

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.01 «КИНООСВЕЩЕНИЕ»**

Направление подготовки 55.05.03 Кинооператорство

Профиль программы «Кинооператорство»

Автор(ы):

В.И. Макеранец

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Киноосвещение»: научить студентов творчески решать изобразительные (киноживописные) задачи; «записывать» на пленке и экране объемно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения; искать светотональные и свето-цветовые решения в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; творчески применять основные виды света при черно-белой и цветной съемке; выполнять их в оптимальном экспозиционном режиме; вести зрительный и инструментальный контроль освещения; рационально использовать киноосветительную аппаратуру в павильоне, интерьерах и на натуре.

Задачи:

- Получение студентами необходимых знаний для решения оператором творческих и технологических задач на всех этапах кинопроизводства.
- Развить умение управлять киносъемочной техникой и процессом оформления изображения на пленке или ином носителе изображения.
- Научить правильно выбирать кино- и видеосъемочную аппаратуру, материалы, необходимые для точного воплощения драматургического и режиссерского решения на экране.
- Привить навыки совместно с режиссером и художником участвовать в разработке режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма.
- Развивать умение вести серьезную художественно-творческую работу: отвечать за выбор природы, колорит фильма, композицию и освещение кадров, изобразительные характеристики персонажей, качество негатива фильма или иного носителя изображения.
- Уметь в (хроникальной) документальной кинематографии и ТВ нести ответственность за достоверность и выразительность изобразительного сюжетов для кино- и телепериодики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Киноосвещение» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Киноосвещение.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Цифровые технологии в кино- и телесъемке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-5 Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;
- ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. • Современные видео и кино технологии для создания изображения;
32. • Технические требования, предъявляемые к изображению;
33. • Иметь представление о программных средствах и оборудовании при создании изображения.

Уметь:

- У1. • Свободно владеть основными современными видео и кино технологиями;
- У2. • Профессионально осуществлять необходимый выбор оборудования;
- У3. • Решать все творческие и производственные задачи подготовительного, съемочного и монтажно-тонировочного периодов;
- У4. • Работать со справочной и научной литературой.

Владеть:

В 1. Современными видео и кино технологиями.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестр изучения – 5, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5 сем.
	Кол-во часов

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	52
Лекции	18
Практические занятия	34
Самостоятельная работа студента	92
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	5 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Кинооператорское освещение.	5	14	2	2	-	10
2. Техника кинооператорского освещения. Кинооператорская съемка.	5	24	2	4	-	18
3. Киноосвещение как “киноживописное” искусство.	5	14	2	2	-	10
4. Свет и цвет в кинокадре.	5	14	2	4	-	8
5. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия.	5	14	2	4	-	8
6. Работа со светом в павильоне.	5	14	2	4	-	8
7. Работа со светом в интерьере.	5	14	2	4	-	8
8. Работа со светом на натуре.	5	18	2	4	-	12
9. Архитектоника киноосвещения.	5	16	2	4	-	10

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Кинооператорское освещение.

Кинооператорское освещение, как качественная характеристика (признак освещения). Света, полутени, тени, блики, рефлексы.

Раздел 2. Техника кинооператорского освещения. Кинооператорская съемка.

Многообразие осветительной аппаратуры и создание единого потока освещения. Световой баланс. Управляемые потоки, как целостная система

Раздел 3. Киноосвещение как “киноживописное” искусство.

Караваджо, Рембрант. Доминирующий сюжетный центр и элементы поддерживаемые отраженным светом и рефлексами.

Раздел 4. Свет и цвет в кинокадре.

Свет и цвет, как дополнительная информация, усиливающая контекст всего произведения. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Цветность освещения. Живописный стиль на экране. Колорит, как способ организации во времени и пространстве.

Раздел 5. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия.

Оптический рисунок. Внутренняя динамика. Логика драматургии фильма. Диффузные насадки, сетки, фильтры. Стилизация изображения.

Раздел 6. Работа со светом в павильоне.

Прецизионное освещение (система освещения пятнами). Рисующий, заполняющий, контровой, фоновый и моделирующий свет. Поддержка основного эффекта освещения.

Раздел 7. Работа со светом в интерьере.

Окно, фон за окном. Фактура в интерьере. Отраженный свет. Различная цветовая температура источников света. Рефлекс, блик.

Раздел 8. Работа со светом на природе.

Выбор состояния природы (погода, время дня, время года). Подсветка на природе (осветительные приборы, подсветы, тенители). Единство освещения на протяжении эпизода. Режимное время, ночь. Съемка днем под ночь.

Раздел 9. Архитектоника киноосвещения.

Киноязык. Подчинение освещения основному направлению для создания единого и логически обусловленного целого.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Сикорук Л. Л. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 271 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/91711.html>.

2. Марков О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. Сценарная технология: учебное пособие / Марков О. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 424 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/107309>.

6.2 Дополнительная литература

1. Нильсен В. С. Изобразительное построение фильма : монография. - Москва : ВГИК, 2013. - 268 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30615>.

2. Транквилицкий Ю. Н. Симфония светотени, формы и колорита : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 212 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62789>.

3. Шашлов А. Б. Основы светотехники : учебник. - Москва : Логос, 2016. - 256 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66422>.

4. Мелкумов А. С. Стереоскопический кинематограф : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2013. - 142 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30641>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

