

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

«Киноосвещение»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: операторского искусства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 академ. час. / 16 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 238,5 час.
самостоятельная работа: 337,5 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Киноосвещение» 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

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:

Приобретение профессиональных навыков производственной работы со светом и опыта решения творческих задач посредством освещения. Освоение методики постановки света в павильоне, в интерьере и на натуре.

Задачи дисциплины:

Приобрести навыки создания атмосферы в кадре, работы над экранными образами персонажей, организации работы операторской группы при постановке света на съемочной площадке, создания тонального решения кадра, имитации различных эффектов освещения с помощью работы со светом.

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:

Киноvideотехника

Цифровые технологии в кинематографе и телевидении

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: принципы использования осветительного и вспомогательного оборудования в процессе работы над фильмом

Умеет: применять различные осветительные приборы для создания светом тональности кадра, ритмического рисунка, баланса тональных пятен и оптических акцентов в кадре.

Владеет: навыками использования приборов направленного, рассеянного и направленно-рассеянного света, вспомогательных приспособлений для регулировки светового потока при решении художественных задач

ОПК-4.1 — Анализирует возможности и принципы подбора операторской техники, осуществляет ее выбор для реализации творческой задачи.

Знает: возможности, характеристики и область применения осветительной техники, необходимой для осуществления творческого замысла

Умеет: решать творческие и технические задачи с помощью выбора осветительной аппаратуры

ОПК-5 — Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения.

ОПК-5.2 — Работает во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и

другим персоналом на этапах творческо- производственной подготовки съемочно- постановочной работы над аудиовизуальным производением.

Знает: принципы взаимодействия оператора с осветителями и другими членами операторской группы в процессе съемки фильма

Умеет: поставить задачи группе светотехников по установке и направлению осветительных приборов и их настройке

Владеет: навыками организации работы операторской группы при постановке света на съемочной площадке

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 съемок.

ПК-2.2 — Определяет световые и цветовые решения павильонных и натуральных съемок.

Знает: принципы постановки света в павильонах, интерьерах и на натуре

Умеет: решать при помощи света композиционные задачи, работать над экранным образом персонажа, над пространственным решением кадра, его тональностью и колоритом

Владеет: навыками раскрытия драматургического смысла эпизода с помощью светового решения сцены.

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 академ. час. / 16 зач.ед.

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

самостоятельная работа: 337,5 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	16	16	0	0	0	0	32
Практические	16	16	32	32	32	32	160
Индивид. занятия	4	4	4	4	4	4	24
Консультации	2	4	2	4	2	4	18
Самостоятельная работа	25	59	25	59	25	68	261
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	33,5	76,49999
Итого	71,6	107,6	71,6	107,6	71,6	141,5	571,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение: Искусство киноосвещения. Художественные функции света в кинофильме.

Свет в кинокартине. Создание атмосферы в фильме. Освещение объекта съёмки как основа живописной работы кинооператора.

Изобразительная культура кинооператора. Художественные задачи, решаемые посредством освещения в чёрно-белом и цветном фильме.

Художественно-творческая работа выдающихся кинооператоров над развитием искусства киноосвещения (на примере таких операторов, как Андрей Москвин, Вадим Юсов, Георгий Рерберг, Грегг Толанд, Свен Нюквист, Витторио Стораро и др.).

Свет как средство, помогающее раскрыть драматургию фильма.

Светотональное решение портретов персонажей как средство создания их экранного образа.

Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Создание светом настроения сцены.

Светотональная композиция кадра и мизансцена. Раскрытие драматургического смысла эпизода с помощью мизансцены, поддержанное световым решением.

Свет и создание атмосферы эпизода и фильма в целом

Тема 2. Свет и композиция кадра. Свет и экранный образ персонажа

Создание светом тональности кадра, ритмического рисунка, работа над балансом тональных пятен и оптическими акцентами.

Свет и фактура поверхности.

Свет и объем предмета.

Свет и пространство кадра.

Архитектоника света.

Свет и колорит.

Тональные искажения. Учет свойств пленки, матрицы видеокамеры и особенностей освещения персонажа с основными видами света: рисующим (направленным светом), заполняющим (пространственным светом), контровым светом, моделирующим подсветом, фоновым светом. Работа над экранным образом персонажа на крупных, средних и общих планах. Техника кинопортретного освещения при монтажной съемке.

Тема 3. Работа со светом в интерьерах, в павильонах и на природе. Обзорная лекция.

Технология работы со светом в натуральных интерьерах. Выбор интерьеров, установка света, светотехническое оснащение. Баланс освещения в натуральных интерьерах (с учетом цветности освещения).

Технология работы со светом в павильонах. Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами. Порядок постановки света в павильоне.

Технология работы со светом на природе. Использование подсветок и затенителей на природе

Тема 4. Техника кинооператорского освещения.

Осветительные приборы и вспомогательное оборудование. Характеристика, область применения. Осветительные приборы с лампами накаливания. Осветительные приборы с металлогалогенными лампами. Осветительные приборы с люминесцентными лампами. Осветительные приборы с фотодиодами.

Отражатели, тенители, сетки, рассеивающие пленки (фросты), оборудование для крепления приборов.

Контроль яркости и освещенности объектов съемки. Экспонетрия киносъемки.

Тема 5. Работа со светом в павильоне.

Техника работы со светом как основа производственной квалификации оператора. Метод работы с основными видами света: рисующим (направленным светом), заполняющим (пространственным светом), контровым светом, моделирующим подсветом, фоновым светом.

Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами. Свет и тень при киноосвещении. Понятие ключевой освещенности. Баланс яркостей в павильоне. Оценка систем экспонирования « по свету» и «по

тенью». Система баланса освещения по трем точкам экспонирующей яркости: максимально допустимая яркость (В макс); минимально допустимая яркость (В мин); ключевая яркость (В кл).

Порядок работы над постановкой света. Схема развески приборов на лесах и расстановки их в павильоне. Заявка на свет. Определение основного направления съемки, уточнение мизансцены и перемещения камеры при съемке. Первоочередное освещение общего плана. Работа с мощными источниками света, создающими основной эффект освещения. Раздельное освещение фигуры и фона. Уточнение светового решения мелкими приборами. Работа с заполняющим светом в конце постановки света. После съемки всех кадров эпизода в одном направлении переходить на перестановку света в другом направлении.

Учет возможностей декорации по реализации светотонального решения (трудности работы по установке света в тесных декорациях, в декорациях с очень светлыми, пестрыми или очень темными стенами, и т.п.).

Тема 6. Воспроизведение эффектов освещения в павильоне.

Понятие эффекта освещения. Условность эффекта освещения в кинокартине.

Воспроизведение эффекта дневного света (солнце, рассвет, закат, пасмурный день, сумерки) в павильоне.

Воспроизведение эффекта света от свечи, электролампочки, света от уличного фонаря и луны.

Воспроизведение света от костра, от горящих дров в печке.

Воспроизведение эффекта света от рекламы, от телевизора, от кинопроектора, динамического сценического света или мигающего света дискотеки.

Особенности освещения декорации «под натуру».

Перемена света в кадре (зажигание лампы, открывание дверей, отдергивание штор и т. п.).

Имитация вспышки молнии.

Техника освещения при применении пиротехнических дымов и тюлей.

Учет свойств светочувствительных материалов и оптических насадок на объективы для воспроизведения задуманного художественного решения. Коррекция постановки света с учетом названных факторов.

Тема 7. Свет и колорит

Гармонизация колорита с помощью света. Изменение насыщенности отдельных тонов с помощью освещения и выбора экспозиции.

Использование цветного освещения для управления колоритом.

Цветоискажения. Цветовой баланс пленки (или видеокамеры) и освещения. Коррекция цветовых характеристик источников света с помощью светофильтров.

Контроль цветности освещения. Колорметры

Тема 8. Световое и колористическое решение и монтажное единство эпизода.

Учет погодных условий и положения солнца относительно объекта съемки. Выбор оптимального времени съемки и, по возможности, погодных условий для данной сцены.

Организация порядка съемки по направлениям и по крупностям.

Подсветка на натуре днем. Использование мощных осветительных приборов, отражающих подсветок и затенителей для съемки дневных сцен. Возможность управлять светотональными соотношениями и цветовым балансом при изменении условий съемки.

Режимные съемки. Ограниченное время съемки. Заблаговременная постановка света. Возможность быстрого изменения интенсивности света от осветительных приборов при съемке дублей при естественном изменении освещенности природы в условиях дефицита времени. Светотональный и цветовой баланс при режимных съемках.

Ночные съемки. Заблаговременная постановка света, прежде всего для отдаленных фонов. Подсветка далеких фонов мощными приборами. Имитация света луны при использовании мощных приборов, закрепленных в шаре, наполненном гелием, для освещения огромных пространств. Возможность прятать приборы за естественными укрытиями или за специальными декорационными элементами. Отработка первого плана приборами относительно малой мощности. Съемка сцен с фейерверками, пожарами и имитацией взрывов

в ночных батальных сценах (световой баланс, локальные пересветки, многокамерная съемка). Светотональный и цветовой баланс при ночных съемках.

Светотональное решение сцены и монтаж эпизода. Работа над светотональным единством кадров монтажного эпизода.

Светоцветовое решение сцены. Единство колорита монтажного эпизода.

Портретное освещение при монтажной съемке. Выявление пластической выразительности актера на крупных, средних и общих планах. Особенности работы со светом на разных крупностях.

Тема 9. Работа со светом на натуре. Работа со светом в интерьере.

Выбор интерьера для съемки. Учет изменения освещения интерьера в течение дня (как по интенсивности света, так и по его цветности, по характеру и по направлению). Ориентация интерьера в пространстве относительно сторон света. Удобство расположения интерьера с точки зрения использования осветительных приборов, расположенных снаружи.

Баланс естественного света и дополнительного операторского освещения в интерьере по цветности и интенсивности. Возможность сохранять этот баланс при изменении условий естественного освещения). Использование осветительных светофильтров (на окна и на осветительные приборы).

Организация порядка съемки в интерьере по направлениям (на окна и от окон) и по крупностям (сначала предпочтительно снять общий план, чтобы задать основной эффект освещения, который потом, при изменении условий съемки, легче будет имитировать на крупных планах).

Учет возможностей интерьера по управлению тональностью с помощью операторского света (трудности работы в тесных интерьерах, в интерьерах с очень темными и очень светлыми стенами и т.п.).

Специфические осветительные приборы для съемок в машине. Съемки в автомобиле днем и ночью.

Тема 10. Особенности киноосвещения при работе над художественными фильмами

Особенности работы над киноосвещением в игровых фильмах различных жанров (на конкретных примерах). Особенности светового решения в бытовой драме, исторической военной эпопее, в фильме-балете, в волшебной сказке и т.д.

Тема 11. Особенности работы со светом в документальном и научно-популярном кино.

Особенности работы со светом в научно-популярном кино. Свет для подводных съемок, для съемки цейтрафера, для рапида, для сверхскоростных съемок и для съемки макетов.

Особенности работы со светом в документальном кино. Легкий мобильный свет. Изобретательность в использовании местных осветительных приборов и отражающих поверхностей. Умение работать с традиционным светом, характерным для игрового кино, при освещении больших съемочных площадок (съемки концертов, церковных служб и т.п.).

Тема 12. Светотехника телевидения

Особенные требования к техническим параметрам осветительных приборов для телепавильонов: стабильная цветовая температуры источников и их световая отдача, бесшумность горения, управляемость светового потока, жесткость крепления, малый вес.

Традиционное и новейшее светотехническое оборудование на телевидении. Миниатюрные осветительные приборы, устанавливаемые на камерах ТЖК, легкие осветительные комплекты для мобильные выездных съемок. Организация освещения телепавильона с помощью подвесных приборов. Управление освещением больших телепавильонов с помощью специальных компьютеризированных пультов.

Искусство киноосвещения и особенности работы со светом на телевидении при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов.

Светотональное решение эпизода и кадра. Работа со светом в телевизионной студии (павильоне). Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съемке в студии.

Работа со светом на натуре при различных условиях натурального освещения. Особенности

технологии работы со светом на натуре при многокамерной съемке. Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке на натуре. Работа со светом при съёмке в натуральных интерьерах и ее особенности. Источники света и подсветка. Баланс света натурального освещения и операторской подсветки в интерьере при различных условиях освещения. Единство цветового, светового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке в натуральных интерьерах. Контроль качества видеосигнала по осциллографу при съемке. Контроль качества видеозаписи по контрольному монитору. Калибровка мониторов. Проверка камер и их настройка перед съемкой. Сведение камер для обеспечения монтажного единства при многокамерной съемке. Сведение осветительных приборов по цветовой температуре для получения качественной видеозаписи.

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: Искусство киноосвещения. Художественные функции света в кинофильме.	8	0	0	8	0	0	16
2	Свет и композиция кадра. Свет и экранный образ персонажа	8	0	0	8	0	4	20
3	Работа со светом в интерьерах, в павильонах и на натуре. Обзорная лекция.	8	0	0	8	0	0	16
4	Техника кинооператорского освещения.	8	0	0	8	0	4	20
5	Работа со светом в павильоне.	0	0	0	16	0	0	16
6	Воспроизведение эффектов освещения в павильоне.	0	0	0	16	0	4	20
7	Свет и колорит	0	0	0	16	0	0	16
8	Световое и колористическое решение и монтажное единство эпизода.	0	0	0	16	0	4	20
9	Работа со светом на натуре. Работа со светом в интерьере.	0	0	0	16	0	0	16
10	Особенности киноосвещения при работе над художественными фильмами	0	0	0	16	0	4	20
11	Особенности работы со светом в документальном и научно-популярном кино.	0	0	0	16	0	0	16
12	Светотехника телевидения	0	0	0	16	0	4	20
	ВСЕГО	32	0	0	160	0	24	216

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение: Искусство киноосвещения.Художественные функции света в кинофильме.	6
2	Свет и композиция кадра.Свет и экранный образ персонажа	6
3	Работа со светом в интерьерах, в павильонах и на натуре. Обзорная лекция.	6
4	Техника кинооператорского освещения.	6
5	Работа со светом в павильоне.	12
6	Воспроизведение эффектов освещения в павильоне.	12
7	Свет и колорит	12
8	Световое и колористическое решение и монтажное единство эпизода.	12
9	Работа со светом на натуре. Работа со светом в интерьере.	12
10	Особенности киноосвещения при работе над художественными фильмами различных жанров	12
11	Особенности работы со светом в документальном и научно-популярном кино.	12
12	Светотехника телевидения	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 «Киноосвещение».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

- 4 семестр - Съемка эффектов освещения при естественном свете
- 6 семестр - Съемка черно-белого этюда по киноосвещению
- 8 семестр - Съемка цветного этюда по киноосвещению

Примеры тем рефератов:

- Особенности работы оператора с мощными источниками света, создающими основной эффект освещения.
- Особенности работы оператора по установке света в декорациях с очень светлыми, пестрыми, очень темными стенами.
- Способы воспроизведение эффекта освещения от динамичного сценического света.
- Способы коррекции цветовых характеристик источников света с помощью светофильтров.
- Особенности светотонального и цветового баланса при ночных съемках.
- Специфические осветительные приборы для съемок в машине.
- Особенности освещения больших съемочных площадок.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Семестр 3:

1. Свет в кинокартине. Создание атмосферы в фильме. Освещение объекта съёмки как основа живописной работы кинооператора.
2. Изобразительная культура кинооператора. Художественные задачи, решаемые посредством освещения в чёрно-белом и цветном фильме.
3. Художественно-творческая работа выдающихся кинооператоров над развитием искусства киноосвещения (на примере таких операторов, как Андрей Москвин, Вадим Юсов, Георгий Рерберг, Грегг Толанд, Свен Нюквист, Витторио Стораро и др.).
4. Свет как средство, помогающее раскрыть драматургию фильма.
5. Светотональное решение портретов персонажей как средство создания их экранного образа.
6. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Создание светом настроения сцены.
7. Светотональная композиция кадра и мизансцена. Раскрытие драматургического смысла эпизода с помощью мизансцены, поддержанное световым решением.
8. Свет и создание атмосферы эпизода.
9. Создание светом тональности кадра, ритмического рисунка, работа над балансом тональных пятен и оптическими акцентами.
10. Свет и фактура поверхности.
11. Свет и объем предмета.
12. Свет и пространство кадра. Архитектоника света.
13. Свет и колорит.
14. Тональные искажения. Учет свойств пленки, матрицы видеокамеры и особенностей освещения персонажа.
15. Основные виды света: рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновый.
16. Работа над экранным образом персонажа на крупных, средних и общих планах. Техника кинопортретного освещения при монтажной съемке.
17. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.

Семестр 5:

1. Технология работы со светом в натуральных интерьерах. Выбор интерьеров, установка света, светотехническое оснащение. Баланс освещения в натуральных интерьерах (с учетом цветности освещения).

2. Технология работы со светом в павильонах. Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами. Порядок постановки света в павильоне.
3. Технология работы со светом на натуре. Использование подсветок и затенителей на натуре.
4. Осветительные приборы и источники света. Характеристика, область применения. Осветительные приборы с лампами накаливания. Осветительные приборы с металлогалогенными лампами. Осветительные приборы с люминесцентными лампами. Осветительные приборы с фотодиодами.
5. Вспомогательное оборудование. Отражатели, тенители, сетки, рассеивающие пленки (фросты), оборудование для крепления приборов.
6. Контроль яркости и освещенности объектов съемки. Экспонетрия киносъемки.
7. Работа со светом в павильоне. Техника работы со светом как основа производственной квалификации оператора. Метод работы с основными видами света: рисующим (направленным светом), заполняющим (пространственным светом), контрольным светом, моделирующим подсветом, фоновым светом.
8. Особенности техники киноосвещения: построение освещения декорации многочисленными осветительными приборами.
9. Свет и тень при киноосвещении. Понятие ключевой освещенности. Баланс яркостей в павильоне. Оценка систем экспонирования «по свету» и «по теням». Система баланса освещения по трем точкам экспонирующей яркости: максимально допустимая яркость (В макс); минимально допустимая яркость (В мин); ключевая яркость (В кл).
10. Порядок работы над постановкой света. Схема развески приборов на лесах и расстановки их в павильоне. Заявка на свет.
11. Определение основного направления съемки, уточнение мизансцены и перемещения камеры при съемке. Первоочередное освещение общего плана. Работа с мощными источниками света, создающими основной эффект освещения. Раздельное освещение фигуры и фона. Уточнение светового решения мелкими приборами. Работа с заполняющим светом в конце постановки света. После съемки всех кадров эпизода в одном направлении переходить на перестановку света в другом направлении.
12. Учет возможностей декорации по реализации светотонального решения (трудности работы по установке света в тесных декорациях, в декорациях с очень светлыми, пестрыми или очень темными стенами, и т.п.).
13. Воспроизведение эффектов освещения в павильоне. Понятие эффекта освещения. Условность эффекта освещения в кинокартине.
14. Воспроизведение эффекта дневного света (солнце, рассвет, закат, пасмурный день, сумерки) в павильоне.
15. Воспроизведение эффекта света от свечи, электролампочки, света от уличного фонаря и луны.
16. Воспроизведение света от костра, от горящих дров в печи.
17. Воспроизведение эффекта света от рекламы, от телевизора, от кинопроектора, динамичного сценического света или мигающего света дискотек.
18. Особенности освещения декорации «под натуру» (улица, поле, сад и т.п.).
19. Перемена света в кадре (зажигание лампы, открывание дверей, отдергивание штор и т. п.).
20. Имитация вспышки молнии.
21. Техника освещения при применении пиротехнических дымов и тюлей.
22. Учет свойств светочувствительных материалов и оптических насадок на объективы для воспроизведения задуманного художественного решения. Коррекция постановки света с учетом названных факторов.
23. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.

24. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.

Семестр 7:

1. Гармонизация колорита с помощью света. Изменение насыщенности отдельных тонов с помощью освещения и выбора экспозиции.
2. Использование цветного освещения для управления колоритом.
3. Светоискажения. Цветовой баланс пленки (или видеокамеры) и освещения.
4. Коррекция цветовых характеристик источников света с помощью светофильтров.
5. Контроль цветности освещения. Колорметры.
6. Учет погодных условий и положения солнца относительно объекта съемки. Выбор оптимального времени съемки и, по возможности, погодных условий для данной сцены. Организация порядка съемки по направлениям и по крупностям.
7. Подсветка на натуре днем. Использование мощных осветительных приборов, отражающих подсветок и затенителей для съемки дневных сцен. Возможность управлять светотональными соотношениями и цветовым балансом при изменении условий съемки.
8. Режимные съемки. Ограниченное время съемки. Заблаговременная постановка света. Возможность быстрого изменения интенсивности света от осветительных приборов при съемке дублей при естественном изменении освещенности природы в условиях дефицита времени. Светотональный и цветовой баланс при режимных съемках.
9. Ночные съемки. Заблаговременная постановка света, прежде всего для отдаленных фонов. Подсветка далеких фонов мощными приборами. Имитация света луны при использовании мощных приборов, закрепленных в шаре, наполненном гелием, для освещения огромных пространств. Возможность прятать приборы за естественными укрытиями или за специальными декорационными элементами. Отработка первого плана приборами относительно малой мощности.
10. Съемка сцен с фейерверками, пожарами и имитацией взрывов в ночных батальных сценах (световой баланс, локальные пересветки, многокамерная съемка).
11. Светотональный и цветовой баланс при дневных, режимных и ночных съемках.
12. Светотональное решение сцены и монтаж эпизода. Работа над светотональным единством кадров монтажного эпизода.
13. Светоцветовое решение сцены. Единство колорита монтажного эпизода.
14. Портретное освещение при монтажной съемке. Выявление пластической выразительности актера на крупных, средних и общих планах. Особенности работы со светом на разных крупностях.
15. Выбор интерьера для съемки. Учет изменения освещения интерьера в течение дня (как по интенсивности света, так и по его цветности, по характеру и по направлению). Ориентация интерьера в пространстве относительно сторон света. Удобство расположения интерьера с точки зрения использования осветительных приборов, расположенных снаружи.
16. Баланс естественного света и дополнительного операторского освещения в интерьере по цветности и интенсивности. Возможность сохранять этот баланс при изменении условий естественного освещения). Использование осветительных светофильтров (на окна и на осветительные приборы).
17. Организация порядка съемки в интерьере по направлениям (на окна и от окон) и по крупностям (сначала предпочтительно снять общий план, чтобы задать основной эффект освещения, который потом, при изменении условий съемки, легче будет имитировать на крупных планах).
18. Учет возможностей интерьера по управлению тональностью с помощью операторского света (трудности работы в тесных интерьерах, в интерьерах с очень темными и очень светлыми стенами и т.п.).
19. Специфические осветительные приборы для съемок в машине. Съемки в автомобиле днем и ночью.

20. Особенности работы над киноосвещением в игровых фильмах различных жанров (на конкретных примерах). Особенности светового решения в бытовой драме и мелодраме.
21. Особенности работы над киноосвещением в различных военных фильмах (на конкретных примерах).
22. Особенности светового решения в волшебной сказке и в фантастическом фильме (на конкретных примерах).
23. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.
24. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.

Семестр 8:

1. Особенности работы со светом в научно-популярном кино. Свет для подводных съемок, для съемки цейтрафера, для рапида, для сверхскоростных съемок и для съемки макетов.
2. Особенности работы со светом в документальном кино. Легкий мобильный свет. Изобретательность в использовании местных осветительных приборов и отражающих поверхностей. Умение работать с традиционным светом, характерным для игрового кино, при освещении больших съемочных площадок (съемки концертов, церковных служб и т.п.).
3. Особенности требования к техническим параметрам осветительных приборов для телепавильонов: стабильная цветовая температуры источников и их световая отдача, бесшумность горения, управляемость светового потока, жесткость крепления, малый вес.
4. Традиционное и новейшее светотехническое оборудование на телевидении. Миниатюрные осветительные приборы, устанавливаемые на камерах ТЖК, легкие осветительные комплекты для мобильных выездных съемок. Организация освещения телепавильона с помощью подвесных приборов. Управление освещением больших телепавильонов с помощью специальных компьютеризированных пультов.
5. Искусство киноосвещения и особенности работы со светом на телевидении при жанровом разнообразии телепередач и телефильмов.
6. Светотональное решение эпизода и кадра.
7. Работа со светом в телевизионной студии (павильоне). Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке в студии.
8. Работа со светом на натуре при различных условиях натурального освещения. Особенности технологии работы со светом на натуре при многокамерной телесъемке. Единство светового, цветового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке на натуре.
9. Работа со светом при телесъемке в натуральных интерьерах и ее особенности. Источники света и подсветка. Баланс света натурального освещения и операторской подсветки в интерьере при различных условиях освещения. Единство цветового, светового и тонального решения монтажных кадров при многокамерной съёмке в натуральных интерьерах.
10. Видеосигнал и контроль освещение при телесъеме. Контроль качества видеосигнала по осциллографу при съемке. Контроль качества видеозаписи по контрольному монитору. Калибровка мониторов.
11. Проверка камер и их настройка перед съемкой. Сведение камер для обеспечения монтажного единства при многокамерной съемке. Сведение осветительных приборов по цветовой температуре для получения качественной видеозаписи.
12. Анализ схем операторского освещения в фильме из списка рекомендованных к просмотру картин.
13. Анализ схем операторского освещения в курсовой работе по киноосвещению.

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	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
курсовая работа	38	1	38
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. Волынец, М. М. Профессия - оператор [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / М.М. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. -М. : Аспект Пресс, 2008. - 183 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Карлсон, В. Настольная книга осветителя : пер. с англ.: учебное пособие для вузов / В. Карлсон, С. Карлсон. - М. : ГИТР, 2004. - 318 с. : ил. - (Телемания). - ISBN 5-94237-012-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. 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>
4. Недосекова, Т. С. Художник по свету [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Недосекова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 74 с.. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/125i_Nedosekova_Hudozhnik_po_svetu_UP_2018.pdf
5. Розовский, Эдуард Александрович. Свет, цвет и колориметрия [Текст] : учеб. пособие для студ. фак-та экранных искусств / Э.А. Розовский. - СПб. : СПбГУКиТ, 2003.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства : киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-7782-1869-7. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Ландо, Сергей Михайлович. Съёмка этюда по киноосвещению [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 46 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Самуэлсон, Дэвид. Киновидеокамеры и осветительное оборудование. Выбор и применение [Текст] = Motion Picture Camera & Lighting Equipment. Choice and Technique : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Д. Самуэлсон. - М. : ГИТР, 2004. - 240 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Ужвиев, В. К. Эволюция функции цвета в кино [Текст] : учебное пособие / В.К. Ужвиев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 41 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Киноосвещение [Текст] : методические указания по выполнению курсовой работы : рекомендовано методсоветом по направлению / С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. ; сост. А. В. Чиров. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2014. - 15 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Киноосвещение : методические указания по выполнению курсовой работы №2 и №3 (черно-белый и цветной этюды киноосвещения). Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 31 с. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

- 12 Киноосвещение : методические указания по выполнению курсовой работы №1. Специальность: 55.05.03 - Кинооператорство / сост.: Н. В. Волков [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 18 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. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Киноосвещение» 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 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 библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.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.