

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Сакварелидзе
(подпись)

«31» август 2022г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Работа с освещением в операторской практике»

Москва – 2022

Программа повышения квалификации: «Работа с освещением в операторской практике»

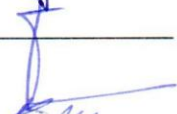
Составители Купцов И.В.; Онипенко М.С.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам / Попеску В.Г.

Декан операторского факультета / Архипов П.Б.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов

кино и телевидения / Зуйков В.С.

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. N 251н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);

- Профессиональный стандарт 11.007 «Оператор средств массовой информации», утвержденный приказом Минтруда России от 04.06.2014 № 357н;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 55.05.03 Кинооператорство, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2017г. № 821;

- письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о квалификации»

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

1.3. Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы

1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.

1.5. Срок освоения программы: 36 акад. часов, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.

1.6. Форма обучения: данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.

1.7. Категория обучающихся: все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.

1.8. Форма аттестации обучающихся: итоговая аттестация проходящая в форме зачета, на который выносятся устный опрос.

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цель и задачи реализации программы

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей программы, изучение творческой и технической составляющей при работе оператора со светом.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний в области операторской практики при работе с освещением;
- понимание технических особенностей использования осветительного оборудования;
- освоение практических навыков установки света на натуре и в павильоне;

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- теоретические основы светотехники и экспонометрии;
- практические аспекты работы с освещением;
- современное осветительное оборудование и грип;
- знать интересные примеры работы со светом в фильмах;

уметь:

- рисовать схемы света и планировать съемки;
- выставлять освещение на съемочной площадке;
- работать с естественным светом на натуре;

иметь практический опыт:

- по работе с осветительными приборами и вспомогательным осветительным оборудованием.

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПКО-2	Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты
-------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«История и теория операторского искусства»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	В чём секрет киноизображения? Почему зачастую результаты наших видеосъёмок не похожи на кадры из кино?	2	2	
2.	Основы светотехники. Распространение света в пространстве. Осветительное оборудование и его задачи. Виды света. Типы осветительных приборов. Вспомогательное осветительное оборудование. Цветность приборов. Цветовой баланс.	6	6	
3.	Основы экспонометрии. Влияние света на сенсор камеры. Факторы, влияющие на экспозицию. Контраст освещения. Динамический диапазон камеры и интервал яркостей объекта.	4	4	
4.	Работа с естественным светом на природе. Факторы, влияющие на освещенность. Съёмка в пасмурный и солнечный день. Съёмка в режим. Применение подсветки на природе. Творческие примеры работы со светом в фильмах. Съёмка день под ночь.	4	4	
5.	Работа со светом в павильоне. Основные виды света. «Голливудская система». Установка света. Портретный свет. Мизансцена и свет. Принцип монтажа по свету. Творческие примеры использования освещения в различных фильмах.	6	6	
6.	Световой эффект (дневной свет, настольная лампа, керосиновая лампа), разный контраст и разные световые состояния. Примеры различных световых эффектов из кинофильмов. Эффектный свет. Работа с цветом при воссоздании эффектного света. Динамичный свет.	10	10	
	Зачет	4		
	ИТОГО	36	32	

В процессе обучения демонстрируются материалы. Рассмотрение каждой темы сопровождается ответом на вопросы слушателей.

6. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции. Практические занятия	<ul style="list-style-type: none"> • Аудитория с мультимедийным проектором, звуковым оборудованием, экран; • Оборудование для обеспечения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий • Специализированный павильон для киносъемок с осветительным оборудованием и грипом

7. Учебно-методическое обеспечение программы

Список учебной литературы

7.1. Основная литература:

Артюшин Л., Барский И., Винокур А. Справочник кинооператора. М., Галактика-Л, 1999.

Головня А. Мастерство кинооператора. – М., Искусство, 1995.

Грирсон Т. и Гудридж М. Профессия кинооператор - М., Рипол классик, 2014.

Долинин Д. Киноизображение для чайников. - СПб., 2011г.

Железняков В. Cinematographer. Человек с фабрики грез. – М.: «Пробел-2000», 2004г.

Железняков В. Свет и контраст. М., ВГИК. 2001

Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992

Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004

Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съемка действительности. М., Изд. «625», 2008

7.2 Дополнительная литература

Карлсон В., Карслон С. Настольная книга осветителя. М., ГИТР. 2004.

Уилки Б. Создание спецэффектов. М., ГИТР. 2006.

Журнал «Техника и технология кино»

Журнал «625»

Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)

Журнал «American Cinematographer» (на английском языке)

Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

7.3 Интернет-ресурсы

1. <https://www.frameforge.com/>
2. <https://www.hollywoodcamerawork.com/>
3. <http://cyberfilmschool.com/>
4. <http://www.nibley.com/>
5. <https://theasc.com/>
6. <https://ascmag.com/current-issue>
7. <http://soc.org/>
8. <https://filmmakeriq.com/>
9. <https://www.raindance.org/the-7-step-film-directing-formula/>
10. <http://www.elementsofcinema.com/directing/DIRECTING.html>
11. <https://www.studentfilmmakers.com/>
12. <https://3dwarehouse.sketchup.com/>
13. www.fond-kino.ru
14. <http://kinoglaz.ru> сайт гильдии кинооператоров России
15. <http://kinooperator.ru>
16. [www. proficinema.ru](http://www.proficinema.ru)
17. www.prospekt.org (электронные версии книг)
18. www.screenwriter.ru
19. Программа Кинопоиск

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено).

Форма зачёта – устный ответ на вопрос.

Контрольные вопросы для устного опроса по курсу:

1. Природа света, распространение света в пространстве.
2. Осветительное оборудование и его задачи. Типы осветительных приборов.
3. Вспомогательное осветительное оборудование.
4. Основные виды света, творческие и технические задачи.
5. Цветовой баланс камеры и осветительных приборов, их взаимосвязь.
6. Основные факторы, влияющие на экспозицию.
7. Динамический диапазон камеры и интервал яркостей объекта.
8. Работа с естественным светом на натуре в пасмурный день.
9. Работа с естественным светом на натуре в солнечный день.
10. Особенности проведения съемка в режим, технические сложности и творческие задачи.
11. Применение дополнительного осветительного оборудования на натуре: отражателей, рассеивателей и затенителей.
12. Съемка день под ночь, творческие особенности и технические сложности. Привести примеры из фильмов.
13. «Голливудская система», основные творческие и технические особенности, привести примеры из фильмов.
14. Особенности работы с портретным светом, привести примеры из фильмов.
15. Взаимосвязь мизансцены и освещения.
16. Принципы монтажа по свету.
17. Что такое световой эффект, и особенности его воссоздания в павильоне.
18. Что такое контраст освещения. Творческая работа с контрастом освещения, привести примеры из фильмов.
19. Эффектный свет его творческие особенности.
20. Работа с цветом при воссоздании эффекта освещения, привести примеры из фильмов.
21. Динамичный свет и особенности его творческого использования. Привести примеры из фильмов.