

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Семинар по современному кинооператорскому
мастерству»**

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: операторского искусства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,7 час.

самостоятельная работа: 55,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7, 8
посещение занятий	7, 8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

Рабочая программа дисциплины «Семинар по современному кинооператорскому мастерству» 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):

В.Л.Лернер, доцент кафедры

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:

Познакомиться с полным процессом производства художественного фильма – от возникновения замысла до его практического воплощения.

Задачи дисциплины:

Познакомиться с проблемами, возникающими на каждом этапе создания фильма. В совместном поиске определить возможные способы и методы их решения в условиях реального кинопроизводства.

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:

Ассистентская практика

Фотокомпозиция

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

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

Знает: особенности работы оператора на всех этапах производства аудиовизуального произведения

Умеет: разрабатывать визуальную концепцию кинопроизведения, исходя из сценарной разработки

Владеет: современной спецификой организации съемочного процесса в кинопроизводстве

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,7 час.

самостоятельная работа: 55,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

зачет с оценкой	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	8	Итого
Лекции	12	12	24
Практические	12	12	24
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	24	20	44
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,6	11,3
Итого	53,7	53,6	107,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Общий обзор.

Особенности кинопроизводства в современный период.

Новые форматы, новые системы показа (Кинотеатры IMAX, полиэкраны, стереокино, интернет-платформы и т.д.).

Тема 2. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период.

Планирование производства.

Подбор операторской группы, взаимодействие с режиссером-постановщиком, продюсером, художником-постановщиком, постановщиком трюков и т.д.

Выбор объекта съемки с учетом естественного света (солнце, пасмурно). Использование компьютерных программ Lumos и Sun Seeker (ставятся на мобильный телефон), которые позволяют определять положение солнца на небосводе в любой момент времени.

Работа оператора с программой Artemis Pro и MagicARRView... (видеоискатель со всеми форматами, камерами и оптикой, существующей в современном кинопроизводстве). Ставятся на телефон и планшет (платный дорогой ресурс).

Работа оператора с программой Shot Designer. Построение плана объекта съемки с учетом направления движения солнечного света, а также возможностей камер и их движения в объекте съемки. Расстановка осветительных приборов с учетом их мощности.

Выбор камеры. Современные камеры для съемки художественных фильмов, их возможности. Способ коммутации (кабель или WI FI).

Проведение операторских проб.

Привязка камер к монтажному посту с использованием таблицы ColorChecker

(Таблица позволяет сочетать рабочий съемочный look, визуальный баланс камеры, поставленный оператором при съемке с постом в программе DaVinci Resolve). Особенности Look и Log. Формат RAW.

Выбор оператором камеры, объективов, осветительных приборов, фильтров на камеру и на осветительные приборы, выбор дополнительного операторского оборудования.

Работа с каталогами фильтров, программы Lee Swatch (каталог фильтров Lee Diffusions)

Примеры воздействия фильтров на изображение.

Характер изображения, снятого с фильтрами: White Promist, Black Promist, Fog, Black Supermist, Cool Day for Night и т.д. HOT MIRROR и IR ND фильтры.

Примеры из современных фильмов.

Тема 3. Съемочный период при работе над художественным фильмом.

Современные нормы полезного метража, которые оператор обязан выполнять в период съемочной смены, монтаж на площадке, хранение отснятого материала и т.д.

Работа над мизансценой и мастер-планом, выбор точки съемки, объектива и т. д. Работа с мастером визуальных эффектов (супервайзером), съемки заготовок для компьютерной графики. Возможности современных кинокамер SONI Sinealta, RED, ARRI Alexa (чувствительность, разрешающая способность, динамический диапазон, цветопередача, системы наводки на резкость, механизмы контроля, дистанционное управление и т.д.)

Возможности современных объективов (разрешающая способность, кратность объективов с переменным фокусным расстоянием, их диапазон фокусных расстояний и т.д.)

Возможности новой операторской техники – кранов, тележек, стадикамов, ронинов, дронов, систем стабилизации, канатных дорог и т.д.

Автогрип.

Пиротехника.

Возможности новой осветительной аппаратуры.

Выбор, работа и комплектация современных световых приборов (линзовых, рассеянных, с малым и большим световым потоком, монохромных, биполярных и мультикolorных (RGB)).

Принципы дистанционной работы с осветительными приборами по кабелю (DMX протокол управления) и беспроводным способом управления по Wi Fi (протокол управления) с использованием световых пультов.

Система освещения "Параллак" с помощью больших проекционных светодиодных экранов (принцип рир-проекции и фронт-проекции) и совмещение этой системы с осветительными приборами.

Алгоритм и подход к созданию эффекта «день под ночь» с помощью фильтров, настроек баланса камеры (свет, цвет), планирование съемки объекта в течение смены. Создание на съёмочной площадке эффектов грозы, дождя, снега, метели, ветра, марева (пульсации воздуха при жаре) и т.д.

Примеры из современных фильмов. Однокадровые фильмы («Бердмен», "Дитя Человеческое" «1917»). Полиэкраны (на телевидении) и в кино. Трюковые съемки и автогрип («Безумный Макс», «Форсаж»). Компьютерные фильмы («Аватар»). "Жизнь в розовом свете" и т.д.

Тема 4. Постпроизводственный период в кинематографе.

Возможности работы над изображением в современных условиях . Использование компьютерных программ например DaVinci Resolve, Avid Medio Composer(программа монтажа Голливуд), Adobe Premiere Final Cut Pro. Современная работа колориста с привязкой разных форматов и камер, подбор к ним фильтров. Работа с контрастом, экспозицией, градиентом, балансом. Использование эффектных фильтров и электронных фильтров во время постобработки изображения. Компьютерная графика и титры. Примеры из современных фильмов.

Тема 5. Особенности работы на телевидении в современный период.

Использование видеокамер для съемки и трансляции прямых эфиров, в том числе на интернет-платформах. Технология съемки шоу-программ и концертов. Многокамерная съемка в ТВ, особенности, сложности, техника и свет (камеры Grass Valley Idx 80, их параметры, оптика и применение). Использование сверхдлиннофокусных объективов с переменным фокусным расстоянием и управлением сервоприводом (Canon CINE CRRVO 50/1000 с относительным отверстием 5-8,9). Технология производство современных сериалов. Полный цикл производства. Многокамерная съемка в сериале и отличия ее от съемок телевизионных программ. (как событийных, так и игровых). Современная работа с концертным светом. Запись работы приборов поканально и моделирования программы на компьютере. CAPTURE и WYSIWYG. Визуальные эффекты Оптика. Светочувствительность. Частота съемки. Новые возможности движения камеры. Тележка, кран, канатная дорога, стедикам, Ронин, радиоуправляемые машинки. Работа ПТС (камеры свет и т.д.) Переносная Телестанция. Работа на выезде ТЖК (Телевизионный Журналистский Комплекс). Камера Soni PXW-x400 с матрицей 2\3 дюйма. Работа оператора с журналистом (с записью звука и постановкой света). Выбор кадра в предлагаемых обстоятельствах.

Новые возможности при съемке спортивных телефильмов, съемки Олимпиады. Многокамерные съемки общественных событий (парад 9 Мая).

Примеры из современных фильмов.

Тема 6. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии.

Использование новой осветительной аппаратуры (легкой, светодиодной, аккумуляторной, с магнитной подвеской, с управлением по WI FI). Новые кинокамеры и новые форматы. Фотоловушки, камеры GoPro, средства съемки скрытой камерой («Камеры-шпионы», замаскированные под биологические объекты, с дистанционным управлением и возможностью передвижения). Использование дронов для наблюдения и фиксации передвижений животных и съемки природных пейзажей. Легкие камеры и боксы для съемки под водой. Проблемы, которые стоят перед оператором, снимающим под водой (экспозиция, оптика, и свет). Специальная оптика с возможностью поворота объективов в разные стороны. Макросъемка и проблемы, стоящие перед оператором при съемке насекомых в студии (свет, оптика, экспозиция). Пример объектив LAOWA (фокусное расстояние 24мм, относительное отверстие 14 при минимальной наводке на резкость 1 мм). Техника для съемки медицинских операций ("Телемедицина"), съемочная аппаратура для лапароскопии, эндоскопы, УЗИ. Аппаратура для наблюдения и съемки космических тел. Использование специальной техники для съемок с интервалом, (цейтрафер, или покадровая съемка). Рапид (съемка с повышенной частотой), применение новой камеры RED V-RAPTO для высокоскоростной съемки 600 кадров в секунду с разрешением 2К. Применение камер, работающих в инфракрасном диапазоне, для съемки объектов в полной темноте. Тепловизоры. Примеры из современных фильмов.

Тема 7. Съемка документальных фильмов в современный период.

Новые творческие форматы и жанры документального кино. Соединение документального кино с игровым, научно-популярным и современным телевидением. Использование методов съемки скрытой камерой (оптика, мини-камеры и дистанционное их управление). Новые кинокамеры. Работа камер разных форматов (от телефона до Alexa, SONI и RED), соединение их в одном фильме с помощью программ Adobe Premier и DaVinci Resolve. Применение и использование современной техники и света в документальном кино. Рапидные камеры и их характеристики, использование их в съемки документальных фильмов. Сверхдлиннофокусная оптика и ее применение в документальном кино. Проблемы и сложности работы современного оператора в экстремальных условиях (подготовка камер, оптики, аккумуляторов, одежды для работы в условиях низких и высоких температур). Новые возможности движения камеры. Дроны. Миниатюрные камеры с возможностью их крепления, например, на шлеме парашютиста. Использование фильтров, и компьютерных эффектов применительно к жанрам документального кино.

Знакомства с мастерами документального кино на основе работ Н.В Волкова С.М. Ландо А.Н.Филиппова. Знакомство с работами и мастерами Ленинградской школы документального кино (П.С.Когана Л.И. Станукина Ю.Г Занина В.Ф. Семенюка Л.Л Лернера. В.А. Косаковского и т.д). Применение приемов этой выдающейся школы документалистики. Знакомство с мастерами мировой школы документального кино (Оливер Стоун, Дерик Мюррей и др.). Примеры из современных фильмов.

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. Общий обзор. Особенности кинопроизводства в современный период.	3	0	0	3	0	0	6
2	Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период.	3	0	0	3	0	0	6
3	Съемочный период при работе над художественным фильмом.	3	0	0	3	0	0	6
4	Постпроизводственный период в кинематографе.	3	0	0	3	0	0	6
5	Особенности работы на телевидении в современный период.	4,5	0	0	4,5	0	0	9
6	Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии.	3	0	0	3	0	0	6
7	Съемка документальных фильмов в современный период.	4,5	0	0	4,5	0	0	9
	ВСЕГО	24	0	0	24	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Семинар по современному кинооператорскому мастерству» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Композиция сценария фильма	1,5
2	Средства и способы экранного воплощения художественных задач	1,5
3	Съемка игрового фильма	1,5
4	Проблемы звукозрительного решения художественного фильма. Использование шумов	1,5

5	Эстетика изображения в художественном фильме	1,5
6	Проблемы монтажа в игровом кино	3
7	Завершение работы над фильмом	1,5

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 «Семинар по современному кинооператорскому мастерству».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7, 8
посещение занятий	7, 8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тем докладов:

1. Использование в современном кинопроизводстве компьютерных программ Lumos и Sun Seeker, которые позволяют определять положение солнца на небосводе в любой момент времени.
2. Использование в современном кинопроизводстве компьютерных программ Artemis Pro и MagicARRIView...
3. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Работа оператора с программой Shot Designer.
4. Работа оператора с каталогами фильтров, программы Lee Swatch (каталог фильтров Lee Diffusions). Примеры воздействия фильтров на изображение. Характер изображения, снятого с фильтрами: White Promist, Black Promist, Fog, Black Supermist, Cool Day for Night и т.д. HOT MIRROR и IR ND фильтры.
5. Возможности современных кинокамер SONY Sinealta, RED, ARRI Alexa (чувствительность, разрешающая способность, динамический диапазон, цветопередача, системы наводки на резкость, механизмы контроля, дистанционное управление и т.д.)
6. Возможности новой осветительной аппаратуры. Выбор, работа и комплектация современных световых приборов (линзовых, рассеянных, с малым и большим световым потоком, монохромных, биполярных и мультикolorных (RGB)).
7. Возможности новой осветительной аппаратуры. Принципы дистанционной работы с осветительными приборами по кабелю (DMX протокол управления) и беспроводным способом управления по Wi Fi (протокол управления) с использованием световых пультов.
8. Возможности новой осветительной аппаратуры. Система освещения "Параллак" с помощью больших проекционных светодиодных экранов (принцип рир-проекции и фронт-проекции) и совмещение этой системы с осветительными приборами.

9. Создание на съёмочной площадке эффектов грозы, дождя, снега, метели, ветра, марева (пульсации воздуха при жаре) в современном кинематографе.
10. Однокадровые современные фильмы («Бердмен», "Дитя Человеческое" «1917»).
11. Полиэкраны на телевидении и в современном кино.
12. Компьютерные фильмы («Аватар», "Жизнь в розовом свете" и т.д.
13. Особенности работы на телевидении в современный период. Использование видеокамер для съёмки и трансляции прямых эфиров, в том числе на интернет-платформах. Технология съёмки шоу-программ и концертов. Многокамерная съёмка в ТВ, особенности, сложности, техника и свет (камеры Grass Valley Idx 80, их параметры, оптика и применение).
14. Особенности работы на телевидении в современный период. Использование сверхдлиннофокусных объективов с переменным фокусным расстоянием и управлением сервоприводом (Canon CINE CRRVO 50/1000 с относительным отверстием 5-8,9).
15. Технология производство современных сериалов. Полный цикл производства. Многокамерная съёмка в сериале и отличия ее от съёмок телевизионных программ. (как событийных, так и игровых).

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Особенности фильмопроизводства в современный период. Новые форматы, новые системы показа (Кинотеатры IMAX, полиэкраны, стереокино, интернет-платформы и т.д.).
2. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Планирование производства. Подбор операторской группы, взаимодействие с режиссером-постановщиком, продюсером, художником-постановщиком, постановщиком трюков и т.д. Выбор объекта съёмки с учетом естественного света (солнце, пасмурно). Использование компьютерных программ Lumos и Sun Seeker (ставятся на мобильный телефон), которые позволяют определять положение солнца на небосводе в любой момент времени.
3. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Работа оператора с программой Artemis Pro и MagicARRIView... (видеоискатель со всеми форматами, камерами и оптикой, существующей в современном фильмопроизводстве).
4. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Работа оператора с программой Shot Designer. Построение плана объекта съёмки с учетом направления движение солнечного света, а также возможностей камер и их движения в объекте съёмки. Расстановка осветительных приборов с учетом их мощности.
5. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Выбор камеры. Современные камеры для съёмки художественных фильмов, их возможности. Способ коммутации (кабель или WI FI).
6. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Проведение операторских проб. Привязка камер к монтажному посту с использованием таблицы ColorCheker. (Таблица позволяет сочетать рабочий съёмочный look, визуальный баланс камеры, поставленный оператором при съёмке с постом в программе DaVinci Resolve). Особенности Look и Log. Формат RAW.
7. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Выбор оператором камеры, объективов, осветительных приборов, фильтров на камеру и на осветительные приборы, выбор дополнительного операторского оборудования.
8. Работа оператора над художественным фильмом в настоящее время в подготовительный период. Работа с каталогами фильтров, программы Lee Swatch (каталог фильтров Lee Diffusions). Примеры воздействия фильтров на изображение. Характер изображения, снятого с фильтрами: White Promist, Black Promist, Fog, Black

Supermist, Cool Day for Night и т.д. HOT MIRROR и IR ND фильтры. Примеры из современных фильмов.

9. Съёмочный период при работе над художественным фильмом. Современные нормы полезного метража, которые оператор обязан выполнять в период съёмочной смены, монтаж на площадке, хранение отснятого материала и т.д.

10. Съёмочный период при работе над художественным фильмом. Работа над мизансценой и мастер-планом, выбор точки съёмки, объектива и т. д. Работа с мастером визуальных эффектов (супервайзером), съёмки заготовок для компьютерной графики.

11. Возможности современных кинокамер SONY Sinealta, RED, ARRI Alexa (чувствительность, разрешающая способность, динамический диапазон, цветопередача, системы наводки на резкость, механизмы контроля, дистанционное управление и т.д.)

12. Возможности современных объективов (разрешающая способность, кратность объективов с переменным фокусным расстоянием, их диапазон фокусных расстояний и т.д.)

13. Возможности новой операторской техники – кранов, тележек, стадикамов, ронинов, дронов, систем стабилизации, канатных дорог и т.д. Автогрип. Пиротехника. Примеры из современных фильмов.

14. Возможности новой осветительной аппаратуры. Выбор, работа и комплектация современных световых приборов (линзовых, рассеянных, с малым и большим световым потоком, монохромных, биполярных и мультиколерных (RGB).

15. Принципы дистанционной работы с осветительными приборами по кабелю (DMX протокол управления) и беспроводным способом управления по Wi Fi (протокол управления) с использованием световых пультов.

16. Система освещения "Параллак" с помощью больших проекционных светодиодных экранов (принцип рир-проекции и фронт-проекции) и совмещение этой системы с осветительными приборами.

17. Алгоритм и подход к созданию эффекта «день под ночь» с помощью фильтров, настроек баланса камеры (свет, цвет), планирование съёмки объекта в течение смены.

18. Создание на съёмочной площадке эффектов грозы, дождя, снега, метели, ветра, марева (пульсации воздуха при жаре) и т.д. Примеры из современных фильмов.

19. Однокадровые современные фильмы («Бердмен», "Дитя Человеческое" «1917»).

20. Полиэкраны на телевидении и в кино.

21. Трюковые съёмки и автогрип («Безумный Макс», «Форсаж»).

22. Компьютерные фильмы («Аватар», "Жизнь в розовом свете" и т.д.

23. Постпроизводственный период в кинематографе. Возможности работы над изображением в современных условиях. Использование компьютерных программ например DaVinci Resolve, Avid Medio Composer(программа монтажа Голливуд) Adobe Premiere Final Cut Pro.

24. Современная работа колориста с привязкой разных форматов и камер. Работа с контрастом, экспозицией, градиентом, балансом. Использование эффектных фильтров и электронных фильтров во время постобработки изображения. Компьютерная графика и титры. Примеры из современных фильмов.

25. Особенности работы на телевидении в современный период. Использование видеокамер для съёмки и трансляции прямых эфиров, в том числе на интернет-платформах. Технология съёмки шоу-программ и концертов. Многокамерная съёмка в ТВ, особенности, сложности, техника и свет (камеры Grass Valley ldx 80, их параметры, оптика и применение).

26. Особенности работы на телевидении в современный период. Использование сверхдлиннофокусных объективов с переменным фокусным расстоянием и управлением сервоприводом (Canon CINE CRRVO 50/1000 с относительным отверстием 5-8,9).

27. Технология производство современных сериалов. Полный цикл производства. Многокамерная съёмка в сериале и отличия ее от съёмок телевизионных программ. (как событийных, так и игровых).

28. Особенности работы на телевидении в современный период. Современная работа с

концертным светом. Запись работы приборов поканально и моделирования программы на компьютере.

29. Особенности работы на телевидении в современный период. CAPTURE и WYSIWYG. Визуальные эффекты Оптика. Светочувствительность. Частота съемки. Новые возможности движения камеры. Тележка, кран, канатная дорога, стедикам, Ронин, радиоуправляемые машинки. Работа ПТС (камеры свет и т.д.)

30. Переносная Телестанция. Работа на выезде ТЖК (Телевизионный Журналистский Комплекс).

31. Особенности работы на телевидении в современный период. Видеотехника, Пример камера Soni PXW-x400 с матрицей 2\3 дюйма.

32. Особенности работы на телевидении в современный период. Работа оператора с журналистом (с записью звука и постановкой света). Выбор кадра в предлагаемых обстоятельствах.

33. Новые возможности при съемке спортивных телефильмов, съемки Олимпиады. Многокамерные съемки общественных событий (парад 9 Мая).

34. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Использование новой осветительной аппаратуры (легкой, светодиодной, аккумуляторной, с магнитной подвеской, с управлением по WI FI).

35. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Новые кинокамеры и новые форматы. Фотоловушки, камеры GoPro, средства съемки скрытой камерой («Камеры-шпионы», замаскированные под биологические объекты, с дистанционным управлением и возможностью передвижения).

36. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Использование дронов для наблюдения и фиксации передвижений животных и съемки природных пейзажей. Легкие камеры и боксы для съемки под водой. Проблемы, которые стоят перед оператором, снимающим под водой (экспозиция, оптика, и свет).

37. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Специальная оптика с возможностью поворота объективов в разные стороны. Макросъемка и проблемы, стоящие перед оператором при съемке насекомых в студии (свет, оптика, экспозиция). Пример объектив LAOWA (фокусное расстояние 24мм, относительное отверстие 14 при минимальной наводке на резкость 1 мм).

38. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Техника для съемки медицинских операций ("Телемедицина"), съемочная аппаратура для лапароскопии, эндоскопы, УЗИ.

39. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Использование специальной техники для съемок с интервалом, (цейтрафер, или покадровая съемка). Рапид (съемка с повышенной частотой), применение новой камеры RED V-RAPTO для высокоскоростной съемки 600 кадров в секунду с разрешением 2К.

40. Съемка научно-популярных фильмов в современный период, новые технологии. Аппаратура для наблюдения и съемки космических тел. Применение камер, работающих в инфракрасном диапазоне, для съемки объектов в полной темноте. Тепловизоры. Примеры из современных фильмов.

41. Съемка документальных фильмов в современный период. Новые творческие форматы и жанры документального кино. Соединение документального кино с игровым, научно-популярным и современным телевидением. Использование методов съемки скрытой камерой (оптика, мини-камеры и дистанционное их управление). Новые кинокамеры. Работа камер разных форматов (от телефона до Alexa, SONI и RED), соединение их в одном фильме с помощью программ Adobe Premier и DaVinci Resolve.

42. Применение и использование современной техники и света в документальном кино. Рапидные камеры и их характеристики, использование их в съемки документальных фильмов. Сверхдлиннофокусная оптика и ее применение в документальном кино.

43. Съемка документальных фильмов в современный период. Проблемы и сложности

работы современного оператора в экстремальных условиях (подготовка камер, оптики, аккумуляторов, одежды для работы в условиях низких и высоких температур). Новые возможности движения камеры. Дроны. Миниатюрные камеры с возможностью их крепления, например, на шлеме парашютиста. Использование фильтров и компьютерных эффектов применительно к жанрам документального кино. Примеры из современных фильмов.

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)
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. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 215 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_2.pdf
2. Волынец, М.М. Профессия: оператор: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 184 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/97234/#1>
3. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр : [учебное пособие для вузов] / С. Е. Медынский. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-7567-0820-2. - Текст : непосредственный
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Волынец, Марк Михайлович. 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>
5. 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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
8. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 215 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
9. 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.

- 10 Ландо, С. М. 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. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
- 11 Потеряев, Д. А. Грим. Пластический грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Потеряев ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 89 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2018/Uchebnaja%20literatura/Poterjaev_Grim_Plasticheskij_grim_UP_2018.pdf
- 12 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.
- 13 Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 215 с. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
- 14 Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с. http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/062i_Lando_Osnovy_operatorskogo_dela_UP_20.pdf

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-samcorders.html>
3. Съёмочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>
4. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Семинар по современному кинооператорскому мастерству» не предусмотрено.

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>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.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.

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.