

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 » 2022 г.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Световое и композиционное решение кадра»

Москва – 2022

Программа повышения квалификации:

«Световое и композиционное решение кадра»

Составитель Свиридова Н.В.

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. Цели и задачи реализации программы

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей программы, изучение основных принципов композиционного построения фотографического кадра.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей при работе со светом при создании кадра.

• 3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

уметь:

- работать в разных фотожанрах;

знать:

- основные принципы композиционного построения фотографического кадра;

- изобразительные средства и возможности фотографии;

- световое, тональное и колористическое решение кадра;

- проводить анализ фотографического изображения;

- приобретать необходимый творческий, производственный и технический опыт, профессиональные знания и умения проявить свои творческие и художественные способности

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код ПКО
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 «Световое и композиционное решение кадра»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Всего, час.	В том числе		
			лекции	практич. занятия	Сам. работа
1	2	3	4	5	6
<p>Тема 1. Фотография и ее изобразительные средства. 1.1. Основы композиционных структур кадра 1.2. Элементы изобразительного ряда – передача на двухмерной плоскости снимка (в будущем – экране) трехмерного пространства, объемно-пластической формы фигур и предметов, рельефов, фактур и т.п.</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>Наглядность и конкретность фотоснимка. Содержание и изобразительная форма в фотоискусстве. Изобразительные средства фотографии. Линейное пространство, световое и тональное понятие «композиция фотографического снимка». Требования выразительности и лаконичности фотоизображения. Изобразительный акцент на главном в кадре. Требование цельности снимка. Использование изобразительных средств и творческих приемов для решения темы фотоснимка.</p>	14	12	2	
	<p>Самостоятельная практическая работа обучающихся: Фотоработы: гипс, портрет</p>	2			2

1	2	3	4	5	6
<p>Тема 2. Световое решение фотографического снимка.</p> <p><i>2.1. Основы киноосвещения, взаимодействие осветительных приборов, световой рисунок, баланс освещения.</i></p> <p><i>2.2. Развитие монтажного мышления при съемке многокадровых жанров – фотораскадровке (на натуре, в интерьере)</i></p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>Освещение объекта съемки как одно из изобразительных средств фотографии. Значение условий освещения в реальной действительности. Основные элементы освещения: свет, собственные и падающие тени, полутени, рефлекс, блики. Понятие «эффект освещения».</p> <p>Выразительная, композиционная и техническая функция освещения при фотосъемках. Методика освещения объекта съемки. Основные виды света: рисующий, моделирующий, контурный (контровой), заполняющий и фоновый. Закономерности некоторых условий освещения. Освещение на натуре. Значение различных условий освещения для передачи на снимке пространства, объемов, фактур объекта съемки. Методика и техника работы с осветительными приборами. Составление схем света и условные обозначения.</p>	14	12	2	
	<p>Самостоятельная практическая работа обучающихся:</p> <p>Съемки на натуре (павильоне) – гипс, портрет</p>	2			2
	Зачет	4			
	Итого	36	24	4	4

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.• Компьютерный класс (ауд.223) с предустановленным программным обеспечением и возможностью работы на удаленном десктопе.

7. Учебно-методическое обеспечение программы

Список учебной литературы

7.1 Основная литература:

1. Ковалев Р. «Золотое сечение в живописи». М., 2013
2. Ландо С. «Фотокомпозиция». АСТ, 2011
3. Пондопуло Г. «Фотография». М., ВГИК, 2008
4. Стигнеев В. «Фотография. Проблемы поэтики». М., 2009
5. Транквиллицкий Ю. «Симфония светотени, формы и колорита». ВГИК 2013
6. Екельчик Ю. «Изобразительное мастерство в фотографии». Госкиноиздат 1951
7. Головня А. «Композиция кадра». Госкиноиздат 1938
8. Железняков В. «Цвет и контраст». ВГИК 2001

7.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. «Композиция в живописи». М. 1997 г.
2. Дыко Л. «Основы композиции в фотографии». М. 1988 г.
3. Дидье Оттанже «Эдвард Хоппер: Мечтатель без иллюзий». М.2020
4. Левашов В. «Лекции по истории фотографии». М.2020
5. Мария Санте «Просто об искусстве». М. 2020
6. Паскаль Бонафу «Свет и тень Рембрандта». М.2019
7. Крис Найт «Драматический портрет. Искусство света и тени». М.2020
8. Роман Цурцумия «Форма и стиль». М. Гала-Пресс 2011
9. Медынский С.Е. «Компонуем кинокадр». М.1996

10. Крылов А.П. «Фотомонтаж». М.2012
 11. Костенко П. «Живая цифра». М.2018
 12. Чмырева И.Ю. «Очерки по истории российской фотографии». М.2014
 13. Кочергин Э. «Категории композиции, категории цвета». Вита-Нова 2019
 14. Даниэль Арижон «Грамматика киноязыка». М.2010
 15. Зеликович Э.С. «Свет и цвет. Беседы о значении, явлениях и природе света и цвета». М.1950
 16. Фисун П. «Фотокомпозиция». М.2012
 17. Жолудев Н.К. «Фотография от А до Я». М.2010
 18. Чумак В. «Тень и свет». М.2009
- Периодические издания
Журнал Foto & Video
Журнал Digital foto

7.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы
<http://www.fotonovosti.ru>

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) по итогам рассмотрения реферата, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма зачёта – устный опрос по вопросам курса.

Контрольные вопросы для устного опроса по курсу

1. Виды света.
3. Выбор оптики, как творческий прием. Приведите примеры.
4. Способы выделения главного в кадре.
5. Роль структуры в построении композиции.
6. Работа с освещением на природе. Приведите примеры.
7. Методы выделения «главного» в кадре. Приведите примеры.
8. Крупность плана. Основные характеристики каждой крупности.
9. Высота точки съемки. Основные характеристики.
10. Понятие «ракурсная съемка». Характеристики. Принципиальная схема. Приведите примеры.
11. Понятие «Золотое сечение». «Золотое сечение» в природе и в искусстве.
12. Основные виды композиционных построений: «центральная композиция», «неуравновешенная композиция», «диагональная композиция».

13. Характеристики каждого вида. Приведите примеры.
14. Зависимость оптического изображения перспективы от высоты точки съемки, выбора фокусного расстояния объектива и угла под которым ведется съемка. Приведите примеры.
15. Способы создания динамичных композиционных построений в фотографии. Приведите примеры.
16. Силуэт, как жанр. Специфические особенности в композиционном творчестве.
17. «Психологический портрет». Методики освещения для создания запланированного результата.
18. «Композиция организации» и «Композиция выбора». Специфические особенности. Что объединяет.
19. Элементы психологии восприятия в композиционном творчестве.
20. Изображение. Сюжет. Образ.
21. Выбор черно-белого белого или цветного изображения.
22. Способы организации пространства в кадре.
23. Тональная перспектива в студии и на натуре. Приемы организации.
24. Объемно-пространственная композиция. Способы создания.
25. Специфические особенности диагональных композиционных построений.
26. Выразительные средства в фотографии.
Глубина резко изображаемого пространства и художественные задачи в фотографии.
27. Как раскрыть сюжет. Роль структуры кадра и освещения.
Тональное решение кадра в фотопавильоне и на натуре.
28. Колористическое решение кадра в фотопавильоне и на натуре.
29. Ключевой свет и баланс освещения при цветной фотосъемке.
30. Соотношение резких и нерезких элементов кадра в ч/б и цветной фотографии.
31. Изобразительные средства, используемые при портретной съемке.
32. Колорит и его роль в общей композиции кадра.
33. Реальные и условные эффекты освещения при работе в павильоне.
34. Творчество и технический процесс в фотографии,
35. Применение осветительных приборов и отражателей при съемке в павильоне и на натуре.
36. Съемка гипсовых бюстов с источником света в кадре.
37. Понятие «эффект освещения» в цветной фотографии.
38. Какие задачи решаются изменением крупности плана.
39. Варианты освещения, применение при съемке на натуре.
40. Роль «рисующего» света при съемке портрета в павильоне.
41. Роль фона при съемке в ч/б и цвете в павильоне.
42. Что такое пространственное освещение?
43. Методы акцентирования при построении кадра.
44. Энергетические возможности при построении кадра.
на натуре.