

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.В.01.03 «ФОТОКОМПОЗИЦИЯ»**

Направление подготовки 55.05.03 Кинооператорство

Профиль программы «Кинооператорство»

Автор(ы): д-р физ.-мат. наук, В.В. Гудков
профессор

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 «Фотокомпозиция»: на основе современных достижений в области фототехники и уровня развития фотоискусства дать студентам основные понятия и закономерности построения фотокадра; ознакомить с особенностями восприятия окружающего мира человеческим глазом; дать теоретические знания о фотокомпозиции.

Задачи освоения курса:

- познакомить студентов с технической стороной фото процесса;
- дать возможность приобрести начальные профессиональные навыки съемки в различных жанрах фотографии, таких как натюрморт, пейзаж, портрет, фоторепортаж, архитектура и другие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Фотокомпозиция» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

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

1. Цветоведение и цветовоспроизведение.

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

1. Фотокомпозиция.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способность к постановке фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
- ПК-2 Способность использовать технику художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- ПК-3 Способность использовать средства специальной операторской съемочной техники.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:

- З 1. Правила постановки фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
- З 2. Правила использования техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- З 3. Средства специальной операторской съемочной техники.

Уметь:

- У1. Осуществлять постановку фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
- У2. использовать технику художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- У3. использовать средства специальной операторской съемочной техники.

Владеть:

- В1. Способностью к постановке фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
- В2. Способностью использовать технику художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- В3. Способностью использовать средства специальной операторской съемочной техники.

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 – 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	7 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	74
Лекции	14
Лабораторные работы	60
Самостоятельная работа студента	70

Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	7 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	
Раздел 1. Введение. 1.1. История развития технологии и техники фотографии	7	8	-	-	4	4
2. 1.2. История развития фотографии как искусства	7	8	-	-	4	4
Раздел 2. Основы фотокомпозиции 2.1. Изобразительные средства и возможности фотографии	7	6	-	-	2	4
4. 2.2. Элементы психологии восприятия изображения	7	6	-	-	2	4
5. 2.3. Принципы построения кадра. Фотографический способ получения изображений.	7	8	-	-	4	4
Раздел 3. Фотографический способ получения изображения	7	4	-	-	2	2
3.1. Аналоговая фотография	7	6	-	-	4	2
7. 3.2. Цифровая фотография	7	4	-	-	2	2
Раздел 4. Современная фототехника						
4.1. Конструкция фотоаппарата.						
9. 4.2. Вспомогательные устройства. Осветительная техника.	7	4	-	-	2	2
Раздел 5. Черно-белая фотография. 5.1. Линейное, световое и тональное построение фотокадра	7	4	-	-	2	2
11. 5.2. Фотографика.	7	6	-	-	2	4

Раздел 6. Цветная фотография. 6.1. Понятие цвета и его восприятие человеком	7	6	-	-	4	2
13. 6.2. Модели синтеза цвета. Цветные пленки	7	6	-	-	2	4
14. 6.3. Введение в проблему цветной фотографии	7	6	-	-	2	4
15. 6.4. Колористическое решение кадра	7	4	-	-	2	2
Раздел 7. Жанры современного фотоискусства. 7.1. Натюрморт как жанр цветной фотографии	7	4	-	-	2	2
17. 7.2. Портрет как жанр цветной фотографии	7	6	-	-	2	4
18. 7.3. Пейзаж	7	4	-	-	2	2
19. 7.4. Фрагмент. Фотоэтюд.	7	7	1	-	4	2
20. 7.5. Жанровая фотография	7	7	1	-	2	4
21. 7.6. Фоторепортаж как ведущий раздел современной фотографии.	7	4	-	-	2	2
22. 7.7. Архитектура	7	4	-	-	2	2
23. 7.8. Макросъемка	7	6	-	-	2	4
24. 7.9. Многокадровые формы	7	4	-	-	2	2

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение

1.1. История развития технологии и техники фотографии

Камера-обскура. Гелиография. Дагерротипия. Калотипия. Негативный процесс. Дальномерные, зеркальные, однообъективные, двухобъективные фотокамеры.

Раздел 2. 1.2. История развития фотографии как искусства

Фотографическая образность и ее эволюция. Светопись XIX века. Пикториализм. Предметность пространства. «Конструктивная» фотография. Сотворенная подлинность.

Раздел 2. Основы фотокомпозиции

2.1. Изобразительные средства и возможности фотографии

Линия, пятно, фактура поверхности, тон, цвет, форма, ритм, динамика, симметрия и асимметрия, тождество, контраст, нюанс.

Раздел 4. 2.2. Элементы психологии восприятия изображения

Психологическая природа восприятия фотографического образа. Объект и фон. Единство и соподчиненность частей снимка. Информационная нагрузка. Эмоциональная составляющая кадра. Эстетическое содержание. Прямоугольность формата. Особенности восприятия вертикального, горизонтального и квадратного кадров. Культурные особенности и образовательный уровень. Реалистическая и формотворческая тенденции в фотографии.

Раздел 5. 2.3. Принципы построения кадра. Фотографический способ получения изображений.

Виды образов: характер, пространство, предмет. Конструкция и композиция. Линейная, тональная, световая и цветовая структура снимка. Линейное построение кадра: горизонтальное, вертикальное, диагональное. Структурный план плоскости кадра. Внутренние силы плоскости. Компоненты пространства: предметы, фон и воздушная среда. Динамика изображаемого пространства. Золотое сечение. Градиент текстуры. Воздушная перспектива. Разделение планов: переднего, среднего и заднего. Характер освещения. Сильные линии. Выбор точки съемки. Селективный фокус. Обрамление. Ракурс.

Раздел 3. Фотографический способ получения изображения

3.1. Аналоговая фотография

Электромагнитные волны оптического диапазона, их характеристики и свойства. Взаимодействие света с веществом. Законы отражения и преломления света. Оптическая ось, фокальная плоскость, фокусное расстояние. Построение изображения с помощью тонкой линзы. Сферическая аберрация, хроматическая аберрация, способы уменьшения их влияния. Естественный и искусственный свет. Зрение и другие светорегистрирующие процессы. Негативный процесс на основе галогенида серебра. Оптическая плотность вуали. Спектральная чувствительность. Хромогенные пленки. Позитивные (обратимые) пленки. Экспозиция. Закон взаимозаместимости и отклонение от него. Сенситометрия. Замер в отраженном и падающем свете. Зонная система Адамса. Серая карта. Характеристическая кривая. Светочувствительность. Шкалы чувствительности: ГОСТ, ISO, DIN, Schneider, BSI, Weston, General Electric. DX-код. Push-процесс и pull-процесс. Контрастность. Зернистость фотоматериала. Разрешающая способность фотоматериала. Фотографическая широта и динамический диапазон.

Раздел 7. 3.2. Цифровая фотография

Шаблон Байера. Принцип работы фотоматрицы. Кодирование уровня сигнала в аналого-цифровом преобразователе. Форматы записи графического

файла. Глубина цвета. Оптическое и интерполяционное разрешение. Динамический диапазон. Баланс белого.

Раздел 4. Современная фототехника

4.1. Конструкция фотоаппарата.

Объектив, корпус, видоискатель, затвор. Фотографические форматы: узкий, широкий, крупный формат. Не фокусируемые, шкальные, дальномерные, зеркальные, однообъективные, двухобъективные фотокамеры. Field-камера. Павильонная камера. Панорамные камеры. Конструкция объектива. Фокусное расстояние. Диафрагма. Светосила. Разрешающая способность объектива. Стандартный объектив. Zoom-объектив, телеобъектив, макро, fish-eye, tilt-shift, монокль. Стабилизатор изображения. Корпус. Фокальный и центральный затворы. Встроенный экспонометр. Матричный замер. Автофокус. Встроенная фотовспышка. Режимы синхронизации вспышки и затвора. Типы фотоматриц: ПЗС и КМОП. Усилитель. Аналого-цифровой преобразователь. Запоминающее устройство. Встроенный компьютер. Дисплей. Карта памяти. Форматы записи графического файла. Оптический и цифровой стабилизаторы изображения.

Раздел 9. 4.2. Вспомогательные устройства. Осветительная техника.

Светофильтры: конверсионные и корректирующие, цветокомпенсационные, для спецэффектов, поляризационные. Импульсные источники света и источники постоянного света. Ведущее число. Фотоэкспонометры. Флэшметры. Штативы и моноподы. Зонты, отражатели, софт-боксы.

Раздел 5. Черно-белая фотография

5.1. Линейное, световое и тональное построение фотокадра

Конструкция и композиция. Линейная, тональная и световая структура снимка. Линейное построение кадра: горизонтальное, вертикальное, диагональное. Тон в кадре и тональность кадра.

Раздел 11. 5.2. Фотографика.

Фотографирование в рамках жесткой тональной шкалы. Низкий ключ, высокий ключ. Фотоэтюд. Имитирование графики или монохромной живописи. Изображения, полученные без фотоаппарата.

Раздел 6. Цветная фотография

6.1. Понятие цвета и его восприятие человеком

Понятие цвета. Цветовая температура. Системы классификации цветов. Восприятие цвета человеком.

Раздел 13. 6.2. Модели синтеза цвета. Цветные пленки

Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. Основные и дополнительные цвета. Цветовой круг. Структура и свойства цветных негативных и позитивных пленок. Кривые спектральной чувствительности пленки. Инфракрасная фотография.

Раздел 14. 6.3. Введение в проблему цветной фотографии

Средства изобразительного решения кадра в цветной фотографии. Крупный план. Деталь. Фрагмент. Цветная жанровая фотография. Цветной портрет в современной фотографии. Фотожурналистика как один из ведущих разделов современной фотографии. Спортивная репортажная фотография. Многокадровые формы в современной фотографии.

Раздел 15. 6.4. Колористическое решение кадра

Цветовая структура снимка: колорит и колоризм.

Раздел 7. Жанры современного фотоискусства

7.1. Натюрморт как жанр цветной фотографии

Две тенденции: фиксация предметов в их естественной среде («найденный» натюрморт) и создание искусственной среды. Постановка. Пространство натюрморта. Ритм. Свет. Контраст, нюанс.

Раздел 17. 7.2. Портрет как жанр цветной фотографии

Образ-характер. Пространственный образ. Предметный образ. Контакт с героем. Взгляд в камеру. Руки в портрете. Поза и жест. Фигура и фон. Контраст. Студийный портрет. Портрет в интерьере. Портрет в естественном освещении.

Раздел 18. 7.3. Пейзаж

Формат. Положение горизонта. Небо и облака. Тональная и цветовая доминанты. Предмет и среда. Ритмы пространства. Особенности съемки в неординарных условиях освещения.

Раздел 19. 7.4. Фрагмент. Фотоэтюд.

Фрагмент как не классический вид изображения. Крупный план. Деталь как особый случай крупного плана. Предельный лаконизм композиции. Особая роль ритма. Высокое качество изображения.

Раздел 20. 7.5. Жанровая фотография

Методы съемки. Режиссура. Композиция. Пространство. Время. Внутренние силы. Динамика.

Раздел 21. 7.6. Фоторепортаж как ведущий раздел современной фотографии.

Образное средство информации о событиях. Документальность. Факт как основное содержание репортажа. Динамичность. Эмоциональность. Спортивный репортаж. Способы передачи движения: съемка «с проводкой» и «длительная экспозиция».

Раздел 22. 7.7. Архитектура

Два направления: городской пейзаж и памятники архитектуры. Учет эстетических представлений зодчего. Выбор времени года, времени дня и направление света. Точка съемки. Фокусное расстояние и исправление перспективных искажений.

Раздел 23. 7.8. Макросъемка

Способы получения изображения большого масштаба. Освещение. Глубина резкости. Фиксация зеркала.

Раздел 24. 7.9. Многокадровые формы

Иллюзионный монтаж. Неиллюзионный монтаж. Сюжет. Панорамная съемка.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

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. Катышева Д. Н. Вопросы теории драмы : действие, композиция, жанр : учебное пособие / Катышева Д. Н. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/133471>.

2. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.В. Паранюшкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/133859>. — Загл. с экрана.

3. 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>.

6.2 Дополнительная литература

1. Бессонова Н. В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта : учебное пособие. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. - 101 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68773>.

2. Жердев Е. В., Чепурова О. Б., Шлеюк С. Г., Мазурина Т. А. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 255 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.

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.

