

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СЪЕМОЧНОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки: Руководство студией анимационного
видеотворчества. Преподаватель

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цель: Сформировать у студентов комплекс теоретических знаний, навыков и умений в области видеосъемки, операторского мастерства, репортажной съемки, съемочного и осветительного оборудования.

Задачи:

1. Изучение теоретических основ операторского и съемочного мастерства.
2. Освоение современных приемов видео и фотосъемки.
3. Овладение изобразительными возможностями съемочной и осветительной аппаратуры.
4. Знакомство с законами композиции кино-видеокадра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Дисциплина «Съемочное мастерство» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модуля)» и относится к *Части, формируемой участниками образовательных отношений* ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией анимационного видеотворчества. Преподаватель».

Дисциплина изучается в 1-7 семестрах. Дисциплина строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История мирового кино и анимации», «Киновидеомонтаж», «Техника и технология анимационного производства».

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Мастерство режиссера анимационного фильма», «Изобразительное решение мультимедийного произведения», «Композиция и художественный образ».

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-2, ПК-4, ПК-8* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией анимационного видеотворчества. Преподаватель».

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
------------------	--------------------------	------------------------	---

ПК-2	<p>Способен использовать съёмочную, осветительную, проекционную технику и вспомогательное оборудование для видеосъёмки.</p> <p>Способен осуществлять студийную и репортажную звукозапись.</p>	<p>ПК-2.1.</p> <p>Знает принципы работы со съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратуры для студийной и монтажной звукозаписи.</p> <p>ПК-2.2.</p> <p>Умеет работать со съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратурой для студийной и монтажной звукозаписи.</p> <p>ПК-2.3.</p> <p>Владеет умениями, необходимыми для использования съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратуры для студийной и монтажной звукозаписи.</p>	<p>Знать:</p> <p>Принципиальные схемы устройства всех видов оборудования, используемых в процессе создания и демонстрации анимационных произведений искусств и принципы их работы, требования техники безопасности при работе с электрическими приборами и механизмами.</p> <p>Физические основы процесса звукозаписи, виды звукозаписи, разновидности и устройство звукозаписывающее оборудование, творческие возможности, роль, значение и требования к звуковой сфере аудио-визуального произведения.</p> <p>Основные программы нелинейного монтажа, устройство и принципы работы монтажного оборудования, требования к техническому качеству монтажа аудио-визуального произведения, творческие возможности и роль монтажа в анимации.</p> <p>Уметь:</p> <p>Использовать съёмочное и лабораторное оборудование для плёночного процесса.</p> <p>Проектировать схемы освещения в павильоне и на натуре, пользоваться основными и дополнительными техническими средствами для видеосъёмки.</p> <p>Осуществить запись фонограммы голоса, музыки, шумов, сложных фонограмм, специальных звуковых</p>
------	---	--	---

			<p>эффектов, монтировать фонограммы</p> <p>Смонтировать видеоряд из нескольких (не менее трех) исходных материалов.</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками работы со съемочным, осветительным, проекционным и монтажным оборудованием, вспомогательными принадлежностями.</p> <p>Навыками работы со съемочным, осветительным, проекционным и монтажным оборудованием, вспомогательными принадлежностями.</p> <p>Техническими и творческими приемами звукозаписи и озвучания аудиовизуальных произведений</p> <p>Техническими и творческими приемами нелинейного монтажа</p>
ПК-4	<p>Способен анализировать творческий процесс как объект управления, сформировать творческий коллектив и организовать процесс создания анимационного произведения.</p> <p>Способен осуществить творческое редактирование проекта .</p>	<p>ПК-4.1. Осведомлен в правилах организации управленческого процесса и творческого редактирования проекта.</p> <p>ПК-4.2. Умеет анализировать творческий процесс как проект управления.</p> <p>ПК-4.3.</p> <p>Владеет навыками организации творческого процесса создания</p>	<p>Знать:</p> <p>Этапы работы над Изобразительное решение мультимедийного произведениям произведением, состав творческой группы фильма и телепередачи, должностные обязанности и специфику работы всех членов съемочной группы Основы информационно-редакторской деятельности, роль и обязанности редактора в создании аудио-визуального произведения, специфические особенности текста в кино и на телевидении.</p> <p>Уметь:</p>

		<p>анимационного фильма.</p> <p>ПК- 4.4. Владеет навыками для осуществления творческого редактирования проектов.</p>	<p>Создать творческий коллектив, объяснить творческую задачу каждого члена съемочной группы, планировать каждый этап работы над аудио визуальным произведением, оценивать качество работы всех членов съемочной группы.</p> <p>Редактировать тексты разных жанров, осуществлять подготовку текстов к озвучанию.</p> <p>Владеть:</p> <p>Методами и приемами руководства коллективом, планирования работы коллектива со сложной структурой, психологией общения и руководства представителями различных творческих профессий.</p>
ПК-8	Применяет в своей профессиональной педагогической деятельности этические нормы поведения	<p>ПК 8.1 – Ознакомлен и способен осуществлять ценностно-ориентирующую, познавательную, воспитательную функции в отношении обучающихся, а также не выходить за рамки субординации.</p>	<p>Знать:</p> <p>Этические аспекты ведения преподавательской деятельности.</p> <p>Уметь:</p> <p>Применять знания о служебной этике на практике, не выходить за рамки субординации с обучающимися.</p> <p>Владеть:</p> <p>Умением соблюдать этические рамки.</p>

В результате изучения дисциплины студент должен:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Знать: основы видео и фотосъемки, профессиональные функции оператора и фотографа.

Уметь: применить в процессе создания фотоочерка, фотофильма или видеопроизведения знания и навыки в области художественного воплощения замысла средствами визуализации.

Владеть: навыками работы в разных жанрах и видах фототворчества и репортажной фотографии.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ.

Знать: изобразительные средства и возможности фотографии, кино и телевидения.

Уметь: воплотить в конкретных визуальных образах сценарно-режиссерский замысел аудио-визуального произведения с использованием всех изобразительных средств и приемов фотографии, кино, телевидения.

Владеть: классическими приемами фото и видеосъемки на натуре и в павильоне, работой с освещением, методами создания цвето-тонального решения произведения, приемами монтажно съемки.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Знать: особенности творческой манеры, секреты мастерства, эстетические приоритеты наиболее выдающихся отечественных и зарубежных кино и телеоператоров и фотомастеров.

Уметь: создать авторскую концепцию видеоряда аудио-визуального произведения.

Владеть: новаторскими приемами видео и фотосъемки, основанных на изучении творческого поиска в современных аудио-визуальных искусствах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 15 зе (540 акад. часов), из них контактных - 238 акад.ч.; СРС - 275 акад.часов, контроль- 27 акад.ч. (зачет В 3,6 семестрах, зачет с оценкой в 4м семестре, экзамен в 7м семестре).

4.2. Структура дисциплины

Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	
дисциплины			и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме						Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			лекц	ПР	СЕМ и МГ	ИЗ	ИКР	СРС		
Раздел 1. Теория съёмочного мастерства										
Возникновение профессии.	1	1-9		20				23		
Советская и российская операторские школы.	1	10-18		20				23		

Принципиальный подход к построению кадра.	2	1-6		20				23	Дискуссия, кейс-задача
Композиция при движении объекта и съёмочной камеры.	2	7-12		20				23	
Раздел 2. Практика съёмочного мастерства									
Киноосвещение и освещение съёмочных объектов	3	13-18		20				23	Дискуссия, кейс-задача
Чёрно-белое и цветное изображения.	3	1-9		20				23	Зачет
Различие в съемках на натуре и в интерьере	4	10-18		20				23	
Кинопортрет	4	1-6		18				23	Зачет с оценкой
Репортаж – прямая съемка события	5	7-12		20				23	Дискуссия, кейс-задача
Различные форматы съёмочных камер	5	13-18		20				23	
Характеристики устройств съёмочного оборудования.	6	1-9		20				23	Дискуссия, кейс-задача Зачет
Операторское оборудование для КИНО ТВ	7	10-18		20				22	Экзамен (27 ак.ч.)
Общее количество часов по учебному плану: 540 ак.ч., 15 зс				238				275	27

4.3 Краткое содержание курса

Теория съёмочного мастерства Тема 1. Возникновение профессии.

Рождение кинематографа и новой профессии в мире искусств. Трансформация представлений о роли оператора в создании фильма.

Определение понятий «камерамен», «кинематографист», «директор фотографии».

«Репродуктивный» период в операторском творчестве.

Влияние живописи. Импрессионистические и экспрессионистические тенденции в операторском искусстве. Проблема использования художественного опыта живописи в искусстве оператора. Рембрантовское освещение. Зрительная культура оператора

Теория фотогении, её влияние на становление операторского искусства.

Влияние кинопредпринимателей на развитие операторского ремесла. Внедрение в кино методов поточного производства. Диктат эстетических нормативов. Перенесение из фильма в фильм многократно выверенных приёмов съёмки.

Техническое качество исходных материалов.

Преодоление ремесленных стандартов лучшими операторами зарубежного кино (Г.Толанд, Дж. Уонг-Хоу, Г. Фигероа, Р. Кутар, К. Миякава, С. Нюквист, Ф. Янг).

Литература:

1. Головня, А.Д. Мастерство кинооператора / А. Д. Головня ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.А.Герасимова; Ред.-сост. Лобова Т.Г., Смирнов Б.А. - М. : Искусство, 1995. - 254,[1]с : ил. - ISBN 5-210-00206-3 : 30-.

Тема 2. Советская и российская операторские школы.

Кинооператорское мастерство в русской дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съёмках хроники революции, гражданской войны, социалистического строительства.

Первые советские художественные фильмы. Работы кинооператоров А. Левицкого, Ю. Желябужского, Л. Форестье и др. Становление советской школы кинооператорского искусства.

Осознание творческой роли оператора. Работа над визуальным образом фильма, его изобразительной стилистикой. Подчинение технических средств идейно-художественным задачам.

Достижения кинооператоров 20х – 30х годов. Примеры работ операторов Э. Тисе, А. Москвина, Д. Демуцкого – метод художественного творчества, новаторского изобразительного решения фильма, композиции кадра, киноосвещения, профессионального мастерства.

Поиски новых форм в период создания звукового кино. Значение работ кинооператоров А. Сигаева, Б. Волчека, Ю. Екельчика, М. Магитсона.....

Проблемы использования цвета в кино. Освоение новых систем кинематографа. Успехи кинооператоров С. Урусевского, В. Павлова, Л. Косматова, Ф. Проворова и др.

Подъём советского операторского искусства в 60 ые г.г. Творчество В. Юсова, Л. Пааташвили, Й. Гриццуса, Ю. Ильенко, Г. Лаврова, В. Дербенёва....

Новое поколение операторов в 70ые – П. Лебешев, Д. Долинин, Г. Рерберг, В. Климов.

Советские операторы-документалисты Р. Кармен, А. Калошин, С. Медынский, В. Микоша, В. Галин...

Идейно-творческие и производственные задачи советского кинооператорского искусства.

Литература:

1. Щербаков Ю.Н. Сам себе и оператор сам себе и режиссер / Ю. Н. Щербаков. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 444,[1]с. - (Учеб. курс). - ISBN 5-222-01478-9 : 90-.

2. Волинец М.М. Профессия - оператор : Учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Волинец. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 159,[1]с : ил. - (Телевиз. мастер-класс). - ISBN 5-7567-0325-X : 104-. - 116-.

3. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр : Учеб. пособие для студ. вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 108,[3]с : ил. - (Телевиз. мастер-класс). - ISBN 5-7567-0346-2 : 79-. - 88-56-. - 96-.

4. Операторское мастерство : учеб. прогр. для студ. специализ. "Индустрия досуга" каф. КДД / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Т.П. Ванченко]. - М. : МГУКИ, 2006. -

Тема 3. Принципиальный подход к построению кадра.

Объективная реальность: современная оптика для ТВ и кино. Действительные отличия объективов для видео и для кино. Кадр как элемент художественного произведения. Значение термина «кадр» на различных стадиях производства фильма: кадры сценарный, режиссёрский, операторский, монтажный.

Основные закономерности в построении живописной композиции: умение видеть, выбор живописного пятна, момент изображения, расположение масс, орнаментальность, геометрические схемы, цельность, сложность, контраст, сопоставление, колорит, акцент, ритм, свет, цвет, колорит, конструктивный и смысловой центр.

Композиция кадра. Определение границ кадра – первичный композиционный приём. Определение термина «план». Основные формы планов. Координация монтажных кадров. Принцип композиционного единства. Стилистика кинокадра.

Определение понятия «точка зрения».

Техническая сущность и сюжетная мотивировка в выборе точки зрения. Ракурс при статической и динамической съёмке. «Субъективная» и «объективная» камера.

Линейная и воздушная перспектива. Влияние на характер фотографического рисунка оптической системы. Деформирующий момент в оптической передаче объекта. Оптическая деформация, как композиционный приём.

Элемент времени. Общее понятие о темпе съёмки. Темповые изменения и их влияние на внутрикадровую динамику.

Эволюция кинематографической техники и ее влияние на развитие творческих приемов. Влияние творческих задач на развитие технических средств. Определяющие параметры ТВ объективов – удобство, стоимость, масса и габариты.

Литература:

1.Симаков, В.Д.Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д. Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200,[1]с. - 3-28-.

Тема 4. Композиция при движении объекта и съёмочной камеры.

Передача движения средствами живописи, скульптуры, архитектуры, фотографии. Неуравновешенность и разомкнутость динамической композиции.

Движение внутри статичного кадра. Работа оператора по сочетанию законов плоскостной композиции с законами движения по кадру и разбивкой движения по времени.

Ритм кинофильма и кинокадра. Ритм в немом кино. Ритм в игровых звуковых фильмах. Композиция движущегося кадра. Разрыв границ кадра. Смена углов и точек съёмки. Иллюзия реального пространства и времени. Соотношение статики и динамики в панораме. Раскрытие масштаба или смысла происходящего с помощью панорамы.

Трансфокация. Его достоинства и недостатки. Трансфокация как новые возможности расположения предметов в кадре. Поиск повода для движения кадра: движущийся элемент или актер.

Жесткое ограничение произведения бессмысленным и неоправданным движением камеры.

Литература:

1.Медынский С.Е.Оператор: Пространство. Кадр : Учеб. пособие для студ. вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 108,[3]с : ил. - (Телевиз. мастер-класс). - ISBN 5-7567-0346-2 : 79-. - 88-56-. - 96-.

2.Операторское мастерство : учеб. прогн. для студ. специализ. "Индустрия досуга" каф. КДД / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Т.П. Ванченко]. - М. : МГУКИ, 2006. - 15с. - 5-.

Раздел 2 Практика съёмочного мастерства

Тема 1. Киноосвещение и освещение съёмочных объектов

Свет как основное техническое средство образования фотографического изображения. Экспозиционный свет.

Цветовая температура и её практическое применение. Цветовая температура - величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света, и определяется она температурой абсолютно чёрного тела. В природе существуют различные источники света, которые окружают нас и освещают интерьеры, улицы, здания, людей. При съёмке на киноплёнку или видеоноситель некоторые из них не соответствуют стандартам цветовой температуры - 5500 К и 3200 К. Как находить правильное решение? Если мы захотим снимать на плёнке, сбалансированной для ламп накаливания (3200 К), при дневном освещении (5500 К) мы должны установить фильтр, который и даст необходимое смещение цветовой температуры ($312 - 181 = 131$ майред). Это значит, что придётся применить определённый фильтр, который повысит цветовую температуру. Обратный процесс 5500 К - 3200 К даст отрицательную величину (-131 майред). Такие светофильтры называются конверсионными.

Разные технологии изготовления фильтров: Kodak (фильтры Kodak Wratten 80-85 серий продаются под маркой производителя - фирмы Tiffen; маркировка также принята, в частности, фирмами Sokin и Noya); принятая фирмами Agfa и B+W - фильтр обозначается прямо в числах майред (точнее - декамайред) и указывается цвет фильтра: KB 3 означает синий фильтр со смещением в -30 майред, а KR 6 - янтарный, понижающий цветовую температуру на 60 майред и т. д.

Для измерения цветовой температуры выпускаются специальные приборы color meter - измеритель цвета. Они измеряют соотношения лучей источника в синей, зелёной и красной части спектра и рекомендуют коррекционные фильтры для двух стандартов - 3200 К и 5500 К. Можно пользоваться приближёнными значениями цветовых температур:

Лампы накаливания бытовые, 100 Вт – 2750, Галогенные – 3000, Импульсная лампа-вспышка – 5400, Дневной свет - 5500

Выявление светом линейно-объёмных элементов. Выявление фактур объектов. Световой акцент. Тональность изображения. Воздушная среда. Световой рефлекс.

Свет как характеристика места и времени действия. Драматургическая функция света. Свет как фактор художественного воздействия. Психологическое состояние героя и освещение. Значение света в портретной характеристике героя.

Естественный и эмоциональный световой эффект.

Принципиальное различие освещения рассеянным светом и освещения направленным на объект узким (концентрированным) световым лучом. Методика работы с «отраженным» светом.

Динамическое освещение – основа киноживописного решения сцен и эпизодов в фильме.

Литература:

1. Операторское мастерство : учеб. прогр. для студ. специализ. "Индустрия досуга" каф. КДД / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Т.П. Ванченко]. - М. : МГУКИ, 2006. - 15с. - 5-.

2. Симаков, В.Д. Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д. Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200,[1]с. - 3-28-.

Тема 2. Чёрно-белое и цветное изображения.

Природа цвета в кино. Локальный цвет.

Трудности освоения цвета в первых советских и зарубежных фильмах. Неестественное воспроизведение цвета на киноплёнке: искажение цвета лиц актёров, зелени растений, цвета декораций и костюмов.

Организация цвета в кинофильме. Ограничение цветных предметов в кадре. Объединение цветом пространства, выделение или нейтрализация формы предметов.

Колорит в живописи и кино. Проблема использования живописного колорита в кино- телефильме.

Цвет и музыка. Цветомузыкальные композиции. Достижения и просчеты цветовых композиций, получаемых на цветомузыкальных устройствах. Проблема использования музыкальной композиции в операторском искусстве.

С. Эйзенштейн о драматургии цвета в кино. Цветовой лейтмотив, линии движения цвета, переход цвета в кадре из одного в другой и т.д. Подчинение движения цвета в кадре (цвета костюма, предмета, фона) драматургии сцены и фильма в целом.

Цвет как драматургический элемент создания образа в фильме.

Литература:

.Лапаури А.А. Фотографическая оптика. Искусство, М.,1955

1.Гальперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при кино- и фотосъемке, Искусство, М., 1958

2.Балаш Б. Кино. М. 1968.

3. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981.

4.Голдовская М. Творчество и техника. М., 1986.

5. Голдовский Е. Введение в кинотехнику. М., 1974.

Тема 3. Различие в съемках на натуре и в интерьере.

Особенности съемки кинопейзажа. Человек и пейзаж. Животный мир и пейзаж.

Выбор места, времени съемки и необходимого эффекта освещения. «Состояние» природы как эмоциональное средство выражения драматургии фильма, характеристики персонажа, психологического состояния героя.

Съемки в пасмурную погоду. Съемка на снежной натуре. Съемка на водной натуре. Съемка в горах Подводная съемка. Аэросъемка.

Применение светофильтров. Съемка днем «под ночь». Режимная съемка.

Особенности освещения на натуре: использование зеркал, отражательной подсветки из фольги, ткани, экранов. Применение электрической подсветки.

Освещение в интерьере. Основные источники света в интерьере. Выбор светового состояния, раскрывающего замысел сюжета и настроение человека.

Установка дополнительного освещения. Рациональная установка осветительных приборов в интерьере при монтажной съемке.

Особенности освещения при съемке интерьеров с окнами, выходящими на пейзаж, и желании оператора использовать этот пейзаж в панораме, снимаемой в комнате.

Особенность экспонометрического режима. Визуальный и инструментальный контроль. Желательность проведения фото и кинопроб.

Возможность применения на практике подручных средств для движения камеры на натуре и в интерьере.

Литература:

. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981.

1.Голдовская М. Творчество и техника. М., 1986.

2. Голдовский Е. Введение в кинотехнику. М., 1974.

Тема 4. Кинопортрет

Специфика работы при создании кинопортрета. Метод наблюдения. Возможность длительного наблюдения при съемке фильма.

Общение с человеком перед камерой. Проблема установления контакта. «Деликатная» камера.

Метод прямой съемки. Метод «привычной» камеры. Метод скрытой камеры. Метод восстановления факта.

Сохранение стилевого единства при работе всеми методами. Достижение убедительности и достоверности происходящего в кадре события.

Умение выразительно показать характерные детали: глаза, руки, жесты, интонации, создающие неповторимый образ человека.

Использование длиннофокусной оптики, светосильной оптики, высокочувствительной пленки.

Тема 5. Репортаж – прямая съемка события

Информационные возможности кинокамеры. Эффект соучастия. Достоверность кадра как средство эмоционального воздействия на зрителя.

Специфика творческой и производственной деятельности оператора, ведущего прямую съемку действительности.

Умение оператора самостоятельно снять и смонтировать репортажный фильм.

Решающее значение личности оператора, его принципиально-творческих устремлений при создании репортажного фильма.

Подготовка к событийным съемкам. Значение «сценария» предстоящего события. Предварительный выбор точек съемки. Съемка несколькими камерами. Момент съемки. Умение вести монтажную съемку. Значение крупного плана, детали, перебивки.

Эволюция кино и телевизионной техники и их влияние на развитие приемов кинорепортажа.

Съемка репортажа портативными телекамерами. Преимущества и недостатки видеофильма в сравнении с кинофильмом в эстетическом, технологическом и производственном аспектах. Видеозапись как перспективное направление в развитии кинорепортажа.

Телевизионный репортажный портрет как новый жанр видеодокументального экрана.

Тема 6. Различные форматы съёмочных камер

Запись изображения сделанные видеоспособом. Хранение видеоплѐнки.

Форматы портативных видеокамер и основные системы телевидения.

Профессиональный формат Betacam. Композитные и компонентные сигналы.

Разрешающая способность различных форматов.

Системы цветного телевидения: NTSC, SEKAM, PAL.

Общие характеристики моноблочных камкодеров

Цифровые камкордеры (DVW-709WSP) объединяющие в себе цветную ТВ камеру, в которой используются ПЗС-матрицы с межстрочным переносом зарядов (IT) типа Power HADTM, и портативный видеоманитофон формата Digital BETACAM. Уникальные широкоформатные матрицы ПЗС DVW-709WSP позволяют получать изображение в двух форматах: 16:9 и 3:4. Прекрасное качество изображения, высокая чувствительность, портативность и пылевлагонепроницаемость конструкции делают этот камкордер идеальным для применения в областях видеожурналистики и внестудийного видеопроизводства. Применение нового метода обработки цифровых сигналов позволило дополнительно улучшить качество изображения и упростить пользование камкордером.

Новые LCD и HDTV технологии от AU Optronics

Тема 7. Характеристики устройств съёмочного оборудования.

Новая оптика для видеокамер. Широкоугольный объектив A13x4,5, созданный по технологии WIDE POWER Fujinon. Угол охвата изображения 93,38 град. по горизонтали в формате 16:9 (при дисторсии менее 1%), имеет 13-кратное увеличение и весит 1,83 кг. Система внутренней фокусировки помогает избежать эффекта изменения размера изображения, возникающего из-за

смещения оптической оси в момент наведения фокуса. Минимальное фокусное расстояние объектива - 4,5 мм. Компенсирующая функция позволяет синхронизировать работу механизмов масштабирования и фокуса при сохранении необходимого угла поля зрения.

Широкоугольные насадки "Рыбий глаз" канадской фирмы Cavigion для получения кадра с эффектом выпуклой поверхности. Насадка Cavigion PFA03x72B, разработанная для камер Canon DM-XL 1S, даёт кратность $\times 0,25$, что даёт угол обзора до 120 град.

Тема 8 . Операторское оборудование для КИНО ТВ

Фильтры. Для видеосъёмки на больших высотах, а также вдоль поверхности воды, где велико влияние ультрафиолетового излучения, применяются фильтры. Например фильтр HAZE 2A, поглощающий это излучение более чем на 3/4, уменьшая тем самым избыток синего и улучшая цветопередачу.

Уменьшив размеры пикселя ПЗС-сенсора, удалось добиться существенного снижения энергопотребления, а также создать 6-мегапиксельную матрицу с габаритами, соответствующими 4-мегапиксельной.

Система самодиагностики объектива. Система FIND (Focused Intelligent Network Diagnosis) фирмы Fujinon позволяет автоматически анализировать состояние электронных компонентов объектива, давая возможность выявить неисправность еще до того, как диагностируемый узел выйдет из строя.

Принципиальные отличительные особенности видеокамер HDV Меняющиеся форматы кадра. Съёмка и воспроизведение в системах PAL и NTSC. Возможность записи при съёмке на **съёмный жесткий диск (DR-HD100)**, что позволяет значительно увеличить время записи по сравнению со стандартной кассетой. Ведение параллельной записи на оба носителя. Функция предварительной записью. Жесткий съёмный диск и нелинейный монтаж (**Conopus Edius for HDV, Pinnacle Systems, Liquid Edition Pro**).

Тема 9. Основные этапы производства фильма

Оператор-постановщик в художественном фильме, его творческие и производственные обязанности. Участие оператора в создании киносценария. Работа над режиссерской разработкой и **операторской экспликацией**.

Участие оператора в создании постановочного проекта фильма и составление генеральной сметы.

Создание операторской группы. Подготовка технических средств.

Подготовительный период в работе оператора. Выбор мест натурных съемок. Фото, кино- и видеопробы актеров, поиск портрета. Раскадровка.

Приемка декорации. Освоение объекта. Установка света и камеры. Репетиции. Съёмка. Работа в лаборатории при съёмке на киноплёнку. Просмотр снятого материала.

Завершение работ по фильму: монтаж негатива и печать копии (если на киноплёнке)

Литература:

Тема 10. Изобразительное решение игрового фильма

Творческое содружество оператора с режиссером, художником, актером, звукооператором.

Жанры фильма и специфические задачи, стоящие в связи с этим перед оператором.

Художественно-творческие приемы и средства изобразительной выразительности в фильме. Поиск стилистики фильма в раскадровке. Приготовление операторских карт. Нахождение внешнего облика персонажа, влияние изобразительного решения на выразительность образа.

Значение выбора природы и времени съемки для изобразительной трактовки сцены, эпизода фильма.

Влияние мастерства каждого из создателей фильма на изобразительное решение.

Литература:

1. Операторское мастерство : учеб. прогр. для студ. специализ. "Индустрия досуга" каф. КДД / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. Т.П. Ванченко]. - М. : МГУКИ, 2006. - 15с. - 5-.

2. Симаков, В.Д. Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д. Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200,[1]с. - 3-28-.

Тема 11. Экранный образ актера

Актер в образе персонажа на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых характеристик. Работа оператора над актерскими сценами, композицией и освещением в павильоне и на натуре.

Поиск изобразительного решения экранного образа в соответствии с индивидуальностью актера и стилем фильма. Примеры из кинофильмов.

Взаимопонимание между актером и оператором при создании экранного образа. Метод «волевой» и «приспосабливающейся» композиции кадра при работе с актером. Подчинение техники задачам актерского исполнительства.

Литература:

1. Бэдли Х.. Техника документального фильма.- М., 1972.

2. Галкина С.Т. Простое волшебство. М., 1983

4. Гальперин А.В. Из истории операторского искусства. М., 1983

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины Съёмочное мастерство (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

2. Фонд оценочных средств по дисциплине Съёмочное мастерство (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре теле-, кино-, фотоискусств, кабинет 311 3 учебного корпуса)

Предмет относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы

предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть стары проверенный рецепт, При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения которые первыми приходят в голову. Как правило это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создание произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки или запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо нарисовать раскадровку, (схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов).

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

Поскольку дисциплина тесно связана с техническими дисциплинами, такими как «Съемочная техника» и «Видеотехника», перед началом работы необходимо ознакомиться со специальной справочной литературой.

Внимание! Электрическое оборудование в съемочном павильоне и монтажной требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. На первом занятии по предмету Съемочное мастерство зав.лабораторией или преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, после чего студенты расписываются в ведомости.

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Съемочное мастерство» в предлагаемой методике обучения выступает использование лекционных, а также активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, выездные съемки, просмотр и обсуждение фильмов и телепрограмм)) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по съемочному мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, рассматриваются исторические этапы развития и становления национальных киношкол и телестудий. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **практические занятия** позволяют студентам самостоятельно выполнить съемочные работы, заданные преподавателем.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях конкретную литературу. Параллельно рекомендуется находить и просматривать предлагаемые конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранной специальности.

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, практические, фронтальные, индивидуальные.

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль:	
- опрос	зачтено/не зачтено
- участие в дискуссии на семинаре	
- тестовые задания	Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)
Промежуточная аттестация	
Зачет	Зачтено/ незачтено
Зачет с оценкой	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Экзамен	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
----------------------	--

<p>«Отлично»/ зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
<p>«Хорошо»/ зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
<p>«Удовлетворительно» / зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;

	<ul style="list-style-type: none"> - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно» / не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине

Тестирование

Выбор одного варианта ответа из предложенного множества:

- При съёмке диалога один из героев начал двигаться в сторону. Линия взаимодействия:
  - Не двигается, так как камера неподвижна
  - Меняет угол
  - Всё зависит от замысла режиссёра
- Восприятие зрителем объекта съёмки больше всего зависит от:
  - Освещения
  - Контекста (фона)
  - Угла съёмки
- Во время съёмки вдруг резко меняются условия, сильно влияющие на видеоматериал (например, солнце зашло за тучу). Режиссёр никак не реагирует на это событие. Оператор:
  - Должен немедленно остановить съёмку, так как он отвечает за качество
  - Должен снять дубль до конца и сказать о случившемся режиссёру
  - Поставить соответствующую отметку в документации, чтобы на монтаже предприняли меры для исправления
- При съёмке репортажа один из героев вдруг немного «выпал» из кадра.
  - Оператор должен как можно быстрее скорректировать план, чтобы этого не повторилось.
  - Можно ничего не делать – ведь это не сильно влияет на восприятие сцены.

в. Если это событие не является случайным и будет повторяться, то оператор медленно и плавно корректирует план.

5. Оператор знает, что в ходе постановочной съёмки герою предстоит довольно быстро переместиться после продолжительного статичного положения. Наилучшее решение в данной ситуации:

- а. С самого начала оставить место для перемещения, чтобы герой не выпал из кадра
- б. Скорректировать план за некоторое время до перемещения из статичного положения
- в. Плавно сопроводить героя, заранее отрепетировав момент выхода из статики

6. У нас есть отснятый кадр. Высоту объектива и наклон камеры, которой его сделали, можно определить по:

- а. Теням и их расположению относительно объекта съёмки
- б. Угловой скорости объектов относительно наблюдателя
- в. Углу схождения параллельных линий, ограничивающих тот или иной объект (например, здание, дорога)

7. Если в кадре есть несколько объектов, то задача оператора:

- а. Дать возможность зрителю все их рассмотреть
- б. Выстроить кадр так, чтобы выделить значимые элементы
- в. Объект съёмки может быть только один

8. Открытый кадр:

- а. Заставляет зрителя додумывать изображение, не вошедшее в кадр
- б. Кадр, снятый с максимально открытой диафрагмой
- в. Кадр, содержащий незаконченное движение объекта

9. На визуальное равновесие кадра влияют:

- а. Визуальная значимость и направление движения объектов
- б. Только направление движения объектов
- в. Только контраст объектов

10. Цифровые видеокамеры записывают изображение на:

- а. матрицу
- б. магнитную пленку
- в. Карту памяти

11. Чем обусловлен выбор разных стандартов видеозаписи в странах мира?

- а. экономическими причинами
- б. национальными традициями
- в. Особенности научно-технического развития страны

12. В чём отличие цифровых кинокамер от видеокамер?

- а. принципиальным устройством
- б. способом записи изображения
- в. Форматом видеозаписи

13. Композиция кадра это:

- а. соединение всех элементов кадра в единое целое
- б. формат и крупность планов;
- в. расположение линий внутри кадра

14. Что такое правило «Золотого сечения»?

- а. соотношение сторон кадра;
- б. способ гармонизации кадра;
- в. способ организации зрительского внимания в кадре.

15. Какие особенности необходимо учитывать при определении границ кадра?

- а. особенности объекта;
- б. крупность плана по сценарию;
- в. Фокусное расстояние объектива.

16. Характер освещения бывает

- а) рассеянным;
- б) направленным;
- в) комбинированным;
- г) естественным.

17. Какой основной источник света в природе?

- а) огонь
- б) солнце
- в) звезды

18. От чего не зависит характер освещения объекта?

- а) от времени суток;
- б) от напряжения в сети;
- в) от количества источников света.

19. Что обозначает диафрагма?

- а) соотношение диаметра отверстия и фокусного расстояния;
- б) соотношение диаметра отверстия и диаметра объектива;
- в) соотношение диаметра отверстия и диагонали пленки.

20. Какие характеристики бывают у объективов?

- а) фокусное расстояние;
- б) выдержка;
- в) светосила.

21. Является ли оператор обладателем авторского права на произведение аудио-визуального искусства?

- а) да
- б) нет
- в) является, если это указано в договоре.

22. Какой эффект можно получить за счёт съёмки против солнца ?

- а) силуэт переднего плана;
- б) световой ореол вокруг объектов;
- в) дополнительная дозированная засветка.

23. Что означает съёмка восьмёркой ?

- а) съёмка поочередно двух разговаривающих людей;
- б) съёмка с обратной точки;
- в) съёмка слева-направо и обратно.

24. Кто из операторов первый в художественном кино применил ручную съемку:
а) Павел Лебешев;
б) Николай Урусовский;
в) Юрий Редберг.
25. Эффект Кулешова это:
а) специфические приемы киномонтажа;
б) новаторские методы киносъемки;
в) виды комбинированных съемок.
26. Какого вида освещения нет в природе?
а) направленного;
б) рассеянного;
в) отраженного.
27. Какого из этих видов панорам не существует:
а) вертикальная;
б) горизонтальная;
в) сопровождения;
г) диагональная.
28. Как за счёт света можно добиться разного эмоционального настроения?
а) с помощью свето-теневого рисунка;
б) при помощи яркости света;
в) изменением схем освещения.
29. Цветовая температура это?
а) температура нагрева абсолютно черного тела до цветности свечения источника света;
б) температура до которой разогревается источник света во время работы;
в) температура нагрева цветных объектов в кадре.
30. Что из перечисленного не относится к операторским приемам?
а) перетяжка;
б) перекидка;
в) проезд.

Ключи к тесту представлены в ФОС дисциплины «Съемочное мастерство».

Кейс-задача 1

по дисциплине «Съемочное мастерство»

Студентам предлагаются съемочные задачи по всем пунктам блоков задач в соответствии разделами курса. Описания выполненных съемок должны содержать анализ конкретных съемочных задач и полученных результатов.

Кейс-задача 2

по дисциплине «Съемочное мастерство»

Задания:

1. Разработать рекомендации к постановочному проекту.
2. Разработать планировку мизансцен и съемочных точек, схем освещения, приемов съемки.
3. Разработать рекомендации к осуществлению съемки на натуре.

Кейс-задача 3

по дисциплине «Съемочное мастерство»

Задания:

1. Экспериментально определить динамический диапазон применяемой при выполнении заданий фотокамеры.
2. Сделать ряд снимков, выявляющих фактуру и форму различных предметов.
3. Сделать ряд снимков при различных условиях естественного и искусственного освещения.
4. Сделать ряд снимков в условиях режимного освещения.
4. Сделать ряд снимков объектов в движении.
5. Выполнить блоки фотографий различных жанров с вариациями специфики в каждом жанре.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

Студентам предлагается выполнить ряд съемочных работ, на практике подтверждающих уровень освоения ими теоретического материала следующих видов:

1. Съемка объектов в павильоне.
2. Съемка в интерьере.
3. Съемка на природе.
4. Съемка панорамы
5. Съемка в различное время суток.
6. Съемка с источником света в кадре
7. Стилизация под известного оператора.
8. Съемка документального ролика.
9. Съемка игрового видеоролика.

Вопросы к коллоквиумам и дискуссиям:

1. Советская и российская операторская школа.
Становление советской школы операторского искусства.
Творческая роль оператора в работе над фильмом.
Оператор в немом и звуковом кино.
Подъем советского операторского искусства в немом и звуковом кино
Творческий портрет известного оператора (на выбор студента)

2. Различия в съемках на природе и в интерьере.
Особенности съемки кинопейзажа
Особенности освещения на природе.
Освещение в интерьере. Понятие «ключевой свет».
Операторские приемы и спец. техника.

3 Цифровые видеокамеры
Чем обусловлен выбор разных стандартов видеозаписи в странах мира?
В чём отличие цифровых кинокамер от видеокамер?
Для чего используют кинокамеры с разрешением Full HD 4K?

2. Композиция кадра
Что такое правило «Золотого сечения»?
Какие особенности необходимо учитывать при определении границ кадра?
Как правильно построить композицию?

3. Характер освещения
Какими величинами определяются яркости?
Какие бывают характеры освещения в природе?
От чего зависит характер освещения объекта?

4. Работа с оптикой

Что обозначает диафрагма?

Какие характеристики бывают у объективов?

Как различается угол поля зрения у разных объективов?

5. Производственные и творческие обязанности оператора

Как вы думаете, в чём заключается природа кинооператора?

Какова роль оператора к съёмкам кинопроизведения?

Почему оператор является соавтором кинопроизведения?

6. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма

За счёт чего создаваемое вами изображение может стать выразительным и запоминающимся?

Как правильно выставить композицию?

Какой эффект можно получить за счёт съёмки против солнца или когда оно светит сбоку?

7. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма

Где необходимо располагать источник света в павильоне?

Какой фон должен быть и что должно входить в кадр?

Что означает съёмка восьмёркой и где её используют?

8. Российская школа операторского искусства.

История и становление.

Назовите главных представителей русской операторской школы и фильмы, которые они сняли? Какие отличия в съёмки вы можете заметить в русской и французской школах в довоенный период с точки зрения операторского мастерства?

9. Мастерство кинооператора в довоенных фильмах.

Какие новые приемы использовались в фильме «Андалузский Пес» Бунюэля?

В чём заключался смысл в эффектах Кулешова?

Какие бывают уровни монтажа в американских фильмах, как они влияют на восприятие фильма?

10. Реальный мир и его экранная модель.

Как за счёт света можно добиться разного эмоционального настроения?

Какие бывают законы константности величины и формы?

Как движение камеры может передать эмоции экранного мира?

11. Философия фотографии и кинематографа

Что такое художественный образ?

В чём заключается философия кинематографа?

В чём заключается философия фотографии?

12. Цветовая температура

Что такое цветовая температура?

Какие бывают значения цветовой температуры?

Какие бывают световые излучения?

13. Основные этапы кинопроизводства.

Роль оператора в подготовительном периоде.

Операторская экспликация.

Съемочный период.

Роль оператора в монтажный период.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ПО ПРЕДМЕТУ «СЪЕМОЧНОЕ МАСТЕРСТВО»

1. С кем из съемочной группы оператор работает в более тесном контакте.
2. Какие операторские приемы вы знаете?
3. Какие виды света вам известны?
4. В каких единицах измеряется световая температура?
5. Какие существуют виды панорам?
6. Какие приборы и приспособления используются оператором на натурной съемке?
7. Кто входит в операторскую группу?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ

2 СЕМЕСТР

1. Написание сценарного плана, разработка режиссёрского сценария, раскадровка;
2. Выбор точки съёмки, ракурсная разномасштабная съёмка (вид снизу, вид сверху и на близком расстоянии);
3. Съёмка панорам (обзорной, сопровождения и «переброс взгляда»), работа с трансфокатором (отъезд, наезд), динамические виды съёмки (проходы, пробежки), съёмка с движения;
4. Съёмка с движения;
5. Сложные ракурсы съёмки;
6. Обратные точки съёмки;
7. Съёмка методом субъективной камеры.
8. Съёмка на натуре методом перспективного совмещения, покадровая съёмка с определенными временными интервалами, стоп-кадр;
9. Съёмка выбранной природы и разномасштабных объектов флоры и фауны;
10. Съёмка различных видов пейзажей в режимное время суток: до восхода солнца и после его заката

3 СЕМЕСТР

1. Выразительные средства экранных искусств.
2. Жанры телевизионной документалистики.
3. Творчество Дзиги Вертова
4. Приемы и виды съёмки, ракурс.
5. Советская школа операторского искусства
6. Творчество Сергея Урусевского
7. Значение фона в композиционном построении кадра.
8. Работа оператора с фонами натурными и павильонными.
9. Экранная иллюзия реальности
10. Виды освещения: эффектное, имитация солнечного света и др.
11. Особенности операторской работы при искусственном и естественном освещении.
12. Цветовая температура. Спектральный состав освещения

- 13 Эстетика эксцентризма.
14. Создание иллюзии средствами монтажа временных и пространственных перемещений.

4 СЕМЕСТР

1. Идея и тема.
2. Основные жанры современного телевидения.
3. Основные жанры кино-, телевидеодокументалистики.
4. Основные жанры игровых передач и кинотелефильмов.
5. Приемы монтажа.
6. Виды монтажа.
7. Субъективная и объективная камера.
8. Внутрикадровый монтаж. Фильм одного кадра..
9. Основные понятия драматургии (история, три акта, событие, конфликт, драматическая ситуация, драматические перипетии и т.д.).
10. Материал аудиовизуального произведения.
11. Организация динамики фильма.
12. Звукозрительный монтаж.
13. Мизансцена. Основные приемы и принципы построения мизансцен.

5 СЕМЕСТР

1. Общий, средний, крупный планы. Деталь, как средство выразительности.
2. Выделение сюжетно-композиционного центра кадра.
3. Световой и цветовой контрасты.
4. Динамичные приемы съемки
5. Формирование телевизионного изображения
6. Оптико-фоническая целостность экранного произведения
7. Картинная плоскость кадра, как смысловая единица информации.
8. Кадр-троп, кадр-символ.
9. Репортаж — основа телевизионного информационного вещания.
10. Работа оператора над информационными блоками и общественно-политическими программами
11. Особенности съемки спортивных сюжетов, фильмов
12. Специфика работы оператора над научно-исследовательским материалом, экспериментальной наукой, новейшими технологиями.
13. Цвет как выразительное и изобразительное средство
14. Понятие ритма. Ритм декорационных и натуральных элементов. Темпоритм мизансцены.
15. Особенности съемки телеспектаклей, фильмов-балетов, фильмов-спектаклей.
16. Коммутация осветительной аппаратуры в студии и в павильоне

6 СЕМЕСТР

1. Создание экранного времени и пространства. Ссужение и растяжение времени.
2. Основные приемы съемок.
3. Образ в аудиовизуальном произведении.
4. Заявка на фильм. Премис. Экспозе. (Что включают в себя).
5. Поэпизодый план. Тритмент.

6. Сценарий документального фильма.
7. Сценарий игрового короткометражного фильма (основные составляющие)
8. Темп и ритм.
9. Глоссарий.
10. Работа на съёмочной площадке.
11. Новые технологии и достижения в области формы документального и игрового кино.
12. Российские и зарубежные кино-, телевидеофестивали.

7 СЕМЕСТР

1. Логика работы над композицией в постановочной и репортажной фотографии.
2. Элементы фотоизображений.
3. Простой и сложный смысловые центры.
4. Крупность плана.
5. Понятие и использования равновесия в композиции.
6. Композиционные линии в кадре.
7. Средства имитации объема и перспективы в картинной плоскости.
8. Структурный план картинной плоскости (психологическое влияние размещения и направленности изображений объектов в различных местах кадра).
9. Точка съемки и ракурс.
10. Ритмика.
11. Особенности передачи движения.
12. Обрамление как композиционный прием.
13. Функции фона.
14. Оптические способы влияния на выразительность кадра.
15. Цветовое решение фотографии (монохром, тонирование, колорит)

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ.

Основная литература:

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора.-М.: 1995.
2. Гальперин А. Из истории операторского искусства. -М.: 1983.
3. Голдовская М. Творчество и техника. –М.: 1986.
4. Ершов К., Дементьев С. Видеооборудование: справочное пособие. С.Пб.: 1993.
5. Желябужский Ю. Изобразительная композиция фильма. –М.: 1960.
6. Кармен Р. Искусство кинорепортажа.-М.:1978.
7. Медынский С. Компонуем кинокадр.-М.: 1992.
8. Ромм М. Об изобразительном решении фильма. –М.: 1976.
9. Шорохов У. Основы композиции. –М.: 1979.
10. Толмачев В. Производство телефильмов.-М.: 1978.
11. Чигорин Н. План и съемка научно-популярного фильма. –М.: 1979.

Дополнительная литература:

1. Андроникова М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового кино.М.: 1980.
2. Балаш Б. Кино. –М.: 1968.
3. Заплатин М Съемка пейзажа. –М.: 1972.
4. Косматов Л. Колорит в фильме. Вопросы киноискусства. Вып.4.-М.:1960.

5. Масуренков Д. Путешественник с киноаппаратом. –М.: 1986.
6. Панфилов Д. Школа кинолюбителя. –М.: 1979.
7. Фелонов Л. Современные формы монтажа.-М.: 1982.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
  2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
  3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
  4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
  5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
  6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
  7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
- , год выпуска, номера страниц, название сайта).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система e-library.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
9. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
10. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
11. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
12. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли фотографии:

<http://www.dofmaster.com/> - калькулятор глубины резкости

<http://photo-element.ru/> - крупнейшее собрание статей о фотографии

<http://www.pinhole.ru/> - альтернативные методы печати и пинхол

<https://russiainphoto.ru/> - история России в фотографиях

<https://www.europeana.eu/portal/en/collections/photography> - Европейская коллекция фотографий (2,2 млн изображений), сделанных в первые 100 лет изобретения фотографии

<https://monovisions.com/> - журнал о черно-белой фотографии

<https://oldcamera.ru/#> - старая фототехника, книги

<https://rosphoto.com/> - журнал Российское фото

<https://www.photographer.ru/> - сайт о современной фотографии

<https://www.monolens.ru/> - сайт про монокли

<https://cameralabs.org/> - крупный сайт о фотографии, кинематографии и художниках

<http://www.fotolandscape.com/> - про пейзажную фотографию

---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Программой курса предусмотрены практические занятия, экскурсии. Самостоятельная работа студентов (СРС) по курсу предполагает написание контрольных работ, рефератов и проектов.

Методика преподавания дисциплины «Съемочное мастерство» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, приобретению навыков профессиональной видео съемки..

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Съемочное мастерство» обеспечивает:

- закрепление знаний и навыков, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде;
- формирование практических навыков работы с различным съемочным и осветительным оборудованием.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система elibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История зарубежной фотографии» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием. Фильмотека, состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов.
Занятия мелкогруппового типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p> <p>Съемочный павильон кафедры фотомастерства оснащенный осветительным оборудованием, учебная телестудия, оснащенная съемочным и осветительным оборудованием, мониторами для мультикамерной съемки, микшерными режиссерскими пультами.</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»;

	<p>4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»;</p> <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
--	--

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
  - письменные задания выполняются на компьютере;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Автор (ы) <u>Каламкаров М.Р.</u>
