

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
и научной работе

В. В. Кондратенко

«07» 08 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА —
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Санкт-Петербург
2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
- Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
- Положение об использовании дистанционных образовательных технологий.

Программа разработана на основе профессиональных стандартов:

- Профессиональный стандарт «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор средств массовой информации» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. N 357н);

Программа разработана на основе ФГОС ВО:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» августа 2017 г. № 821 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.03 «Кинооператорство».

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования специальности 55.05.03 «Кинооператорство» (квалификации (степень) - специалист).

1.2 Область применения программы

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Операторское мастерство»:

04 Культура, искусство (в сфере экранных искусств);

Объектами профессиональной деятельности являются:

кино-, видеостудии и другие кинематографические организации, радио, издательства, редакции газет и журналов, отделы искусств средств массовой информации, научно-исследовательские институты и лаборатории, творческие коллективы в сфере создания аудиовизуальной продукции

Задачами профессиональной деятельности являются:

в художественно-творческой деятельности:

производство съемок художественных кинопроизведений различных жанров, обеспечение их высокого художественного и технического уровня;

в творческо-производственной деятельности:

производство съемок аудиовизуальных произведений в соответствии с творческим замыслом и изобразительным решением;

создание произведения в соответствии с техническими и технологическими стандартами.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:

- художественно-творческий;
- творческо-производственный.

2.2 Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1	Способность осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ПК 2	Способность организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ПК 3	Способность использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок
ПК 4	Способность использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах
ПК 5	Способность ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кинопроизводстве
ПК 6	Способность, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ПК 7	Способность осуществлять видеосъемки в павильоне, с выполнением при необходимости функции оператора-постановщика
ПК 8	Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации

В результате освоения программы обучающийся должен **знать**:

- творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф;
- основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;
- базовую киноизобразительную технику кинематографа;
- взаимоотношения оператора с представителями других профессий в съёмочном коллективе;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;

- изобразительную монтажную конструкцию кинофильма;
- изобразительные возможности специальных киносъемок;
- историю рождения и основные этапы развития кинооператорской профессии, роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения;
- киноизобразительный стиль фильма;
- методики практического выполнения специальных съемок в условиях кино и телестудии;
- многочисленные приемы композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- основные виды и жанры кинофильмов;
- основные монтажные концепции;
- основные принципы и законы монтажа кинофильмов, сложившиеся в мировой аудиовизуальной культуре;
- основы цветоведения и цветовоспроизведения;
- особенности съемки по различным отраслям науки: биологии, медицине и т.п.;
- проблемы и тенденции современного монтажа в кино и на телевидении;
- специальные операторские конструкции и приспособления;
- технику обработки цифровых изображений в графических редакторах;
- технические и творческие особенности видеомонтажа;
- функции членов операторской группы;
- художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;

уметь:

- анализировать композиционную структуру готового произведения;
- использовать классические схемы монтажа;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- обращаться с разнообразной кинотехникой и вспомогательным оборудованием;
- определять световые и цветовые решения павильонных и натурных кадров;
- подбирать современную съемочную технику;
- применять методы и программы двухмерного и трехмерного композитинга;
- применять приемы и съемочные средства, с помощью которых оператор собирается решать отдельные эпизоды и кадры фильма;
- применять соответствующую терминологию;
- применять специальную операторскую технику для специальных видов киносъемок;
- работать в графических редакторах;
- работать во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом;
- работать над творческим замыслом аудиовизуального произведения вместе с представителями других творческих профессий;
- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;
- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе;
- решать изобразительные задачи фильма, активно используя основы композиционного мышления;
- самостоятельно анализировать профессиональную литературу;
- самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом все кинематографическое произведение, вне зависимости от того, на каком носителе осуществляется монтажная сборка;
- создавать собственные изобразительные концепции к конкретному сценарному материалу;
- творчески и технически использовать полученные знания в построении кадра и драматургии замысла фильма;

- управлять киносъемочной техникой;
- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру

владеть:

- графическими редакторами по цветокоррекции.
- искусством кинооператорской съёмки, искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- искусством художественной и кинопортретной съёмки;
- навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- навыками использования техники специальных съемок;
- навыками использования техники освещения в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией;
- навыками монтажа, как на пленке, так и на видео, включая линейный и нелинейный монтаж;
- навыками монтажного мышления.
- навыками обработки цифровых изображений;
- навыками применения творческих особенностей монтажа;
- навыками создания изобразительно-монтажной композиции.
- навыками съемки в виртуальном пространстве;
- постановочным и документальным методами съёмок;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере;
- средствами операторской съемочной техники;
- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики; навыками анализа роли кинематографа в жизни общества.
- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;
- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения: очная.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 552 академических часа, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.4 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
И. о. проректора по учебной и
научной работе
В. В. Кондратенко
«02» 03 2023 г.

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
«ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час			СРС, час	Форма аттестация	
		Всего	Лекции	Практические занятия		Зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8
Мировая художественная культура	100	64	64		36	+	
Теория операторского искусства	82	64	44	20	18	+	
Работа на съемочной площадке	92	84	20	64	8	+	
Режиссура монтажа. Теория и практика	38	20	8	12	18	+	
Практика мастерства кино- и телеоператора	150	124	124		26		+
Специальные и комбинированные съемки	40	24	20	4	16	+	
Цветокоррекция	40	32	16	16	8	+	
Итоговая аттестация	10				10	Итоговая работа	
Итого	552	412	296	116	140		

И. о проректора по учебной
и научной работе

В. В. Кондратенко
2023 г

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)

дополнительной программы — программа профессиональной переподготовки

«ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

[illegible]

Порядковые номера недель обучения

[illegible]

5 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-8 Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф;
- основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;

уметь:

- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру и этапы развития истории внутри литературного произведения;

владеть:

- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики; навыками анализа роли кинематографа в жизни общества.
- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	100
Обязательные учебные занятия (всего)	64
в том числе:	
лекционные занятия	64
практические занятия	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Модуль 1 «История изобразительного искусства и архитектуры»

Тема 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций

Доисторическая эпоха. Культура Египта в период Нового царства. Культура Египта в Поздний период. Искусство Древней Месопотамии. Культура античности. Искусство Древней Греции. Культура античности. Искусство Древнего Рима.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Искусство Востока

Искусство Китая. Искусство Японии. Искусство Индии. Искусство Арабского Востока.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Европейское искусство «дотехнического периода»

Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Культура Византии. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Готический стиль. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Искусство «технического периода»

Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Фландрия 17 в. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция. Искусство эпохи классицизма. Франция 17 в. Искусство эпохи реализма. Испания 18 в. Западноевропейское искусство XIX века. Искусство импрессионизма. Искусство постимпрессионизма. Искусство Запада XX века. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Искусство Запада XX века. Авангардизм.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Русское искусство в мировом культурном процессе

Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17 вв. Русское искусство первой половины XVIII века. Русское искусство второй половины XVIII века. Искусство России первой половины XIX века. Искусство России второй половины XIX века. Творчество передвижников. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись. Русское искусство конца 19-начала 20 в. Искусство России XX века.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 2 «История музыки»

Тема 1. Этапы развития раннего европейского музыкального искусства.

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, Ars nova во Франции и Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Барокко, классицизм, романтизм. Изменения в системе жанров, ведущие композиторы.

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б. Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); балладная опера (Г. Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах. Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Русская музыка как часть мировой культуры: классика и современность.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок. Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2 «Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин»,

«Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 4. Различные тенденции музыки конца XIX - первой половины XX века (Италия, Франция, Австрия, Германия, Венгрия, США и др.).

Мировая музыкальная культура XX века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины XX столетия. Импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм, конструктивизм и новый динамизм. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия.

1. Лекция – 4 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 3 «История литературы»

Тема 1. Античная литература. Средневековая литература.

Древнегреческая литература. Античная мифология. Древнегреческий (гомеровский) эпос. Греческая литература эпохи эллинизма. Греческий роман. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы. Кельтский эпос. Средневековый героический эпос. Рыцарская литература. Основные жанры городской литературы. Творчество Данте.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Литература эпохи Возрождения. Литература XVII в.

Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения. Творчество Петрарки. Творчество Дж. Боккаччо. Гуманистическая литература Германии XVI в. Французская литература эпохи Возрождения. Творчество Ф. Рабле. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа. Творчество М. Сервантеса. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира). Французская литература XVII в. Общая характеристика. Характеристика французского классицизма. Английская литература XVII в. Общая характеристика.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Литература эпохи Просвещения (XVIII в.)

Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения. Творчество Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Филдинга. Л. Стерна. Общая характеристика и периодизация французского Просвещения. Творчество Вольтера, Д. Дидро. Ж. - Ж. Руссо. Немецкая литература XVIII в., эстетические учения. Литература «Бури и натиска». Творчество И. - В. Гете, поэзия Ф. Шиллера.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Литература периода 1789 — 1871 гг., 1871 — 1914 гг.

Немецкая литература эпохи романтизма. Общая характеристика и периодизация. Повести Г. Клейста, творчество Э.Т.А. Гофмана, творчество Г. Гейне и кризис романтизма. Английская литература эпохи романтизма. Творчество Дж. Г. Байрона. Ч.

Диккенса, У. Теккерея. Французская литература эпохи романтизма. Творчество В. Гюго, творчество Стендаля, О. Бальзака, П. Мериме. Реалистический роман в России. Творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. Общая характеристика французского натурализма. Творчество Э. Золя, Г. Мопассана. Общая характеристика немецкой литературы рубежа веков. Творчество Г. Манна и Т. Манна. Общая характеристика английской литературы рубежа веков. Эстетизм и творчество О. Уайльда. Творчество Д. Голсуорси, Р. Киплинга, Г. Уэллса. Общая характеристика и основные этапы развития американской литературы.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Литература XX века.

Общая характеристика французской литературы между двумя войнами. Творчество М. Пруста. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Новый роман во французской литературе (Н Саррот, А. Роб-Грийе). Современный французский роман. Общая характеристика английской литературы. Творчество Д. Джойса, О. Хаксли, У. Голдинга. Общая характеристика американской литературы. Творчество Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Селинджера, К. Воннегута. Общая характеристика немецкой литературы. Творчество Ф. Кафки, Э.М. Ремарка, П. Зюскинда. Итальянская литература (У. Эко). Испанская литература (Мигель де Унамуно). Оттепель 1960-х. Военная литература. Неореализм. Феномен литературы русского постмодернизма. Современная литература.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 4 «История кино»

Тема 1. Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года) и как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки: наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Рождение кино. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века.

Становление языка кино на основе синтеза искусств

Становление языка кино на основе синтеза искусств. Кинематограф братьев Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа. Пример. Фрагмент из фильма Ч.Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествования. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда.

Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д. Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К. Вине, Ф. Ланг). Кино сюрреализма (С. Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.

Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в кино. С. Эйзенштейн и С. Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом «Строгий юноша».

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.

Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киноальбомы). Роль и влияние кинохроники на кино 1940-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн». М. Кертис «Касабланка».

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 6. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.

Итальянский неореализм. Творчество П. Джерми, Р. Росселини, Ф. Феллини, Л. Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов («Летят журавли»), Г. Чухрай («Баллада о солдате»), А. Тарковский («Иваново детство»).

Кино Японии. Творчество А. Курасава («Расемон»). Кино Индии. Р. Капур («Бродяга»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 7. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.

Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б. Бертолуччи, Л. Висконти, Ф. Феллини). Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С. Крамер, С. Поллак, С. Кубрик и др.).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 8. Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных

технологий на изменение киноязыка.

Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З. Рыбчинского. Кино постмодернизма (П. Гринуэй «Книги Просперо», С. Дебижев «Два капитана-два» и др). Развитие анимационного кино (Ю. Норштейн, А. Хржановский и др.). Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В. Карвай, К. Ки-дук.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 9. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.). Тенденции развития российского кинематографа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1117-0>
3. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istorija_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
4. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122199>
5. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-314-6>
6. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва : Флинта, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/340804/reading>

7. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
11. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
12. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istorii-muzyki-475162>
13. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>
14. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
15. Приходовская Е.А. Оперная драматургия / Е.А. Приходовская СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
16. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734>
17. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
18. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
19. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. — 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2476-4. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>
20. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
21. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_UP_2020.pdf
22. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
23. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. —

- Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>
24. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха. — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>
25. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник. — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

Дополнительные источники:

1. Никола, М. И. Античная литература [] / М. И. Никола. - Москва : Прометей, 2018. - 402 с. : ил. - ISBN prometeu_02 <https://ibooks.ru/bookshelf/359721/reading>
2. Античная литература : [Учебник / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.]; Под ред. А. А. Тахо-Годи. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1973. - 494 с.
3. Гузик М.А. Культура Византии. Истоки православия / М.А. Гузик. - Москва : Флинта, 2017. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1402-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/25384/reading>
4. З.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм [Текст] : Пробл. эстетики. - Москва : Наука, 1978. - 208 с.
5. Зайцева, Л.А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Зайцева. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 311 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/69374/#1>
6. История русского изобразительного искусства [Текст] : метод.пособие для студ-в творч-х спец-й ФЭИ / СПбГУКиТ ; сост. Л. В. Варначёва. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 32 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Рошаль, Л. М. Оттепель. Новый этап в отечественном кино. Творчество Марлена Хуциева / Л. М. Рошаль. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-87149-186-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94235>
10. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с.- Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vo_stochnogo_kinematografa_UP_2018.pdf
11. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Интернет-источники:

1. <http://www.artprojekt.ru/> Энциклопедия искусств.
2. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
3. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
4. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
5. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
6. Публичная интернет-библиотека СМИ. Режим доступа: <http://Public.ru>

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по каждому из модулей.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Модуль 1:

1. Искусство первобытного общества. Искусство палеолита: натурализм и магия. Искусство неолита: геометризм и анимализм. Мегалитические сооружения
2. Художественное творчество скифов
3. Изобразительное искусство Древнего Египта: скульптура, живопись
4. Архитектура Древнего Египта.
5. Храмы Древней Греции. Афинский Акрополь – памятник мирового искусства
6. Изобразительное искусство Древней Греции: скульптура, живопись.
7. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Шедевры Древнеримской архитектуры.
8. Достижения Римского скульптурного портрета.
9. Искусство Китая
10. Искусство Японии
11. Искусство Индии
12. Искусство Арабского Востока
13. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья.
14. Культура Византии
15. Готический стиль
16. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение
17. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение
18. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе
19. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия.
20. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция.
21. Искусство эпохи реализма. Испания
22. Западноевропейское искусство первой половины XIX века.
23. Западноевропейское искусство второй половины XIX века.
24. Искусство импрессионизма
25. Искусство постимпрессионизма
26. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Авангардизм.
27. Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.
28. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17 вв.
29. Русское искусство XVIII века.
30. Искусство России XIX века.
31. Творчество передвижников.
32. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись.
33. Русское искусство конца 19-начала 20 в.

34. Искусство России XX века.

Модуль 2:

1. Музыка Средневековья.
2. Вокально-хоровая полифония Возрождения.
3. Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина).
4. Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса.
5. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).
6. Итальянская оперная и скрипичная школы.
7. Национальное своеобразие французского и английского барокко.
8. Немецкое музыкальное барокко.
9. Музыкальный классицизм.
10. Музыкальный романтизм.
11. Романтический симфонизм.
12. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
13. Русская музыкальная культура.
14. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций.
15. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Эстетика русского модернизма.
16. Мировая музыкальная культура XX века.

Модуль 3:

17. Античная мифология.
18. Древнегреческий (гомеровский) эпос.
19. Греческая литература эпохи эллинизма.
20. Греческий роман.
21. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы.
22. Средневековый героический эпос.
23. Рыцарская литература.
24. Основные жанры городской литературы.
25. Творчество Данте.
26. Творчество Петрарки.
27. Творчество Дж. Боккаччо.
28. Творчество Ф. Рабле.
29. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа.
30. Творчество М. Сервантеса.
31. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира).
32. Повести Г. Клейста.
33. Творчество Э.Т.А. Гофмана,
34. Творчество Г. Гейне и кризис романтизма.
35. Творчество Дж. Г. Байрона.
36. Творчество М. Пруста.
37. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю).
38. Творчество Э. Хемингуэя.
39. Итальянская литература (У. Эко).
40. Испанская литература (М. Де унаmano)

Модуль 4:

1. Советское киноискусство 20-х годов – начале 30-х годов. Общая характеристика. Приход звука. Режиссеры, фильмы.
2. Первые американские звуковые фильмы
3. Становление «системы звезд».
4. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
5. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
6. Кино США 30-х годов. «Золотой век» Голливуда
7. Советское кино военных лет

8. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
9. Итальянский неореализм
10. Акира Кurosава открывает миру кино Японии
11. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика
12. Индийское кино пятидесятих-шестидесятих годов. Радж Капур. Сатьяджит Рей
13. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Ключе.
14. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
15. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства .
16. Кинематограф Франции. Общая характеристика.
17. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
18. Особенности творческого пути ФЭКСов.
19. Этапы истории отечественного кино.
20. Чехословацкое «киночудо» шестидесятих. Форман, Хитилова, Менцель
21. Стили и направления советской мультипликации 60-х – 70-х годов.
22. Кинематограф союзных республик. Национальная специфика.
23. Отечественный «блокбастер» Национальные особенности и творческие заимствования.

Рабочая программа дисциплины «Теория операторского мастерства»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 6 Способность, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- историю рождения и основные этапы развития кинооператорской профессии, роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения;
- основные виды и жанры кинофильмов;
- базовую киноизобразительную технику кинематографа;
- киноизобразительный стиль фильма;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- особенности съемки по различным отраслям науки: биологии, медицине и т.п.;
- многочисленные приемы композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- базовую киноизобразительную технику кинематографа;
- изобразительную монтажную конструкцию кинофильма;

уметь:

- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно анализировать профессиональную литературу;
- применять соответствующую терминологию;
- создавать собственные изобразительные концепции к конкретному сценарному материалу;
- творчески и технически использовать полученные знания в построении кадра и драматургии замысла фильма;
- разрабатывать операторскую экспликацию;
- решать изобразительные задачи фильма, активно используя основы композиционного мышления;
- анализировать композиционной структуры готового произведения;

владеть:

- навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- навыками использования техники освещения в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией;
- навыками создания изобразительно-монтажной композиции.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	82
Обязательные учебные занятия (всего)	64
в том числе:	
лекционные занятия	44
практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Кинокомпозиция

Что такое кадр? Схемы построения кадра. Равновесие. Иерархия элементов кадра. Цельность. Выразительность. Линейное построение. Тональность. Объем. Перспектива, глубина пространства в кадре, правило «золотого сечения». Этюды по фотокомпозиции.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 3 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Свет

Естественные и искусственные источники света. Экспонометрия. Виды освещения и выразительные возможности. Портретный свет. Работа с осветительными приборами при съемках на натуре, в интерьере и павильоне. Осветительные фильтры.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Цвет

Цветовая температура. Теория цветового круга. Колорит.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 3 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Кино- и видеокамеры

Кино- и видеокамеры различных типов. Матрицы. Видеоформаты. Изменение скорости съемки. Изменение чувствительности.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 3 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Оптика

Типы объективов. Достоинства и недостатки различных объективов. Специальная оптика (зум, макро, тилты, иновижен). Глубина резкости. Сознательное применение диафрагмирования и изменение угла раскрытия obturatora

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Движение камеры

Панорамирование. Проезд. Проход. Операторская техника для съемки с движения - тележка, кран, операторский автомобиль, «Стадикам», коптер и др.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 3 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Выбор камеры и оптики в зависимости от поставленной режиссером задачи.

Практическое применение знаний технических характеристик фото- и видеотехники.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 2 часа

3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для практических занятий используется павильон с источниками света; набор светоформирующих насадок - шторы, фронт-рамы, отражатели, черные флаги и сточки; штатив; гипсовый бюст.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Долинин Д.А. Киноизображение для "чайников" [] : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора / Д. А. Долинин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во Типография «Superwave», 2013.
2. Ландо, С. М. Курс лекций по истории мирового фотоискусства : учебное пособие. Ч. 1. Фотография в XIX - первой половины XX века / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2021. - 303 с. - ISBN 978-5-00182-022-2. - Текст : непосредственный.
3. Ландо, С. М. Курс лекций по истории мирового фотоискусства : учебное пособие. Ч. 2. Фотография от середины XX до начала XXI века / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2021. - 383 с. - ISBN 978-5-00182-023-9. - Текст : непосредственный.
4. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр : учебное пособие / С. Е. Медынский. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. — ISBN 978-5-7567-0820-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97226>

Дополнительные источники:

1. Волынец М.И. Профессия: оператор. М.: Аспект Пресс, 2018. <https://ibooks.ru/bookshelf/27084/reading>
2. Кино/телесъемочная техника: методические указания для студентов вечернего и заочного отделений специальности "Режиссура кино и телевидения" / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. С. В. Куклин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
3. Ландо С.М. Съемка этюда по киноосвещению: Учебное пособие.-СПб.: изд. СПбГУКиТ, 2013.
5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
6. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: Изд-во ГИТР, «Флинта», 2004.
7. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М., Наука, 1984.
8. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005.

Самостоятельная работа

1. Герасимов С.А. О киноискусстве. М., Молодая гвардия, 2010.
2. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.
3. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 2010.

Журналы:

1. «Техника кино и телевидения»;
2. «Техника и технология кино»;
3. «Искусство кино»;
4. «American Cinematographer» (на английском языке);
5. «CINEFEX» (Издается на русском языке);

6. «625»;

7. «ТТК».

Интернет-ресурсы:

1. <http://ruskino.ru>

2. <http://kinopoisk.ru>

3. <http://kino-teatr.ru>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Применение широкоугольных, длиннофокусных объективов и объективов с переменным фокусным расстоянием.
2. Творческо-производственные обязанности оператора в постпроизводственный период.
3. Работа оператора в естественных интерьерах.
4. Анализ операторской работы в фильме «Раба любви».
5. Творческо-производственные обязанности оператора в подготовительный период.
6. Выбор точки съемки. Ракурс.
7. Анализ операторской работы в фильме «Человек-амфибия».
8. Комбинированные съемки. Перспективное совмещение. Съемки на неактивных фонах.
9. Операторская группа. Распределение производственных обязанностей.
10. Некоторые специфические особенности работы оператора телевидения. Многокамерная съемка.

Рабочая программа дисциплины «Работа на съемочной площадке»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 1 Способность осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа;

ПК 2 Способность организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;

ПК 3 Способность использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок;

ПК 7 Способность осуществлять видеосъемки в павильоне, с выполнением при необходимости функции оператора-постановщика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- взаимоотношения оператора с представителями других профессий в съёмочном коллективе;
- киноизобразительный стиль фильма;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;

уметь:

- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе;
- управлять киносъёмочной техникой;
- работать во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом;
- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;
- определять световые и цветовые решения павильонных и натуральных кадров;
- работать над творческим замыслом аудиовизуального произведения вместе с представителями других творческих профессий;
- подбирать современную съёмочную технику;
- творчески и технически использовать полученные знания в построении кадра и драматургии замысла фильма;

владеть:

- искусством художественной и кинопортретной съёмки;
- постановочным и документальным методами съёмок;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере;
- искусством кинооператорской съёмки, искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- навыками использования техники освещения в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	92
Обязательные учебные занятия (всего)	84
в том числе:	
лекционные занятия	20
практические занятия	64
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Практическая работа на съемочной площадке

Творческо-производственная подготовка к съемке фильма. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма. Особенности съёмочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 16 часов
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Теория света на практике

Свет в живописи, фотографии и кино. Осветительное оборудование. Виды освещения. Как с помощью световых решений поменять эмоциональное настроение фильма, подчеркнуть характер персонажа. Создание световых эффектов: солнце, свеча, гроза, фары, луна, и т.д. Практическое использование осветительного оборудования.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 12 часов
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Работа с актером

Работа актера в кадре. Работа актера в мизансцене. Работа кинооператора над экранном образом актера. Искусство крупных планов.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 12 часов
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Съёмка движущегося объекта

Движение в кадре и движение камеры, техника, применяемая для передвижения камеры во время съемки.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 12 часов
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Съёмка видеорепортажа и видеоочерка.

Хронометраж 3-5 минут.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 12 часов
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для практических занятий используется павильон с источниками света; набор светоформирующих насадок - шторы, фронт-рамы, отражатели, черные флаги и сточки; штатив; гипсовый бюст.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Долинин Д.А. Пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора, а также для абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное «Киноизображение для «чайников». - СПб.: Изд-во Типография «Superwave», 2013.
2. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
3. Ландо, С. М. Съемка этюда по киноосвещению [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 46 с. Мединский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2011.
4. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.
5. Тульева, Н. Н. Киносъемочная оптика [Текст] : учебное пособие для студентов всех форм обучения по специальности 55.05.03 "Кинооператорство" / Н. Н. Тульева ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 142 с.

Дополнительные источники:

1. Вольнец М.М. Профессия: оператор / М.М. Вольнец. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-7567-0614-7. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/27084/reading>
2. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: Изд-во ГИТР, «Флинта», 2004.
3. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М., Наука, 1984.
4. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 2010.
5. Розовский Э.А. Практическая колориметрия. Методические указания для студентов специальности «Кинопредаторство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000.
6. Розовский Э.А. Свет, цвет и колориметрия: Учебное пособие. – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2003.
7. Розовский Э.А. Практическая экспониметрия и сенситометрия: Методические указания для студентов специальности «Кинопредаторство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000.
8. Телевизионный репортаж: тренинги, подготовка, съемка, монтаж : методическое пособие для преподавателей / А. В. Драницина, В. Ф. Познин ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014Эволюция функции цвета в кино. Учебное пособие. СПб., СПбГУКиТ, 2001.
9. Кино/телесъемочная техника: методические указания для студентов вечернего и заочного отделений специальности "Режиссура кино и телевидения" / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. С. В. Куклин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
10. Ландо С.М. Съемка этюда по киноосвещению: Учебное пособие.-СПб.: изд. СПбГУКиТ, 2013.
5. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005.

Журналы:

1. «Техника кино и телевидения»;

2. «Техника и технология кино»;
3. «Искусство кино»;
4. «American Cinematographer» (на английском языке);
5. «CINEFEX» (Издается на русском языке);
6. «625»;
7. «ТТК».

Интернет-ресурсы:

1. <http://ruskino.ru>
2. <http://kinopoisk.ru>
3. <http://kino-teatr.ru>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Работа кинооператора с оптикой, светом.
2. Работа кинооператора над экраным образом актера
3. Композиция кадра в изобразительном решении фильма
4. Универсальность зрительного экранного образа.
5. Прямая съемка действительности.
6. Съемка синхронных материалов.
7. Работы, связанные со звуком, в подготовительном периоде.
8. Технология съемочного процесса кинодокументалиста.
9. Событийная съемка.

Рабочая программа дисциплины «Режиссура монтажа. Теория и практика»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 3 Способность использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок

ПК 7 Способность осуществлять видеосъемки в павильоне, с выполнением при необходимости функции оператора-постановщика.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные монтажные концепции;
- основные принципы и законы монтажа кинофильмов, сложившиеся в мировой аудиовизуальной культуре;
- проблемы и тенденции современного монтажа в кино и на телевидении;
- технические и творческие особенности видеомонтажа;

уметь:

- самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом все кинематографическое произведение, вне зависимости от того, на каком носителе осуществляется монтажная сборка;
- использовать классические схемы монтажа;

владеть:

- навыками применения творческих особенностей монтажа;
- навыками монтажа, как на пленке, так и на видео, включая линейный и нелинейный монтаж;
- навыками монтажного мышления.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	38
Обязательные учебные занятия (всего)	20
в том числе:	
лекционные занятия	8
практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.

Природа художественной информации, понятие и элементы художественного текста.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Стилеобразующие элементы кинематографического монтажа.

Основные понятия современной аудиовизуальной культуры. Принципы взаимодействия слова и изображения.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. История эволюции монтажа в кино.

Типология кинематографических построений. Профессионалы кинопроизводства и искусствоведы о качествах, особенностях, структурах и поэтике динамического экранного монтажа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Сравнительные особенности монтажа в кино, на телевидении, видео и полиэкранной проекции.

Роль и возможности оператора-постановщика в процессе разработки режиссерского сценария. Монтаж в операторской раскадровке. Правила и приемы работы кино-, теле-, видеооператора с учетом монтажного построения динамического аудиовизуального текста.

1. Практические занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Монтаж межкадровый и внутрикадровый. Мизанкадр.

Эволюция монтажных форм и стилей. Исследования Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Д. Вертова, Э. Шуб, В. Пудовкина, А. Тарковского. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили. Монтажный фильм. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Монтаж парных диалогов.

Ось взаимодействия, «петля», баланс кадров.

1. Практические занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Монтажная трактовка групповых сцен.

Способность и готовность использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам.

1. Практические занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Текст] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - с. 109
https://books.gikit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Volodina_Kino_Videomontazh_UP_2018.pdf
2. Володина, И. А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и

телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 121 с. - Режим доступа: по логину и паролю

https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/134i_Volodina_Sovremennye_televizionnye_tehnologii_UP_2018.pdf

3. Рабигер Майкл. Монтаж. Учебное пособие. М, ВИПК телевидения и радиовещания, 2010.
4. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношколы: Учебное пособие. – СПб.: Политехника-Сервис, 2009.
5. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2018. <https://ibooks.ru/bookshelf/354534/reading>
6. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 159 с.
7. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. В 3-х частях. М:— 2011.

Журналы:

1. «American Cinematographer» (на английском языке);
2. «CINEFEX» (Издается на русском языке);
3. «625»;
4. «ТТК».

Интернет-ресурсы:

1. Утилова, Н.И. Телевизионный монтаж: мастер класс. – М., 2004 http://jurfa.narod.ru/archiv/4/rostova/Utilova_montag.pdf

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Монтаж. Понятие. Определение. Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система.
2. Основные виды монтажа.
3. Типы монтажных склеек: прямая склейка.
4. Типы монтажных склеек: затемнение, наплыв.
5. Типы монтажных склеек: видеоэффекты.
6. Черновой монтаж.
7. Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера.
8. Теория и практика «монтажного кино».
9. Теория и практика внутрикадрового монтажа.
10. Понятие «плана-эпизода».
11. Этапы создания экранного произведения. Сценарий.
12. Подготовительный период. Режиссерский сценарий. Раскадровка.
13. Съемка. Правила и общие закономерности «монтажной съемки».
14. Цветокоррекция как технологический процесс и как выразительное средство.

15. Параллельный монтаж.
16. Ассоциативный монтаж.
17. Последовательный монтаж.
18. Монтаж по мысли.

Рабочая программа дисциплины «Практика мастерства кино- и телеоператора»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 1 Способность осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа;

ПК 2 Способность организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;

ПК 4 Способность использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах;

ПК 5 Способность ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кинопроизводстве;

ПК 7 Способность осуществлять видеосъемки в павильоне, с выполнением при необходимости функции оператора-постановщика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- историю рождения и основные этапы развития кинооператорской профессии, роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения;
- основные виды и жанры кинофильмов;
- базовую киноизобразительную технику кинематографа;
- киноизобразительный стиль фильма;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- особенности съемки по различным отраслям науки: биологии, медицине и т.п.;
- многочисленные приемы композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- функции членов операторской группы;

уметь:

- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно анализировать профессиональную литературу;
- применять соответствующую терминологию;
- работать во взаимодействии с ассистентами оператора, осветителями и другим персоналом;
- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;
- определять световые и цветовые решения павильонных и натурных кадров;
- работать над творческим замыслом аудиовизуального произведения вместе с представителями других творческих профессий;
- применять приемы и съемочные средства, с помощью которых оператор собирается решать отдельные эпизоды и кадры фильма;
- подбирать современную съемочную технику;
- разрабатывать операторскую экспликацию;

владеть:

- искусством кинооператорской съёмки, искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- искусством художественной и кинопортретной съёмки;
- навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;

- навыками использования техники освещения в процессе работы над изобразительно-монтажной композицией;
- постановочным и документальным методами съёмок;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	150
Обязательные учебные занятия (всего)	124
в том числе:	
лекционные занятия	124
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	26
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Съёмочное оборудование и технологии.

Типы видеокамер, устройство, принципы работы, технические и сравнительные характеристики. Форматы записи телевизионного сигнала. Телевизионная трансляция. Особенности взаимодействия со звукоцехом. Основы создания телевизионного изображения (цветоделение, преобразование света в информационные потоки). Форматы видеозаписи.

1. Лекционные занятия – 12 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Этапы работы оператора над художественным фильмом.

Творчество и производство. Производственные обязанности оператора. Этапы творческо-производственной работы над созданием фильма: сценарий, постановка, съёмка, монтаж, озвучание, комбинированные съёмки, цветокоррекция, изготовление фильмокопии.

1. Лекционные занятия – 12 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период.

Поиск художественно- образного строя картины при работе над игровым фильмом. Работа над текстом литературного сценария. Режиссерский сценарий и раскадровка. Операторская экспликация. Выбор натуры, разработка декораций. Подбор операторской техники. Технические пробы. Подбор и подготовка съёмочной аппаратуры и приспособлений для съёмки. Подготовка павильонных и натуральных объектов фильма. Подготовка освещения объектов. Подготовка пиротехнических средств. Актерские пробы. Работа над экранным образом актера. Свет, грим, точка съёмки, ракурс. Формирование операторской группы. Календарный план. Пообъектная ведомость. Сдача подготовительного периода.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Работа оператора над художественным фильмом в съёмочный период.

Работа оператора на съёмочной площадке. Подготовка и освоение объекта. Постановка света. Выбор направления съёмки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Уточнение мизансцены и съёмочных кадров. Работа с операторской техникой. Функции членов операторской группы. Спецэффекты, комбинированные

съемки на съемочной площадке. Оценка технического и художественного качества снятого материала. Отдел технического контроля. Виды технического брака.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и павильоне.

Роль павильонных и интерьерных съемок в производстве фильма. Изобразительно-декорационное оформление постановки. Контакты оператора и художника фильма. Операторская оценка оптических свойств и качеств материалов постановочного оформления. Работа с художником по костюмам и художником гримером. Подготовка съемочного объекта. Постановка света в павильоне. Понятие об эффекте освещения. Работа на съемочной площадке. Съемочная техника.

Съемка художественно фильма в естественных интерьерах. Выбор интерьеров для съемок. Выбор времени съемок. Закрытые и открытые интерьеры. Цветовая температура и уровень освещенности. Особенности постановки света. Применение светофильтров.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма на натуре.

Виды натурных съемок и натурных объектов. Выбор места и времени съемок. Оценка условий освещения и погоды. Оптическое решение эпизодов и кадров. Кинетическое решение кадров. Возможности применения на натуре операторской техники для съемок движущейся камерой. Работа со светом на натуре. Естественное освещение на натуре. Применение электрической и отражательной подсветок, а также затенителей. Лимит съемочного времени. Съемка в солнечную погоду при различных положениях солнца. Ночные съемки. Съемка в движущемся автомобиле.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Особенности работы оператора над документальными фильмами.

Работа режиссера, оператора и звукооператора над сценарным планом документального фильма. Выбор, осмотр, подготовка съемочных объектов. Изобразительное решение документального фильма. Работа со светом, тоном и цветом. Запись звука. Монтажное решение документального фильма. Обеспечение съемок в экспедициях. Съемка в сложных климатических условиях. Съемка репортажа, интервью, фильма-портрета. Режиссерские функции оператора. Методы съемки документального кино. Метод длительного наблюдения. «Скрытая камера», «привычная камера», «открытая камера» и «постановочная камера». Выбор съемочной техники и оптики. Свет.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами.

Специфика работы над научно-популярными фильмами. Специальные требования к производственной квалификации оператора. Жанры. Работа с консультантом. Специальные и комбинированные съемки в научно-популярном кино. Актерские съемки. Методы работы со светом в научно-популярном кино. Работа над биологическими, этнографическими, медицинскими фильмами. Техническое оснащения.

1. Лекционные занятия – 16 часов
2. Самостоятельная работа – 3 часа

3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 9. Многокамерная технология при событийной съемке.

Многокамерная съемка в кино. Съемка трюков. Съемка актерских сцен. Многокамерные съемки в документальном кино. Многокамерная съемка собраний, спектаклей, ток-шоу, спортивных соревнований, концертов и т.д. Разработка схемы расстановки камер. Освещение объекта съемки. Выбор камеры в зависимости от поставленной режиссером задачи.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Долинин Д.А. Пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора, а также для абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное «Киноизображение для «чайников». - СПб.: Изд-во Типография «Superwave», 2013.
2. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 390 с.
3. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с.
4. Ландо С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.
5. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - Библиогр.: с. 96.
6. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие/ С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 111 с. <https://ibooks.ru/bookshelf/354534/reading>

Дополнительные источники:

1. Соколов А.Г.Монтаж: телевидение, кино, видео. В 3-х частях. М:— 2011.
2. Герасимов С.А. О киноискусстве. М., Молодая гвардия, 2010.
3. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
4. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: Изд-во ГИТР, «Флинта», 2004.
5. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М., Наука, 1984.
6. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Текст] : пер. с англ. Петерсон. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 160 с.
7. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005.
8. Розовский Э.А. Практическая колориметрия. Методические указания для студентов специальности «Киноопреаторство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000.
9. Розовский Э.А. Свет, цвет и колориметрия: Учебное пособие. – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2003.
10. Розовский Э.А. Практическая экспонетрия и сенситометрия: Методические указания для студентов специальности «Кинооператорство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000.

11. Телевизионный репортаж: тренинги, подготовка, съемка, монтаж : методическое пособие для преподавателей / А. В. Драницина, В. Ф. Познин ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014
12. Ужвиев, В.К. Эволюция функции цвета в кино. Учебное пособие. СПб., СПбГУКиТ, 2001.
13. Чиров А.В. Фотораскадровка литературного произведения и фотофильм: Учебное пособие.-СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2004.
14. Чиров А.В. Фотораскадровка литературного произведения и фотофильм. Приложение (22 фотокадра).- Учебное пособие для студентов-кинооператоров.-СПбю.: Изд.СПбГУКиТ, 2004.
15. Чиров А.В. Фотораскадровка литературного произведения и фотофильм. - Учебное пособие для студентов-кинооператоров.-СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2012.

Самостоятельная работа

1. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.
2. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 2010.

Журналы:

1. «American Cinematographer» (на английском языке);
2. «CINEFEX» (Издается на русском языке);
3. «625»;
4. «ТТК».

Интернет-ресурсы:

1. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
2. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
3. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
4. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
5. Публичная Электронная Библиотека. Режим доступа: <http://lib.walla.ru/>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость проставляется оценка за ответ на экзамене: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии выставления оценки:

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«отлично»	Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«удовлетворительно»	Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий,

	предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

- 1 Особенности работы оператора над натурными съемками.
- 2 Анализ операторской работы в фильме «Броненосец «Потемкин»».
- 3 Особенности работы оператора в павильоне.
- 4 Анализ операторской работы в фильме «Потомок Чингиз-хана».
- 5 Особенности творческой и производственной работы кинооператора в художественном кинематографе.
- 6 Анализ операторской работы в фильме «Земля».
- 7 Понятие о композиционных приемах.
- 8 Анализ операторской работы в фильме «Иван Грозный».
- 9 Анализ операторской работы в фильме «Человек с киноаппаратом».
- 10 Применение широкоугольных, длиннофокусных объективов и объективов с переменным фокусным расстоянием.
- 11 Анализ операторской работы в фильме «Гражданин Кейн».
- 12 Движение камеры.
- 13 Анализ операторской работы в фильме «Летят журавли».
- 14 Анализ операторской работы в фильме «Андрей Рублев».
- 15 Творческо-производственная работа над созданием кинофильма.
- 16 Панорамирование в кинематографе. Виды панорам.
- 17 Творческо-производственные обязанности оператора в подготовительный период.
- 18 Использование видеокамер различного типа для решения творческо-производственных задач.
- 19 Работа оператора над монтажным единством эпизода.
- 20 Творческо-производственные обязанности оператора в съемочный период.
- 21 Работа оператора в естественных интерьерах.
- 22 Выбор точки съемки. Ракурс.
- 23 Анализ операторской работы в фильме «Человек-амфибия».
- 24 Операторская группа, распределение производственных обязанностей.
- 25 Новые технологии в производстве кинофильмов.

Рабочая программа дисциплины «Специальные и комбинированные съемки»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 4 Способность использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- специальные операторские конструкции и приспособления;
- методики практического выполнения специальных съемок в условиях кино- и телестудии;
- изобразительные возможности специальных киносъемок;

уметь:

- применять методы и программы двухмерного и трехмерного композитинга;
- применять специальную операторскую технику для специальных видов киносъемок;
- реализовать художественный замысел в съемочном процессе;

владеть:

- навыками съемки в виртуальном пространстве;
- навыками использования техники специальных съемок;
- средствами операторской съемочной техники.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	40
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
лекционные занятия	20
практические занятия	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Замедленные и ускоренные съемки. Макросъемки

Назначение ускоренной и замедленной съемки. Технология съемки. Технические особенности процесса.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Воздушные съемки. Подводные съемки. Съемки в инфракрасных лучах.

Назначение воздушной, подводной съемки и съемки в инфракрасных лучах. Способы и приемы съемки.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Комбинированные съемки методом перспективных совмещений.

Съемка макетов. Рирпроекция.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 4 часа

3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Хромакей

Видеосъемка на хромакее. Спецэффекты.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Изготовление титров

Титры на нейтральных фонах. Титры на игровом фоне. Субтитрирование.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 5 часов
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется учебная видеостудия.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Долинин Д.А. Пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора, а также для абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное «Киноизображение для «чайников». - СПб.: Изд-во Типография «Superwave», 2013.
2. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношколы: Учебное пособие. – СПб.: Политехника-Сервис, 2009.
3. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2018.
<https://ibooks.ru/bookshelf/354534/reading>
4. Плужников, Б. Ф. Искусство комбинированных киносъемок [Текст] : учебное пособие / Б. Ф. Плужников. - М. : Искусство, 1984.

Дополнительные источники:

1. Кино/телесъемочная техника: методические указания для студентов вечернего и заочного отделений специальности «Режиссура кино и телевидения» / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел.; сост. С. В. Куклин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
2. Ландо С.М. Съемка этюда по киноосвещению: Учебное пособие.-СПб.: изд. СПбГУКиТ, 2013.
3. Герасимов С.А. О киноискусстве. М., Молодая гвардия, 2010.
6. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
7. Горбачев, Б. К. Техника комбинированных съемок [Текст] / Б.К. Горбачев. - Изд. 2-е. - М. : Искусство, 1958. - 275 с.
8. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: Изд-во ГИТР, «Флинта», 2004.
9. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М., Наука, 1984.
10. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005.

Самостоятельная работа

1. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.
2. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 2010.

Журналы:

1. «Техника кино и телевидения»;
2. «Техника и технология кино»;

3. «Искусство кино»;
4. «American Cinematographer» (на английском языке);
5. «CINEFEX» (Издается на русском языке);
6. «625»;
7. «ТТК».

Интернет-ресурсы:

1. Утилова, Н.И. Телевизионный монтаж: мастер класс. – М., 2004
http://jurfa.narod.ru/arxiv/4/rostova/Utilova_montag.pdf
2. <http://kino-teatr.ru>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Воздушные и подводные съемки.
2. Съемка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
3. Съемка макетов методом перспективного совмещения.
4. Киносъемка на хромакее. Спецэффекты.
5. Работа над титрами. Графическое оформление фильма.

Рабочая программа дисциплины «Цветокоррекция»

1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 4 Способность использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основы цветоведения и цветовоспроизведения;
- технику обработки цифровых изображений в графических редакторах;

уметь:

- обращаться с разнообразной кинотехникой и вспомогательным оборудованием;
- работать в графических редакторах;

владеть:

- навыками обработки цифровых изображений;
- графическими редакторами по цветокоррекции.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	40
Обязательные учебные занятия (всего)	32
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Теория цвета.

Семь типов контрастов. Как формируется цветное изображение. Пять общих цветовых схем.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Работа в программе DaVinci Resolve.

Grading Workflow (Процесс цветокоррекции). Работа с редактором нод. Использование ключевых кадров. Применение шумоподавления. Использование групп в рабочем процессе.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Работа в программе DaVinci Resolve.

Настройка RAW проектов. Встроенные эффекты Resolve FX. Завершающий этап рабочего процесса. Современная технология цифрового кинематографа.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Константинова, Е. В. Цвет и цветовое решение экранных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Константинова, Е. А. Мельникова; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 83 с. - Электрон. версия печ. публикации. Режим доступа по логину и паролю. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Konstantinova_Cvet_i_cvetovoe_reshe_nie_jekrannyh_proizvedenij_UP_2019.pdf
2. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 99 с. - Электрон. версия печ. публикации. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
3. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с. - Электрон. версия печ. публикации. Режим доступа по логину и паролю. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Lando_Osnovy_operatorskogo_dela_UP_2019.pdf

Самостоятельная работа

1. Ложкин, Л. Д. Цвет, его измерение, воспроизведение и восприятие в цветном телевидении [Текст] / Л. Д. Ложкин. - Москва : КомКнига, 2018. - 480 с.

Журналы:

1. The Reproduction of Colour, 6th Edition
2. Color Vision: From Genes to Perception

Интернет-ресурсы:

1. Учебник цифровой фотографии. Электронный ресурс: <http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm>
2. Цветофобия. Электронный ресурс: <http://igor-bon.ru/>

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Инструменты оценки качества изображения.
2. Последовательность действий при базовой цветокоррекции изображения.
3. Инструменты первичной и вторичной цветокоррекции изображения.
4. Подготовка и рендер финальной версии фильма для показа в кинотеатрах.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения. Павильон с источниками света; набор светоформирующих насадок - шторки, фронт-рамы, отражатели, черные флаги и сточки; штатив; гипсовый бюст.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Володина, И. А. Кино,-видеомонтаж. Видеомонтаж [Текст] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 109 с.
https://books.gikit.ru/pdf/2018/Uchebnaja%20literatura/Volodina_Kino_Videomontazh_UP_2018.pdf
3. Володина, И. А. Современные телевизионные технологии. Монтаж на телевидении [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Володина ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 121 с. - Режим доступа: по логину и паролю
https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/134i_Volodina_Sovremennye_televizionnye_tehnologii_UP_2018.pdf
4. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1117-0>
5. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. -
https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istoriya_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
6. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122199>
7. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-314-6>
8. Долинин Д.А. Пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора, а также для абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное «Киноизображение для «чайников». - СПб.: Изд-во Типография «Superwave», 2013.
9. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва: Флинта, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/340804/reading>
10. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

11. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
12. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
13. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
14. Константинова, Е. В. Цвет и цветовое решение экранных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Константинова, Е. А. Мельникова; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 83 с. - Электрон. версия печ. публикации. Режим доступа по логину и паролю. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Konstantinova_Cvet_i_cvetovoe_reshe_nie_jekrannyh_proizvedenij_UP_2019.pdf.
15. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istorii-muzyki-475162>
16. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>
17. Ландо, С. М. Курс лекций по истории мирового фотоискусства : учебное пособие. Ч. 1. Фотография в XIX - первой половины XX века / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2021. - 303 с. - ISBN 978-5-00182-022-2. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
18. Ландо, С. М. Курс лекций по истории мирового фотоискусства : учебное пособие. Ч. 2. Фотография от середины XX до начала XXI века / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2021. - 383 с. - ISBN 978-5-00182-023-9. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
19. Ландо, С. М. Съемка этюда по киноосвещению [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 46 с. Мединский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2011. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
20. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 99 с. - Электрон. версия печ. публикации. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
21. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с. - Электрон. версия печ. публикации. Режим доступа по логину и паролю. https://books.gikit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Lando_Osnovy_operatorskogo_dela_UP_2019.pdf
22. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство [Текст] : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
23. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношколы: Учебное пособие. – СПб.: Политехника-Сервис, 2009. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
24. Мединский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2018. <https://ibooks.ru/bookshelf/354534/reading>
25. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 159 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

26. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
27. Приходовская Е.А. Оперная драматургия / Е.А. Приходовская СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
28. Плужников, Б. Ф. Искусство комбинированных киносъемок [Текст] : учебное пособие / Б. Ф. Плужников. - М. : Искусство, 1984.
29. Рабигер Майкл. Монтаж. Учебное пособие. М, ВИПК телевидения и радиовещания, 2010. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
30. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
31. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
32. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. – 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-2476-4. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>
33. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
34. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_U_P_2020.pdf
35. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. В 3-х частях. М:— 2011. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
36. Тульева, Н. Н. Киносъемочная оптика [Текст] : учебное пособие для студентов всех форм обучения по специальности 55.05.03 «Кинооператорство» / Н. Н. Тульева ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 142 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
37. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
38. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. <https://e.lanbook.com/book/103888>
39. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха . — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>
40. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник . — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

Дополнительные источники:

1. Вольнец М.М. Профессия: оператор / М.М. Вольнец. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-7567-0614-7. - Текст: электронный. <https://ibooks.ru/bookshelf/27084/reading>
2. Герасимов С.А. О киноискусстве. М., Молодая гвардия, 2010.
4. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.

5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
6. Горбачев, Б. К. Техника комбинированных съемок [Текст] / Б.К. Горбачев. - Изд. 2-е. - М. : Искусство, 1961. - 275 с. (и более ранние издания)
- Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: Изд-во ГИТР, «Флинта», 2004.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Кино/телесъемочная техника: методические указания для студентов вечернего и заочного отделений специальности «Режиссура кино и телевидения» / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. С. В. Куклин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Ландо С.М. Съемка этюда по киноосвещению: Учебное пособие.-СПб.: изд. СПбГУКиТ, 2013. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М., Наука, 1984.
11. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Текст] : пер. с англ. , Петерсон. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 160 с.
12. Розовский Э.А. Практическая экспонометрия и сенситометрия: Методические указания для студентов специальности «Кинооператорство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
13. Розовский Э.А. Практическая колориметрия. Методические указания для студентов специальности «Кинооператорство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
14. Розовский Э.А. Свет, цвет и колориметрия: Учебное пособие. – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2003. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
15. Розовский Э.А. Практическая экспонометрия и сенситометрия: Методические указания для студентов специальности «Кинооператорство». – СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2000. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
16. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. В 3-х частях. М:— 2011. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
17. Телевизионный репортаж: тренинги, подготовка, съемка, монтаж : методическое пособие для преподавателей / А. В. Драницина, В. Ф. Познин ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
18. Ужвиев, В.К. Эволюция функции цвета в кино. Учебное пособие. СПб., СПбГУКиТ, 2001. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
19. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
20. Чиров А.В. Фотораскадровка литературного произведения и фотофильм. Приложение (22 фотокадра).- Учебное пособие для студентов-кинооператоров.-СПб.: Изд.СПбГУКиТ, 2004. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
21. Чиров А.В. Творческие возможности применения ручной камеры при съемке художественного фильма: Учебное пособие.-СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2005. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Журналы:

1. «Техника кино и телевидения»;
2. «Техника и технология кино»;
3. «Искусство кино»;
4. «American Cinematographer» (на английском языке);
5. «CINEFEX» (Издается на русском языке);
6. «625»;
7. «ТТК».
8. The Reproduction of Colour, 6th Edition
9. Color Vision: From Genes to Perception

Интернет-ресурсы:

1. <http://ruskino.ru>

2. <http://kinopoisk.ru>
3. <http://kino-teatr.ru>
4. Утилова, Н.И. Телевизионный монтаж: мастер класс. – М., 2004
http://jurfa.narod.ru/arxiv/4/rostova/Utilova_montag.pdf
5. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
6. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
7. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
8. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
9. Публичная Электронная Библиотека. Режим доступа: <http://lib.walla.ru/>
10. Учебник цифровой фотографии. Электронный ресурс:
<http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm>
11. Цветофобия. Электронный ресурс: <http://igor-bon.ru/>

6.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Операторское мастерство» устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «О порядке разработки дополнительных профессиональных программ».

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация проходит в форме открытой защиты короткометражного игрового или неигрового фильма, клипа, фильма-портрета хронометражем от 5 до 13 минут. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией, состоящей из преподавателей курса. Тема итоговой работы: «Поиски и создание изобразительного решения в фильме с учетом жанра».

Основанием для защиты является положительный результат выполнения самостоятельной работы обучающимися в соответствии с требованиями, предъявляемыми к итоговой работе. Работа должна иметь воспроизводимое на экране творческое и технологическое решение изобразительных (киноживописных) задач, а именно: воспроизведение объемно-пластических форм фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения; свето-тональное и свето-цветовое решение в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; умения в искусстве кинооператорского освещения, координации мизансцен; точные портретные характеристики всех основных персонажей фильма, светотональное единство снятого материала, а также колористическое решение кинокартины в целом, фотографическое и техническое качество изображения.

По результатам защиты проставляется отметка по шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

«Отлично»:

- содержание работы полностью соответствует заявленной теме;
- содержание излагается последовательно;
- работа отличается оригинальностью, актуальностью, разнообразием используемых эффектов, точностью словоупотребления;
- проработано музыкальное сопровождение работы;
- достигнуто стилевое единство;

«Хорошо»:

- содержание работы соответствует заявленной теме;
- содержание работы отличается наличием неточности переданной информации;
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
- набор используемых спецэффектов достаточно разнообразен;
- идеи соответствуют требованиям современного общества;
- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью;

«Удовлетворительно»:

- в работе допущены незначительные отклонения от темы;
- работа убедительна и понятна в общем, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения или представления главной сути;
- нарушено стилевое единство;
- отсутствие литературных, музыкальных и других элементов в работе;

«Неудовлетворительно»:

- работа не соответствует теме;
- допущено много визуальных и информационных неточностей;
- нет стилевого единства;
- нет обоснования зрительского потенциала идеи.

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать следующими профессиональными компетенциями в области творческо-производственной деятельности:

Таблица 1 - Показатели оценки итоговой аттестации

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	Показатели оценки итоговой работы
ПК 1	Способность осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретенных	Учет возможностей современной операторской съемочной техники и технических и технологических

	знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	средств.
ПК 2	Способность организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения	Коллективная работа со съемочной группой на всех этапах производства фильма.
ПК 3	Способность использовать технику художественного освещения в павильонах, интерьерах и на натуре; приемы композиционного построения кадра, постановочные и документальные методы съемок	Учет возможностей современной операторской съемочной техники.
ПК 4	Способность использовать цифровые технологии и компьютерную графику, методы комбинированных и специальных съемок для создания визуальных и аудиовизуальных произведений в различных фото-, теле- и киножанрах	Учет возможностей современной техники комбинированных и специальных съемок, цифровых технологий и компьютерной графики.
ПК 5	Способность ориентироваться в технологических процессах и технических средствах, используемых в кинопроизводстве	Демонстрация в процессе работы над фильмом способности ориентироваться в технологических процессах и технических средствах
ПК 6	Способность, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	Демонстрация в процессе работы теоретических знаний в области операторского искусства
ПК 7	Способность осуществлять видеосъемки в павильоне, с выполнением при необходимости функции оператора-постановщика	Применение в итоговой работе постановочных или документальных методов съемки.
ПК 8	Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	Демонстрация в процессе работы способности ориентироваться в произведениях литературы, искусства, кинематографа.

8 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

И. о. заведующего кафедрой
операторского искусства, профессор

 /Н.В.Волков /
«07» 08 2023 г.

Специалист по УМР

 /Д. К. Титова /
«07» 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

 /Е.В. Сазонова/
«07» 08 2023 г.