

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины**
- 6. Самостоятельная работа обучающихся**
- 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**
- 8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающемуся теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, системе и специфике выразительных средств операторского искусства для решения творческих замыслов при создании кино - и телепроекта.

Задачей дисциплины является ознакомление обучающихся с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, творческом взаимодействии с режиссером, художником комбинированных съемок, художником по костюму при обсуждении конкретного эпизода, сцены, кадра.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается в на 3-м курсе в 6-м семестре, строится на основе пройденных обучающимися или одновременно изучаемых дисциплин: «История русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», координируется с дисциплинами по основам кинематографического мастерства, дисциплинами специализации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	ОПК-5.1 знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных областей экранной культуры и исполнительского искусства ОПК-5.3. умеет формировать стратегию и тактику воплощения проекта на основе знаний теории, истории и практики экранного искусства и других областей ОПК-5.4. умеет определять сметную стоимость творческого проекта ОПК-5.5. владеет навыками организации эффективного процесса работы над аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

теорию и практику кинооператорского мастерства; знать изобразительные особенности операторского искусства; историю развития операторского искусства; наиболее ярких современных кинооператоров; особенности и специфику работы операторов в различных жанрах кино и телевидения; особенности взаимодействия

продюсера и оператора; особенности специальных и комбинированных видов киносъемок; состав операторской группы и специализацию ее участников;
уметь:

разрабатывать вместе с авторами аудиовизуального произведения творческо-постановочную концепцию кино- и телепроекта; разбираться в изобразительных особенностях кино и телепроизведения; давать квалифицированную оценку операторской работе; анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса производства; разбираться в киносъемочной аппаратуре; составлять операторские сметы;

владеть:

методами анализа изобразительной стороны киноискусства; навыками подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании кинопроекта; умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа фильмов; умением оптимизировать затраты на киносъемочную и осветительную технику с сохранением разрабатываемого режиссером и оператором художественного решения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (51 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего	В том числе по семестрам:		
		5	6	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	60	–	60	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	60	–	60	
Лекции	30	–	30	
Практические занятия	30	–	30	
2. Самостоятельная работа	42	–	42	
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	6	
ИТОГО:	акад. час.	108	–	108
	з.е.	3	–	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Всего	Виды занятий, час.		Самост. работа
		Лекции	Практ. зан.	
Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма	8	2	2	4

Наименование тем	Всего	Виды занятий, час.		Самост. работа
		Лекции	Практ. зан.	
Тема 2. Взаимодействие оператора-постановщика с продюсером и съемочной группой	8	2	2	4
Тема 3. Операторская группа и ее состав	8	2	2	4
Тема 4. Разновидности операторского брака и его причины	8	2	2	4
Тема 5. Операторская техника и ее творческие задачи	18	6	6	6
Тема 6. Работа кинооператора в различных жанрах кино и телепроизводства	8	2	2	4
Тема 7. Сложное техническое кино	12	4	4	4
Тема 8. Изобразительные средства операторского искусства	18	6	6	6
Тема 9. История операторского искусства	14	4	4	6
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6			
Итого за семестр:	108	30	30	42

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование различных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, таких как лекция с использованием видеоматериала, развернутая беседа с обсуждением сообщений обучающихся.

Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма

Роль кинооператора в производстве фильма и творческом процессе. Операторская профессия и ее специфика. Критерии хорошей операторской работы.

Тема 2. Взаимодействие оператора-постановщика с продюсером и съемочной группой

Работа оператора с различными продюсерами (генеральным, линейным, исполнительным, техническим) на разных этапах производства. Поиск и утверждение оператора продюсером. Подписание договора. Работа в подготовительном периоде. Операторская смета (список необходимого оборудования, список расходных материалов, зарплата операторской группы). Съемочный период. Монтажно-тонировочный период. Продюсер постпродакшена. Цветокоррекция.

Работа оператора с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и его ассистентами, художником по гриму и его ассистентами, художником по костюму и его ассистентами, звукорежиссером и его ассистентами, режиссером монтажа и колористом.

Тема 3. Операторская группа и ее состав

Основные члены операторской группы (камерамен, второй оператор, ассистент оператора по фокусу, дольщик, механик камеры, бригадир осветителей, ассистент по пленке или специалист по перегону материала).

Тема 4. Разновидности операторского брака и его причины

Технический операторский брак: брак по фокусу, недоэкспозиция, переэкспозиция, неровные панорамы, прерывистое движение и др. Творческий брак: операторский материал снят немонтажно, несоответствие операторского решения отдельных кадров общему изобразительному стилю или общему художественному решению фильма. Возможные причины операторского брака и его дальнейшие последствия.

Тема 5. Операторская техника и ее творческие задачи

Использование оператором операторской техники для решения творческих задач. Киносъемочная техника. Минимальный комплект камеры. Запись звука на камеру. Вспомогательная операторская техника. Осветительная техника и грипп.

Различные технологии и результаты их использования. Оптимальные способы и приемы при решении той или иной художественной задачи для оптимизации процесса съемки.

Тема 6. Работа кинооператора в различных жанрах кино и телепроизводства

Большое количество различных жанров и форм аудиовизуальных произведений (художественные фильмы, телесериалы, документальные фильмы, рекламные ролики, телевизионные передачи и т.д.). Некоторая условная специализация операторов, учет ее особенностей при привлечении к той или иной работе специалистов, обладающих оптимальным набором необходимых технических и творческих качеств.

Тема 7. Сложное техническое кино

Работа оператора-постановщика над съемками сложнотехнического кино. Разработка под его нужды новой техники и технологий (например, фильм «Титаник»). Учет технических аспектов производства, а также грамотного взаимодействия с консультантами.

Проведение специальных видов киносъемок (макросъемок, микросъемок, ускоренной и замедленной съемок, подводной съемки, воздушной съемки и т.д.) с применением специальной техники и в необычных условиях. Расширение изобразительных возможностей экрана с использованием специальных видов съемки, получение интересных результатов. Трудности проведения – большая тщательность и зачастую большие экономические и временные затраты.

Комбинированные съемки, построенные на возможности обмануть восприятие зрителя при помощи различных оптических иллюзий. Их отличительная черта – составное изображение из нескольких фрагментов или слоев, восприятие результата комбинированных съемок зрителем как единого пространства в кадре. Приемы, создающие комбинированные эффекты, используемые до сих пор (например, съемка макетов, перспективное совмещение и т.д.), замена компьютерной графикой.

Работа оператора с компьютерной графикой, особенности этой технологии, творческий потенциал ее применения. возможности оператора сделать тот или иной

эффект напрямую на съемках. Взаимодействие оператора-постановщика с супервайзером на разных этапах.

Тема 8. Изобразительные средства операторского искусства

Творческие возможности таких изобразительных операторских средств, как композиция, движение камеры, свет, тональность и т.д. Операторская работа с этими изобразительными средствами, их применение на практике.

Тема 9. История операторского искусства

Становление профессии кинооператора (до 1920-х годов). Советские кинооператоры 20-30-х годов XX в. Немецкий киноэкспрессионизм. Французский импрессионизм. Приход звука и кинематограф 30-40-х гг. Итальянский неореализм. Операторы «Новой волны во Франции». Голливудское кино 50-60-х г. Советский поэтический кинематограф. Зарубежный кинематограф 80-90-х г.

Наиболее интересные отечественные операторы XXI в. (Ю. Клименко, С. Мачильский, М. Осадчий, В. Опельянец, И. Гринякин и др.) и их картины.

Наиболее интересные зарубежные кинооператоры XXI в. (Р. Ричардсон, Р. Дикинс, Э. Любецки, Б. Дельбонель, Д. Хонджи и др.).

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- повторение лекционного материала и материала учебных пособий;
- просмотр фильмов для последующего обсуждения на занятиях;
- подготовку к зачету с оценкой.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: «Искусство», 1995.

Грирсон Т., Гудридж М. Профессия кинооператор. – М.: Рипол классик, 2014.

Десять операторских биографий. – М.: Искусство, 1978.

Долинин Д. Киноизображение для чайников. – СПб., 2011.

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

Онипенко М., Медведев А. Операторское искусство. – М., БРЭ, 2014.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://bibli-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

- www.fond-kino.ru
- <http://kinoglaz.ru> сайт гильдии кинооператоров России
- <http://kinooperator.ru>
- www.proficinema.ru

- www.prospekt.org (электронные версии книг)
- www.screenwriter.ru
- <https://theasc.com> сайт гильдии кинооператоров Америки (на англ.яз)
- Программа Кинопоиск

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций и проведении семинаров и практических занятий используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет. Также используется оцифрованный фотоматериал со съемочных площадок в качестве наглядного пособия и фрагменты фильмов, снятые преподавателям. Собранные материалы в электронном виде показываются на проекционной технике.

При изучении дисциплины используются следующие информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты;
- подготовка и презентация материалов на экране;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает:

Съёмочный павильон для проведения съемок квалификационных творческо-производственных экранных работ

- Компьютер -1
- Студийный стол - 1
- Стол-стул-трансформер -20
- Монтажный стол -1
- Видеокамера – 2
- Набор демонстрационного оборудования
- Видеоконференцсвязь
- Учебно-наглядные пособия