

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

«КИНОКОМПОЗИЦИЯ»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: операторского искусства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 612 академ. час. / 17 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 238,5 час.
самостоятельная работа: 373,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3,4,5,6,7,8
посещение занятий	3,4,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	3,5,7
зачет с оценкой	4,6
экзамен	8

Рабочая программа дисциплины «Кинокомпозиция» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Составитель(и):

С.М. Ландо, профессор кафедры , Заслуженный работник культуры РФ Заслуженный деятель искусств РФ

Рецензент(ы):

Н.В. Волков, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры операторского искусства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Волков

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:

Научиться работать над киноизобразительным решением фильма, используя композиционные приемы и различные технические средства для реализации творческого замысла.

Задачи дисциплины:

Ознакомиться со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств.

Освоить композиционные приёмы (разнообразие точек зрения, крупность планов, монтажность смены кадров и др.), необходимые для выполнения съёмок в разных жанрах кинематографа, а также на телевидении. Выбирать необходимую съёмочную технику и использовать ее для создания аудиовизуального произведения.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Киновидеотехника

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-4 — Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа.

ОПК-4.2 — Использует разнообразие технических, осветительных и вспомогательных средств для реализации творческого продукта.

Знает: базовую киноизобразительную технику

Умеет: выбирать технические средства для построения кадра согласно драматургическому замыслу фильма

Владеет: навыками использования кино-, видеотехники в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией фильма.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-2 — Способен использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съёмок.

ПК-2.3 — Применяет технические средства и приемы композиционного построения кадра, с помощью которых осуществляет съемку аудиовизуального произведения.

Знает: многочисленные приемы композиционного построения кадра в аудиовизуальных произведениях различных жанров

Умеет: решать изобразительные задачи фильма, активно используя основы композиционного мышления;

разрабатывать операторскую экспликацию

Владеет: навыками создания собственной изобразительной концепции к конкретному сценарному материалу.

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 612 академ. час. / 17 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 238,5 час.

самостоятельная работа: 373,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	3,5,7
зачет с оценкой	4,6
экзамен	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	16	16	16	0	0	0	48
Практические	16	16	16	32	32	32	144
Индивид. занятия	4	4	4	4	4	4	24
Консультации	4	2	4	2	4	2	18
Самостоятельная работа	59	25	59	61	59	34	297
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	33,5	76,49999
Итого	107,6	71,6	107,6	107,6	107,6	105,5	607,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. 3 семестр

Тема 1. 1. Введение

Изобразительная монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр как монтажная и композиционная единица эпизода. Изобразительные координаты монтажных кадров: связи кадров по содержанию действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д. Специфика кинокомпозиции. Композиция отдельного статичного кадра в кино. Построение композиции исходя из драматургических задач. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Центр композиции и смысловой центр. Цельность, пропорциональность, аналогия и контраст. Лаконичность композиционного решения. Выразительность композиции. Композиция и продолжительность кадра.

Тема 1. 2. Киноизобразительное решение эпизодов фильма.

Формат кинокадра. Оптическое и кинетическое единство изобразительно-монтажной композиции эпизода. Практика работы режиссёра и оператора над композицией кадра: подготовительная съёмочно-монтажная разработка (раскадровка), графическо-эскизная разработка, репетиции. Работа над композицией кадра на съёмочной площадке: выбор крупностей и ракурсов и разметка кинопанорамной съёмки. Оптическое решение кадров.

Киноперспектива. Светотональное решение кадров и цвет. Визуальный контроль композиции во время съёмки.

Раздел 2. 4 семестр

Тема 2. 1. Специфика киноизображения.

Требования к изобразительной форме кинокартины на экране. Ясность предметной формы в монтажных кадрах. Организация оптического центра внимания зрителя на сюжете в кинокадре. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в статичном кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема, фактуры и пространства в кинокадре. Угол зрения объектива. Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Точка съёмки в кино. Ракурсная съёмка. История ракурсной съёмки, ее роль и значение в развитии операторского искусства. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок. Синтез оптических и фонических (зрительных и звуковых) элементов в композиции кинокадра. Эффекты монтажных сопоставлений и задачи композиции кинокадра.

Световое и колористическое решение отдельного кинокадра и эпизода фильма. Композиционные приемы и атмосфера эпизода.

Тема 2. 2. Крупный, средний и общий план. Деталь. Дальний план.

Классификация планов по крупности. Крупный план как специфическая киноизобразительная форма. История крупного плана в кинематографе. Возможности крупноплановой съёмки образов действительности на киноэкране.

Крупный план в широкоэкранный кадр. Кашетированный кадр. Средний план.

Необходимость применения общих планов. Возможности применения общих планов для создания атмосферы. Возможности общих планов для сдвигов во времени. Другие возможности применения общих планов.

Раздел 3. 5 семестр.

Тема 3. 1. Движение в кадре и движение камеры.

Движение в кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ритм в динамичном кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Кинопанорама как специфическая киноизобразительная форма. Причины, по которым ведется съёмка движущейся камерой. История кинопанорамной съёмки. Методы кинопанорамной съёмки: панорамирование стационарной камерой, панорамирование движущейся камерой. Оборудование для съёмок кинопанорам: штативы и штативные головки, операторские тележки, рельсы. Разновидности тележек. Операторские стрелы. Операторские краны. Средние операторские краны; краны с дистанционно-управляемыми головками и камерами. Большие операторские краны с дистанционным управлением головок и камер. Специальные конструкции для кинопанорамных съёмок. Стэдикам. Электронные стабилизаторы изображения. Кинопанорамная съёмка с различных видов движущегося транспорта: автомобиля, катера, вертолёта, самолёта и т.д. Трансфокация. Сложные комбинированные движения камеры

Тема 3. 2. Композиция кинопанорамных кадров.

Внутрикадровый монтаж. Кинопанорамная съёмка в художественных фильмах. Кинопанорамная съёмка в телевидении. Кинопанорамная съёмка в репортаже и документальном кино. Оптические иллюзии кинопанорамной съёмки. Кинопанорамная съёмка в широкоэкранный кино. Особенности панорамирования камерой с анаморфотной оптикой.

Раздел 4. 6 семестр.

Тема 4. 1. Подготовка к съёмкам актёрских эпизодов.

Экранный образ. Актёрская работа на сценической площадке и эпизод игрового фильма. Сходство и различие. Представление о различных школах актёрской игры. Съёмка актёрских кинопроб. Цели актёрских кинопроб. Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров. Задачи и цели оператора. Свет, тональность, атмосфера, композиция кадров актёрских проб. Пробы грима и костюмов. Особенности применения грима в кино. Оценка результатов кинопроб.

Тема 4. 2. Съёмка актёрских эпизодов.

Особенности работы над изобразительно-монтажной композицией актёрских эпизодов в фильмах обычного формата и в широкоэкранных фильмах. Изобразительно-монтажные средства игрового кино в работе над актёрскими эпизодами. Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов. Мизансцена в игровом кино. Выражение драматургии посредством мизансцены. Разнообразие мизансцен. Многоплановые мизансцены. Мизансцена и материальная среда. Мизансцена в декорации. Мизанкадр как орудие выражения драматургии. Изменение мизансцены и движение камеры. Атмосфера и свет. Эффекты освещения, тональность кадра, создающие настроение. Мизансцена и композиция кадра. Светотональный акцент. Общий, средний, крупный план. Оптика. Ракурсы. Съёмка движущейся камерой. Методы подготовки и съёмки актерских эпизодов. Монтажный метод ведения эпизода. Управление временем в эпизоде. Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами. Особенности съёмки мизансцен движущейся камерой. Сравнение названных методов работы. Достоинства и недостатки. Глубинная мизансцена. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в классических фильмах М.И.Ромма и Б.И.Волчека; А.А.Тарковского, В.И.Юсова, Г.И.Рерберга; Н.С.Михалкова и П.Т.Лебешева, В.Ф.Соколова и Э.А.Розовского. Внутрикадровый монтаж. Пластическая выразительность актёра. Изобразительный замысел эпизода и актёрская работа. Работа кинооператора на актёрских репетициях. Работа над раскадровкой. Лицо актёра в фильме. Крупный план актёра. Средние планы. Общие планы. Оптика. Единство оптического решения монтажных кадров эпизода.

Раздел 5. 7 семестр.

Тема 5. 1. Съёмка актёрских эпизодов методом многокамерной съёмки.

Многокамерная съёмка актерских эпизодов в кино и телевидении. Особенности монтажа материала многокамерных съёмок. Тайм-код. Кей-код. Обязанности оператора и оператора-постановщика при съёмке многокамерным методом. Освещение при многокамерной съёмке. Целесообразность применения метода многокамерной съёмки актёрских эпизодов в кино и телевидении.

Тема 5. 2. Композиция кадров фильма.

Художественно-образный строй кинодраматургического произведения (литературного сценария), его постановочное воплощение и оптическое выражение на экране. Кадр как элемент эпизода. Композиция кадра при постановочной съёмке. Законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; изобразительный акцент. Монтажно-изобразительное единство кадров в эпизоде.

Раздел 6. 8 семестр

Тема 6. 1. Работа оператора над киноизобразительным решением эпизода и фильма в целом.

Изобразительное решение эпизода и фильма в целом. Драматургия и композиция фильма. Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма. Операторская (режиссерская) экспликация.

Драматургический образ, режиссерский постановочный замысел, актерское исполнение, декорационное оформление, выбор киноизобразительной формы и приема съёмки; освещение, композиция кадров и монтаж кадров эпизодов. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Изобразительный язык оператора.

Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов. Композиционно-стилистические особенности фильмов различных жанров. Примеры из истории кино. Кинокомпозиция в игровых, документальных и научно-популярных фильмах. Кинокомпозиция при работе на телевидении. Разбор конкретных эпизодов современных кино и телевизионных фильмов. Разбор примеров композиции кадров в фантастических фильмах и в фильмах-сказках. Разбор примеров композиции эпизодов и кадров в фильмах на историческом материале. Разбор примеров композиции при съёмках батальных эпизодов. Пейзаж в кинофильме. Разбор примеров композиции в многосерийных телевизионных фильмах.

Киноизобразительные возможности компьютерной графики. Киноизобразительный стиль фильма.

Тема 6. 2. Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов.

Разбор примеров композиции в многосерийных фильмах. Примеры композиции различных телефильмов. Примеры композиции различных документальных и научно-популярных фильмов.

Работа оператора телевидения над композицией кадров.

Основы кинокомпозиции и особенности кинокомпозиции телевизионных кадров при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов. Общие для кино и телевидения законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; светотональный акцент; изобразительно-монтажная композиция кадров телевизионного фильма, эпизода и телепередачи. Приемы съемки. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино-видеооператора.

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	3 семестр	16	0	0	16	0	4	36
1.1	Введение	8	0	0	8	0	0	16
1.2	Киноизобразительное решение эпизодов фильма.	8	0	0	8	0	4	20
2	4 семестр	16	0	0	16	0	4	36
2.1	Специфика киноизображения.	8	0	0	8	0	0	16
2.2	Крупный, средний и общий план. Деталь. Дальний план.	8	0	0	8	0	4	20
3	5 семестр.	16	0	0	16	0	4	36
3.1	Движение в кадре и движение камеры.	8	0	0	8	0	2	18
3.2	Композиция кинопанорамных кадров.	8	0	0	8	0	2	18
4	6 семестр.	0	0	0	32	0	4	36
4.1	Подготовка к съёмкам актёрских эпизодов.	0	0	0	16	0	2	18
4.2	Съёмка актёрских эпизодов.	0	0	0	16	0	2	18
5	7 семестр.	0	0	0	32	0	4	36
5.1	Съёмка актёрских эпизодов методом многокамерной съёмки.	0	0	0	16	0	2	18
5.2	Композиция кадров фильма.	0	0	0	16	0	2	18
6	8 семестр	0	0	0	32	0	4	36
6.1	Работа оператора над киноизобразительным решением эпизода и фильма в целом.	0	0	0	16	0	4	20
6.2	Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов.	0	0	0	16	0	0	16
	ВСЕГО	48	0	0	144	0	24	216

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кинокомпозиция» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение	6
2	Киноизобразительное решение эпизодов фильма.	6
3	Специфика киноизображения.	3
4	Крупный, средний и общий план. Деталь. Дальний план.	4,5
5	Классификация планов по крупности.	4,5
6	Движение в кадре и движение камеры.	6
7	Композиция кинопанорамных кадров.	6
8	Подготовка к съёмкам актёрских эпизодов.	12
9	Съёмка актёрских эпизодов.	12
10	Съёмка актёрских эпизодов методом многокамерной съёмки.	12
11	Композиция кадров фильма.	12
12	Работа оператора над киноизобразительным решением эпизода.	12
13	Изобразительно-монтажная композиция художественных фильмов различных жанров и видов.	12

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 «Кинокомпозиция».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3,4,5,6,7,8
посещение занятий	3,4,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	3,5,7
зачет с оценкой	4,6
экзамен	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы курсовых работ:

3 семестр - Съёмка видеоочерка

5 семестр - Съёмка короткометражного документального/художественного фильма

7 семестр - Съёмка короткометражного документального/художественного фильма

Примерные темы докладов:

-Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами.

-Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров.

-Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма.

-Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов.

-Особенности работы над глубинной мизансценой.

-Особенности многоплановых мизансцен в фильмах А.А.Тарковского и В.И.Юсова.

-Особенности многоплановых мизансцен в фильмах Н.С.Михалкова и П.Т.Лебешева.

-Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров.

-Сценарный эпизод как композиционная единица фильма. Разработка композиционного решения сценарного эпизода (на конкретном примере).

-Операторская экспликация.

-Обязанности членов операторской группы при съёмке художественного фильма.

-Совместная работа оператора, режиссера и художника фильма при выборе интерьеров и натуральных объектов.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4 семестр

1. Изобразительная монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр как монтажная и композиционная единица эпизода. Изобразительные координаты монтажных кадров: связи кадров по содержанию действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д.

2. Специфика кинокомпозиции. Композиция отдельного статичного кадра в кино. Построение композиции исходя из драматургических задач. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Изобразительный акцент.

3. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Центр композиции и смысловой центр. Цельность, пропорциональность, аналогия и контраст. Лаконичность композиционного решения. Выразительность композиции. Композиция и продолжительность кадра.

4. Формат кинокадра. Оптическое и кинетическое единство изобразительно-монтажной композиции эпизода.

5. Практика работы режиссёра и оператора над композицией кадра: подготовительная съёмочно-монтажная разработка (раскадровка), графическо-эскизная разработка, репетиции.

6. Работа над композицией кадра на съёмочной площадке: выбор крупностей и ракурсов и разметка кинопанорамной съёмки.

7. Оптическое решение кадров. Киноперспектива.

8. Светотональное решение кадров и цвет.

9. Визуальный контроль композиции во время съёмки.

10. Требования к изобразительной форме кинокартины на экране. Ясность предметной формы в монтажных кадрах. Организация оптического центра внимания зрителя на сюжете в кинокадре.

11. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра.

12. Ритм в статичном кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре.

13. Передача объема, фактуры и пространства в кинокадре.

14. Угол зрения объектива и композиция.

15. Перспектива линейная, тональная и кинетическая.

16. Точка съёмки в кино.
17. Ракурсная съёмка. История ракурсной съёмки, ее роль и значение в развитии операторского искусства. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок.
18. Синтез оптических и фонических (зрительных и звуковых) элементов в композиции кинокадра.
19. Эффекты монтажных сопоставлений и задачи композиции кинокадра.
20. Световое и колористическое решение отдельного кинокадра и эпизода фильма.
21. Композиционные приемы и атмосфера эпизода.
22. Крупный план как специфическая киноизобразительная форма. История крупного плана в кинематографе.
23. Средний план и его преимущества.
24. Общий план и необходимость его применения. Возможности применения общих планов для создания атмосферы. Возможности общих планов для сдвигов во времени. Другие возможности применения общих планов.
25. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
26. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

6 семестр

1. Движение в кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ритм в динамичном кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием.
2. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций.
3. Кинопанорама как специфическая киноизобразительная форма. Причины, по которым ведется съёмка движущейся камерой. История кинопанорамной съёмки. Методы кинопанорамной съёмки: панорамирование стационарной камерой, панорамирование движущейся камерой.
4. Оборудование для съёмок кинопанорам: штативы и штативные головки, операторские тележки, рельсы. Разновидности тележек. Операторские стрелы. Операторские краны. Средние операторские краны; краны с дистанционно-управляемыми головками и камерами. Большие операторские краны с дистанционным управлением головок и камер. Специальные конструкции для кинопанорамных съёмок.
5. Стэдикам. Электронные стабилизаторы изображения.
6. Съёмка с различных видов движущегося транспорта: автомобиля, катера, вертолёт, самолёт и т.д.
7. Трансфокация.
8. Сложные комбинированные движения камеры.
9. Внутрикадровый монтаж.
10. Кинопанорамная съёмка в художественных фильмах. Примеры.
11. Кинопанорамная съёмка в телевидении. Примеры.
12. Кинопанорамная съёмка в репортаже и документальном кино. Примеры.
13. Оптические иллюзии кинопанорамной съёмки. Стробоскоп. Псевдопроезд. Транстрав. Панорамирование на широкоугольной оптике и иллюзия изменения геометрических размеров объекта.
14. Экранный образ. Актёрская работа на сценической площадке и эпизод игрового фильма. Сходство и различие. Представление о различных школах актёрской игры.
15. Изобразительно-монтажные средства игрового кино в работе над актёрскими эпизодами.
16. Создание образа персонажа с помощью композиционных приемов.
17. Мизансцена в игровом кино. Выражение драматургии посредством мизансцены. Многообразие мизансцен.
18. Многоплановые мизансцены.

19. Мизансцена и материальная среда. Мизансцена в декорации.
20. Мизанкадр как орудие выражения кинодраматургии. Изменение мизансцены и движение камеры.
21. Атмосфера и свет. Эффекты освещения, тональность кадра, создающие настроение.
22. Мизансцена и композиция кадра.
23. Съёмка движущейся камерой.
24. Методы подготовки и съёмки актерских эпизодов. Монтажный метод ведения эпизода. Управление временем в эпизоде.
25. Особенности съёмки мизансцен статичными кадрами. Достоинства и недостатки.
26. Особенности съёмки мизансцен движущейся камерой. Достоинства и недостатки.
27. Глубинная мизансцена на примере фильма Орсона Уэллса и Грегга Толанда «Гражданин Кейн»
28. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах А.А.Тарковского и В.И.Юсова «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис».
29. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах Г.И.Рерберга и А. С. Кончаловского.
30. Работа над многоплановой мизансценой. Примеры многоплановых мизансцен в фильмах Н.С.Михалкова и П.Т.Лебешева.
31. Внутрикадровый монтаж.
32. Пластическая выразительность актёра. Изобразительный замысел эпизода и актёрская работа. Работа кинооператора на актёрских репетициях.
33. Работа над раскадровкой.
34. Лицо актёра в фильме. Особенности применения грима в кино. Крупный план актёра. Средние планы. Общие планы. Пробы грима и костюмов. Оценка результатов кинопроб.
35. Оптика. Единство оптического решения монтажных кадров эпизода.
36. Съёмка актёрских кинопроб. Цели актёрских кинопроб. Особенности операторской работы при съёмке кинопроб актёров. Задачи и цели оператора при съёмке кинопроб. Свет, тональность, атмосфера, композиция кадров актёрских проб.
37. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
38. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

8 семестр

1. Многокамерная съёмка актерских эпизодов в кино и телевидении. Особенности монтажа материала многокамерных съёмок. Тайм-код. Кей-код. Обязанности оператора и оператора-постановщика при съёмке многокамерным методом.
2. Освещение при многокамерной съёмке. Целесообразность применения метода многокамерной съёмки актёрских эпизодов в кино и телевидении.
3. Художественно-образный строй кинодраматургического произведения (литературного сценария), его постановочное воплощение и оптическое выражение на экране.
4. Сценарный эпизод как композиционная единица фильма. Композиция кадра при постановочной съёмке сценарного эпизода.
5. Изобразительное решение эпизода и фильма в целом. Драматургия и композиция фильма. Выбор изобразительных приемов как поиск стилистики фильма. Операторская (режиссерская) экспликация.
6. Изобразительное решение фильма и режиссерский постановочный замысел, актерское исполнение, декорационное оформление. Выбор киноизобразительной формы и приема съёмки.
7. Освещение, композиция кадров и монтаж кадров эпизодов. Монтажное единство в эпизоде. Изобразительно-монтажная композиция эпизода художественного фильма. Разбор конкретного примера из истории кино.
8. Композиционно-стилистические особенности в игровых фильмах различных жанров.

Примеры из истории кино.

9. Кинокомпозиция в документальных и научно-популярных фильмах. Примеры из истории кино.
10. Кинокомпозиция при работе на телевидении. Разбор конкретных эпизодов современных телевизионных фильмов и телепередач.
11. Разбор примеров композиции кадров в фильмах-сказках.
12. Разбор примеров композиции кадров в фантастических фильмах.
13. Разбор примеров композиции кадров в эксцентрических кинокомедиях.
14. Разбор примеров композиции кадров в лирических комедиях.
15. Разбор примеров композиции кадров в бытовой драме.
16. Разбор примеров композиции кадров в военном фильме.
17. Разбор примеров композиции кадров в документальном фильме.
18. Разбор примеров композиции эпизодов и кадров в фильмах на историческом материале.
19. Разбор примеров композиции при съёмках батальных эпизодов.
20. Пейзаж в кинофильме.
21. Разбор примеров композиции в многосерийных телевизионных фильмах.
22. Киноизобразительные возможности компьютерной графики.
23. Основы кинокомпозиции и особенности кинокомпозиции телевизионных кадров при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов. Общие для кино и телевидения законы композиции кадра: ясность предметной формы; организация внимания; светотональный акцент; изобразительно-монтажная композиция кадров телевизионного фильма, эпизода и телепередачи.
24. Приемы телевизионной съемки. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа телеоператора.
25. Анализ изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.
26. Анализ изобразительного решения фильма в курсовой работе по кинокомпозиции.

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 3			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
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. Артюшин, Л. Ф. Справочник кинооператора [Текст] : справочное издание / Л.Ф. Артюшин, И.Д. Барский, А.И. Винокур. - М. : Галактика-Л, 1999. - 628 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Железняков, Валентин Николаевич. Цвет и контраст [Текст] : технология и творческий выбор / В. Железняков. - М. : ВГИК, 2001.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/97226/#1>
5. Долинин, Д. А. Киноизображение для "чайников" : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора / Д. А. Долинин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПбГУКиТ, 2000. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербур. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
7. Миллерсон, Джеральд. Телевизионное производство [Текст] : пер. с англ. : учебное пособие для вузов : рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Миллерсон. - М. : ГИТР: Флинта, 2004. - 568 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Ландо, С. М. Основы операторского дела : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с. - ISBN 978-5-94760-344-6. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербур. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.- Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
10. Сикорук Леонид Леонидович. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

- 11 Кинокомпозиция : методические указания по выполнению курсовой работы. Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков, Д. А. Долинин [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 22 с. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>
5. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Кинокомпозиция» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
 Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
 База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
 Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
 Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
 Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Кинооператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

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. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

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

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует 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.

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

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.