности для последующего вынесения экспертной оценки.

ПК-4.3 — Применяет методы и средства реализации творческого замысла при создании фото- видео-произведения.

Знает: основные методы и средства реализации творческих замыслов при создании фото- и видеопроизведения

Умеет: применять на практике методы и средства реализации творческих замыслов при создании фото- и видеопроизведения

Владеет: методами и средствами реализации творческих замыслов при создании фото- и видеопроизведения.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 152,9 час.

самостоятельная работа: 135,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	16	16	32
Лабораторные	48	48	96
Индивид. занятия	8	8	16
Консультации	4	2	6
Самостоятельная работа	59	34	93
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	33,5	42,1
Итого	143,6	141,5	285,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение

Образное мышление и инженерные замыслы – залог успешной работы. Участие кинооператора

в создании изобразительного ряда фильма (стилевое, композиционное, световое и колористические решения, монтажное построение кинопроизведения). Кинофильм «Хроника пикирующего бомбардировщика». Историю становления и развития студий кино-, фото- и видеотворчества. Возникновение и функции киноискусства.

Тема 2. История фото-, киноизображений.

История отечественного кино. Принципы периодизации. Специфика кинообраза, экранное пространство. История и развитие эстетики киноизображения. Стилистика черно-белого фильма. Кинофильмы «Страсти по Жанне Д'Арк», «Пышка», «Окраина».

Тема 3. Постановка съемочного процесса

Принцип совместной работы режиссера и оператора над изобразительным решением фильма. Экранное время. Кинофильм «Летят журавли».

Тема 4. Изображение и его основные характеристики

Изображение и его основные характеристики. Черно-белое. Цветное. Стереоскопическое. Формат кадра. Обычный, широкоэкранный, широкоформатный и т.д. Цифровые технологии. Методы записи и воспроизведения изображения в кинематографе и видеотехнике. Кинофильмы «Александр Невский», «Бег».

Тема 5. Кино-, технологический процесс

Кинотехнологический процесс и работа творческого коллектива (режиссера, оператора, художника) по созданию изображения в кинофильме. Методы написания сценария кино- и видеофильма. Литературный сценарий, режиссерский сценарий, операторская экспликация. Подготовительный период. Съемка. Основные принципы съемочного мастерства. Виды съемок.

Тема 6. Жанры изобразительного искусства

Виды и жанры аудиовизуальных произведений. Драматургия киносценария и изобразительная трактовка кинематографического произведения. Теория фильма. Язык кино. Кадр. Монтажный кадр. Мизансцена. Передача пространства и времени. Правда жизни и киноправда. Экранный реализм и модернизм. Кинофильмы «Чапаев», «До свидания, мальчики».

Тема 7. Кино-, композиция

Основные законы кинокомпозиции. Ясность предметной формы. Масштаб изображения. Общий, средний и крупный план. Выделение деталей. Выбор крупности плана и его эмоциональное воздействие. Точка съемки. Ракурс. Специфика восприятия фильма. Линейная и тональная перспектива, методы ее создания кинооператором при съемке фильмов «Мать», «Иван Грозный», «Суворов», «Богдан Хмельницкий».

Тема 8. Оптический рисунок изображения

Оптический рисунок изображения. Работа режиссера и оператора над пластикой кинокадра. Короткофокусная и длиннофокусная оптика. Киносъемка объективами с переменным фокусным расстоянием. Передача пространства на экране. Кинофильмы «Дама с собачкой», «Секретная миссия», «Мечта», «Про уродов и людей», «Подводная лодка».

Тема 9. Освещение на рабочей площадке

Зрительная культура режиссера и оператора. Выразительные световые эффекты. Передача драматургии сцены с помощью операторского освещения игрового пространства, фигур и лиц актеров. Светотональное решение кадра. Виды операторского света. Роль освещения как важнейшего выразительного средства и инструмент оператора и фотографа. Кинофильмы «Гамлет», «Раба любви», «Дядя Ваня».

Тема 10. Операторские приемы съемки

Операторские приемы съемки, усиливающие эмоциональное воздействие литературных образов киногероев и сюжетных ходов киносценария. Ракурсная съемка. Панорамирование. Съемка движущейся камерой. Метод объективной, привычной и «субъективной» камеры. Кинофильмы «Я Куба», «Черный монах», «В зале ожидания», «Сцена-кабаре», «Операторские механизмы».

Тема 11. Колорит фото-, киноизображений

Работа творческого коллектива (режиссера, оператора, художник) над колоритом фильма. Цветовая температура негативного материала и источники света. Использование фильтров и

цветное освещение. Кинофильмы «Тайны ночного дозора», «Дик Трейси», «Сквозь огонь», «Куда приводят мечты».

Тема 12. Специальные виды съемок

Работа оператора в сложных климатических условиях. Подводная съемка. Съемка в пустыне. Воздушная съемка. Съемка внутри движущегося объекта. Кинофильмы «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни», «В бой идут одни старики», «Милый, дорогой, единственный».

Тема 13. Изобразительный ряд

Изобразительный ряд в игровых фильмах различных жанров: сказка, мистика, детектив, музыкальный, исторический, комедия, мелодрама и т.д. Кинофильмы «Снегурочка», «Господин оформитель», «Мертвый сезон», «12 разгневанных мужчин», «Князь Игорь», «Шаг навстречу», «Сократ», «Без семьи».

Тема 14. Эстетика фото-, киноизображений

Эстетика киноизображения в современных фильмах. Кинофильмы «Гарпастум», «Гадкие лебеди», «Глянец», «Пером и шпагой», «Бумажный солдат».

Тема 15. Работа над документальным и научно-популярным фильмами

Изобразительный ряд документального и научно-популярного фильма. Специфика работы режиссера и оператора над образно-стилевым и изобразительным рядом кинокартины. Кинофильмы «Арбатский романс», «Перрон», «Человек с киноаппаратом», «Я чайка», «Дзига и его братья», «В луче света», «История кино».

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Введение	2	0	0	0	0	3	5
2	История фото-, киноизображений.	2	0	0	0	0	1	3
3	Постановка съемочного процесса	2	0	8	0	0	1	11
4	Изображение и его основные характеристики	2	0	8	0	0	1	11
5	Кино-, технологический процесс	2	0	12	0	0	0	14
6	Жанры изобразительного искусства	2	0	8	0	0	1	11
7	Кино-, композиция	2	0	12	0	0	0	14
8	Оптический рисунок изображения	2	0	0	0	0	1	3
9	Освещение на рабочей площадке	4	0	0	0	0	0	4
10	Операторские приемы съемки	0	0	4	0	0	2	6
11	Колорит фото-, киноизображений	0	0	4	0	0	0	4
12	Специальные виды съемок	0	0	4	0	0	0	4
13	Изобразительный ряд	0	0	12	0	0	3	15
14	Эстетика фото-, киноизображений	6	0	12	0	0	1	19
15	Работа над документальным и научно-популярным фильмами	6	0	12	0	0	2	20
	ВСЕГО	32	0	96	0	0	16	144

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1	Постановка съемочного процесса	6
2	Изображение и его основные характеристики	6
3	Кино-, технологический процесс	9
4	Жанры изобразительного искусства	6
5	Кино-, композиция	9
6	Операторские приемы съемки	3

7	Колорит фото-, киноизображений	3
8	Специальные виды съемок	3
9	Разработка изобразительного ряда картины	9
10	Эстетика изображения. Рецензии на предложенные фильмы.	9
11	Работа над документальным и научно-популярным фильмами. Анализ научно-популярных фильмов с фестивалей Разработка сценария научно-популярного фильма	9

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Съемочное мастерство» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Съемочное мастерство».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	1,2
выполнение доклада	2
выполнение творческого задания	2
выступление на научной конференции по теме дисциплины	1,2
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	2
практикум (выполнение лабораторных работ)	1,2
присутствие на лабораторных занятиях	1,2
присутствие на лекции	1,2
участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем докладов:

1. Точка съемки как изобразительное средство фотоискусства. Ракурс как съемочный прием.

Направление перспективы.

2. Съемка архитектуры как жанра фотоискусства. Фотоочерк - творческие и технические особенности. Натюрморт в живописи и фотоискусстве. Тональная перспектива в живописи и фотоискусстве.
3. Методы записи и воспроизведения изображения в кинематографе и видеотехнике.
4. Киносъемка объективами с переменным фокусным расстоянием. Передача пространства на экране.
5. Работа оператора в сложных климатических условиях. Подводная съемка.
6. Оптический рисунок изображения.
7. Осветительные приборы, назначения и применения.
8. Характеристическая кривая
9. Основные фотометрические характеристики объекта съемки
10. Критерии определения светочувствительности.
11. Цветовая температура.
12. Особенности съемки под водой
13. Жанры игрового кино.
14. Особенности съемок на натуре.
15. Особенности съемок документального кино.

Пример тестового задания:

Семестр 1:

1. Что происходит с пространством помещения при использовании зеркальных поверхностей стен или потолка?

1. оно визуально увеличивается
2. оно визуально уменьшается
3. оно кажется более светлым

2. Свет - один из инструментов, помогающих оператору раскрыть драматургию сцены?

1. верно
2. неверно

3. При постановке света нужно исходить из следующих соображений?

1. правдоподобия
2. выразительности изображения
3. красоты и симметрии лица актера
4. композиционного центра кадра

4. Простые технологические требования при постановке света в павильоне...

1. сначала отрабатывается прямое направление, затем обратное.
2. сначала освещение фона, затем лица актера
3. сначала освещение лица актера, затем фон

5. Какая традиционная система применяется при освещении объектов съемки и экспонометрическом контроле?

1. ключевого освещения, разработанная в 30-е годы в Голливуде
2. "живописного" подхода к созданию киноизображения, по аналогии с картинами мастеров Итальянского Возрождения
3. "архитектурного" киноизображения, по аналогии с трехмерными архитектурными объектами

Семестр 2:

1.Какая съемка произошла от театральных спектаклей?

1. одноплановая
2. многоплановая
3. монолог
4. диалог
5. многоуровневая
6. одноуровневая

2.Какой прием съемки с движением камеры привлекает внимание зрителя к внутреннему состоянию персонажа?

1. наезд
2. отъезд
3. открытие
4. открывающий отъезд

3.Какой прием съемки с движением камеры заключается в эмоциональном отдалении зрителя от разворачивающихся в кадре действий?

1. наезд
2. отъезд
3. открытие
4. открывающий отъезд

4.Какой прием используется для отражения реальности, когда сценическое действие хочется показать косвенным путем

1. наблюдатель
2. скрытый наблюдатель
3. отражение
4. портал
5. тень
6. силуэт

5.Как называется прием, когда камера медленно движется вокруг фигуры актера, постепенно открывая все новые особенности?

1. осматривание
2. субъективный взгляд
3. наблюдатель
4. скрытый наблюдатель

Темы творческих заданий:

Задание 1. Светотональное решение гипса.

Задание 2. Светотеневое решение гипса.

Задание 3. Силуэт гипсовой модели.

Задание 4. Полусилуэт гипсовой модели.

Задание 5. Многофигурная гипсовая композиция с различным характером рисунка.

Задание 6. Портрет в светотональном решении.

Задание 7. Портрет в светотеневом решении.

Задание 8. Высокий ключ в портрете.

Задание 9. Полусилуэт гипсовой модели.

Задание 10. Многофигурная портретная композиция с различным характером рисунка.

Задание 11. Натюрморт в светотональном решении.

- Задание 12. Натюрморт в светотеневом решении.
- Задание 13. Высокий ключ в натюрморте.
- Задание 14. Этюды освещения на натуре.
- Задание 15. Этюды освещения в интерьере.
- Задание 16. Цветовое решение портретного образа.
- Задание 17. Цветовое решение натюрморта.
- Задание 18. Цветные этюды на натуре.
- Задание 19. Цветные этюды в интерьере.
- Задание 20. Монтаж в интерьере.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Курсовая работа

Анализ результатов выполнения курсовой работы проводится по следующим критериям:

1. Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и структурированию.
2. Умение правильно применять методы исследования.
3. Умение грамотно интерпретировать полученные результаты.
4. Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно излагать их в отчетной документации.
5. Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать выводы.
6. Умение оформить работу в соответствии со стандартными требованиями.
Пункты с 1 по 6 дают до 50% вклада в итоговую оценку студента.
7. Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, использование при выступлении специальных терминов.
8. Способность кратко и наглядно изложить результаты работы.
Пункты 7,8 дают до 35% вклада в итоговую оценку студента.
9. Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при выполнении работы.
Пункт 9 дает до 15 % вклада в итоговую оценку студента.

Перечень тем курсовых работ:

1. Фокусное расстояние, относительное отверстие, разрешающая сила объективов в документальном и игровом фильме.
2. Фотофильм оператора А. Антипенко «Оператор Урусевский»
3. Фотофильм выбора природы, кадров хроники, рабочих моментов и кадров из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» (оператор А.Чиров).
4. Широкоугольная оптика. Особенности передачи перспективы. Творческое применение при построении киноизображения.
5. Фильм «Я-Куба», оператор С. Урусевский.
6. Дальнефокусная оптика. Особенности передачи перспективы. Использование объективов в игровых и документальных фильмах.
7. Документальный фильм «На десять минут старше», режиссер Г. Франк, оператор Ю. Поздиекс.
8. Художественный фильм «В зале ожидания», режиссер И. Стеллинг.
9. Объективы с переменным фокусным расстоянием (трансфокаторы). Свойство и возможности этих объективов.
10. Художественный фильм «Шаг на встречу», оператор А. Чиров.
11. Документальный фильм «Гражданское состояние», оператор А. Филиппов.
12. Просветленная оптика. Светосильные объективы. Оптический рисунок изображения.
13. Фильм «Война и мир», оператор А. Петрицкий.
14. Визуальный и инструментальный контроль освещения при киносъемке. Светофильтры.

Назначение и применение.

15. Документальный фильм о работе оператора Виторио Стораро «Живопись светом».
16. Свет в искусстве оператора. Тональный и световой рисунок изображения. Выбор и создание эффектов освещения для решения изобразительной задачи. Осветительные приборы, назначения и применения.
17. Художественный фильм «Богдан Хмельницкий», оператор Ю. Енелгин.
18. Художественный фильм «Снегурочка», оператор А. Чиров.
19. Выбор кадра. Точка зрения камеры. Ракурс. Масштаб. Крупность плана. Мизансцена. Операторские приемы построения выразительности кадра.
20. Художественные фильмы «Мать», оператор А. Головня, «Броненосец Потемкин», оператор Э. Тисе, «Петр I», оператор В. Горданов, «Чапаев» операторы А. Синаев, «Пышка» и «Мечта», оператор Б. Волчек.
21. Новаторские изобразительные решения фильмов, повлиявших на уровень операторского мастерства.
22. Художественный фильм «Летят журавли», оператор С. Урусевский.
23. Фильм «Иваново детство», оператор В. Юсов.
24. Фильм «Человек идет за солнцем», оператор В. Дербешев и др.
25. Фильм «Зеркало», оператор Г. Рорберг.
26. Фотофильм выбора природы, кадров хроники, рабочих моментов и кадров из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» (оператор А. Чиров).
27. Широкоугольная оптика. Особенности передачи перспективы. Творческое применение при построении киноизображения.
28. Художественный фильм «В зале ожидания», режиссер И. Стеллинг.
29. Новаторские изобразительные решения фильмов, повлиявших на уровень операторского мастерства.

Вопросы для защиты курсовой работы:

1. Работа съемочной группы в подготовительном периоде. Выбор природы. Поиск актеров. Раскадровка режиссерского сценария и т.д. Изобразительное решение и воздушные съемки в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика», оператор А. Чиров.
2. Кинорепортаж. Работа кинооператоров в годы Великой Отечественной войны. Творчество документалистов Р. Кармен, В. Микоша, В. Сушинского, М. Суховой, О. Рейзман, Е. Учитель, В. Максимовского и др.
3. Возможности и особенности приемов работы оператора в игровых и документальных фильмах методом обычной, первичной и скрытой камерой.
 - Документальный фильм «Птицы», Флаэрти.
 - Художественный фильм «В зале ожидания», режиссер И. Стеллинг.
 - Документальный фильм «Сцена», оператор П. Мостовой.
4. Документальный фильм «Великая криминальная революция», режиссер С. Говорухин.
5. Съемка подвижной камерой. Панорама обзора и слежения. Современная техника для стабилизации и перемещения камеры в пространстве.
6. Диск DVD «Операторские механизмы. Новейшие технологии».
7. Документальное кино в Ленинграде (40-50 годы). Работы режиссеров и операторов: П. Когана, В. Семенюка, М. Литвякова, В. Виноградова, Ю. Залина, П. Мостового, Л. Волкова, Н. Волкова, С. Лозница.
8. Документальные фильмы «Военной музыки оркестр», «Взгляните на лицо», «Ребята нашего двора», «Блокада»
9. Визуальный и инструментальный контроль освещения при киносъемке. Светофильтры. Назначение и применение.
10. Документальный фильм о работе оператора Виторио Стораро «Живопись светом».

Теоретические вопросы экзамену:

1. Использование объектов для решения творческих задач.
2. Насадочные линзы. Применение. Типы.
3. Световые коэффициенты поглощения отражения и пропускания.
4. Основные виды операторского освещения.
5. Характеристика объективов по качеству изображения.
6. Галогенные, металлогалогенные, ДИГ: принцип действия, применение.
7. Особенности съемки в режимное время.
8. Гиперфокальное расстояние. Рабочий отрезок объектива.
9. Классификация осветительной аппаратуры. Типы приборов. Назначение.
10. Светофильтры, их применение для решения пластической задачи. Типы назначение.
11. Поляризация света. Поляризационные светофильтры. Применение, принцип действия.
12. Спектральный состав оптического излучения. Поток излучения и световой поток. Единицы излучения.
13. Драматургия света в решении поставленной задачи.
14. Экспонетрический контроль. Яркость. Освещенность. Единицы измерения.
15. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
16. Экспозиция по теням и по светам для решения творческой задачи.
17. Виньетирование, кома, дисторсия. Причины возникновения. Возможности устранения. Голография (способы записи и восстановления изображения). Особенности голографического изображения.
18. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.
19. Основные световые величины и единицы.
20. Видеосигнал.
21. Изображение и слово.
22. Фокусные расстояния и светосила (апертура) объектива.
23. Ксеноновые лампы: принцип действия, свойства, область применения.
24. Кинематографическое время и телевизионное время.
25. Геометрической и эффективное относительное отверстие
26. Фотометрические характеристики объекта съемки: контраст, интервал яркости, интервал освещенности.
27. Точка зрения, расеместр, перспектива в решении поставленной задачи.
28. Дифракция света при съемке.
29. Новое в осветительной технике.
30. Операторская подготовка к съемке. Экспликация. Техника. Приборы.
31. Основные параметры оптической системы (A, E, E эф.).
32. Интерференционные светофильтры. Принцип действия. Область применения.
33. Технические средства и приспособления в работе оператора.
34. Телевизионная оптика.
35. Творческие требования к освещению.
36. Композиция кадра как основа выразительности (золотое сечение, диагональ и др.).
37. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
38. Специфика профессии.
39. Практика монтажной съемки.
40. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.
41. Методы анализа художественных произведений и критерии оценки качества художественного творчества (хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества).

Практические задания к экзамену:

Практические задания экзамену предназначены для оценивания умений и навыков и

определения уровня сформированности компетенций в части компонент: уметь, владеть.

Примеры практических заданий:

1. Анализ изобразительного решения фотографического решения.
2. Анализ драматургического решения представленного фотографического изображения
3. Проанализируйте специфику создания сценария в документальном и игровом фильмах. В чем их отличия?
4. Определение интервала яркости объекта съемки
5. Определение фотометрических характеристик объекта съемки
6. Проанализируйте, в чем заключается разница экранного и телевизионного времени от реального времени? Составление пары временных отношений

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение лабораторных работ)	4	5	20
Присутствие на лабораторных занятиях	1	24	24
Присутствие на лекции	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	5	1	5
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	5	1	5
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение лабораторных работ)	2	6	12
Присутствие на лабораторных занятиях	1	24	24
Присутствие на лекции	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	10	1	10
Выполнение доклада	6	1	6
Выполнение творческого задания	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	5	1	5
Участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	5	1	5
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	5	1	5

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Сикорук, Леонид Леонидович. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с. - Библиогр.: с. 267. - ISBN 978-5-7782-1869-7
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Ландо, Сергей Михайлович. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-94760-251-7
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Ландо, Сергей Михайлович. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-5-94760-252-4
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Ландо, С. М. Многокамерная съемка : учебно-методическое пособие / С. М. Ландо. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 66 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
5. Медынский, Сергей Евгеньевич. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 111 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Нильсен, В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс] : учеб. пособие —Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 240 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/69378/#1>
7. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-94760-251-7
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
8. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-5-94760-252-4
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
9. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/97226/#1>
10. Медынский, Сергей Евгеньевич. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 111 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-901778-09-8 :
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Уроки фотографии: <http://fototips.ru/>
2. Demiart. Уроки и Творчество: <http://demiart.ru/forum/index.php>
3. «Фотошоп-мастер» - уроки по Adobe Photoshop: <http://www.photoshop-master.ru/>
4. «Radth» - настольные издательские системы: <http://forum.rudtp.ru/index.php>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

Microsoft Office

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.
Лаборатория реставрации кинофотодокументов. Монтажная	Лабораторное оборудование: интерактивная система Smart Board SBM680iv4, денситометр ДП-1М, склеечные аппараты, паспарту машина ПМДЗ, стол фильмомонтажный РСФ-8.
Лаборатория галогенсеребряной и цифровой фотографии. Съёмочный павильон	Лабораторное оборудование: осветительные приборы Junior 150 Вт, осветительные приборы Junior 300 Вт, осветительные приборы Junior 650 Вт., студийные галогенные осветители GreenBean Fresnel 300 Вт, осветители светодиодные GreenBean Fresnel 150 LED X3, штативы ACE A-195 Baby Kit.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативными методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются:

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
- Положение о самостоятельной работе студентов.
- Положение о фонде оценочных средств компетенций.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки бакалавров по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура», данная рабочая программа учебной дисциплины.

Учебными материалами являются опорный конспект, рекомендации по выполнению лабораторных занятий, тестовые задания, контрольные вопросы, а также учебно-методические и информационные материалы, приведенные в данной рабочей программе.

Студентам следует помнить, что основными формами обучения являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа. Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и рекомендациями преподавателя. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента на зачете, на зачете с оценкой и экзамене.

Преподаватель читает лекции по темам, предусмотренным учебной программой. Лекции разрабатываются на основе литературы, указанной в рабочей программе и ежегодно корректируются с тем, чтобы включенный в них материал по содержанию и по форме соответствовал требованиям времени.

Чтение лекций должно сопровождаться обсуждением примеров из деловой практики. В ходе лекций преподаватель должен создавать творческую атмосферу.

Определенные темы проводятся в форме лекций-визуализаций. Темы для проведения занятий в форме лекции-визуализации выбирает сам преподаватель. Например, Темы лекций-визуализаций: 1 семестр - Тема 1.2. История фото-, киноизображений и Тема 1.6. Жанры изобразительного искусства; 2 семестр - Тема 1.14. Эстетика фото-, киноизображений.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которые способствуют формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности; активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса; проявлению активной позиции учащихся; самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи преподавателя и студента.

Несколько лабораторных занятий студенты выполняют в группе по 2-3 человека (работа в малых группах), например по теме 1.3. " Постановка съемочного процесса" или по теме 1.9. "Освещение на рабочей площадке" (в задание включаются элементы ролевой игры, студенты

объединяются в группы (команды) по 2-3 человека и разделяют задание на части, один из них осветитель - занимается установкой осветительных приборов и их настройкой для кино- или фотосъемки, второй оператор или фотограф, выполняет кино- или фотосъемку, если идет фотосъемка портрета, то третий студент исполняет роль фотомодели. Через некоторое время студенты меняются местами, чтобы каждый из них попробовал на практике все виды работ для этого занятия.

Обязательными составляющими процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по разделам и темам дисциплины, подготовленных и преподавателем, и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике, с материалами, представленными профессионалами, фирмами-законодателями на тематических web-сайтах;
- широкое использование мультимедийных средств при проведении практических занятий, электронных опорных конспектов при чтении лекций, предоставление студентам учебной информации на электронных носителях, Интернет-поиск;
- использование новых подходов к контролю, оцениванию достижений студентов, к стимулированию их к самостоятельной творческой деятельности.

Методические рекомендации для преподавателя представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, лабораторных занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Съемочное мастерство» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в УМК;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

В состав лабораторных занятий включаются:

- методика проведения лабораторных занятий, которая включает план проведения лабораторного занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому лабораторному занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- тесты, позволяющие определить освоение отдельных тем учебной программы.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов.

Во время проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине преподаватель должен использовать различные методы обучения в соответствии с образовательными целями, опытом и пожеланиями студентов. Изучение дисциплины производится в тематической

последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- тесты, позволяющие определить освоение отдельных тем учебной программы.

На консультациях преподаватель помогает студенту выбрать источники информации, которые следует проанализировать, разработать ситуативные примеры, которые должны проиллюстрировать теоретические выводы обучающегося.

На консультациях преподаватель помогает студенту выбрать источники информации, которые следует проанализировать, разработать ситуативные примеры, которые должны проиллюстрировать теоретические выводы обучающегося.

Для подготовке к зачету с оценкой студент должен успешно подготовиться к устному ответу по темам в соответствии с вопросами, которые включены в рабочую программу.

В ходе практического занятия по дисциплине «Съемочное мастерство» студент закрепляет знания, осваивает стандартные процедуры решения задач и выполнения упражнений, учится точно и доказательно выражать свои мысли, вести дискуссию на научном языке.

Во время проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине «Съемочное мастерство» преподаватель должен использовать различные методы обучения в соответствии с образовательными целями, опытом и пожеланиями студентов.

В зависимости от темы и целей проведения практическое занятие по дисциплине «Съемочное мастерство» может проходить в различных формах. Распространённой формой ведения семинара является вопросно-ответная форма, т.е. беседа преподавателя со студентами за заданную тему. Семинар может развивать вопросы пройденной лекции или включать дополнительные.