

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»
Филиал ВГИК в г. Хабаровск

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

« ____ » _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы кинооператорского мастерства»

Направление подготовки	52.03.06 Драматургия
Уровень образования	высшее –бакалавриат
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная

Хабаровск, 2025

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы кинооператорского мастерства» является умение решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- художественно – творческая деятельность:

соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке изобразительной концепции кино- и телепроекта;

осуществлять экспертную оценку художественных достоинств кино - и телепроекта;

способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств операторского искусства.

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО «Драматургия»

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» изучается на 3 курсе.

Данная дисциплина (модуль) строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Основы кинематографического мастерства», «Техника и технология кино и телевидения», «Организация производства аудиовизуальной продукции», а также учебной и производственной практик.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- обязательных профессиональных компетенций (ПКО-4)

Код ПКО	Наименование ПКО
ПКО-4	Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) *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 драматурга и оператора; особенности специальных и комбинированных видов киносъемок; состав операторской группы и специализацию ее участников.

2) *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.

3) *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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа.	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В т.ч. по курсам
		3
Работа с преподавателем (контактные часы):	30,3	30,3
Теоретический блок:		
Лекции	30	30
Семинар		
Самостоятельная работа:	35,7	35,7
Теоретический блок:	25,7	25,7
Практический блок:	10	10
Форма итогового контроля	6	6
Контактные часы на зачет	0,3	0,3
Всего часов	72	72

2.2. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов				
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС	Формы контроля
			лек.	практ.		
1.	Кинооператор и его роль в создании фильма.		4		8	
2.	Взаимодействие оператора-постановщика с драматургом и съемочной группой	11	2		4	
3.	Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.	11	2		4	
4.	Операторская техника и ее творческие задачи	6	4		8	
5.	Работа кинооператора в различных жанрах кино- и телепроизводства	16	2			

6.	Изобразительные средства операторского искусства		2		8	
7.	История операторского искусства	17	4		3,7	
	Зачет	6				6
	Контактные часы на зачет	0,3				0,3
	Итого за семестр:	72	30		35,7	6,3

2.3 Содержание дисциплины

1. Теоретический блок

Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма.

Роль кинооператора в производстве фильма и творческом процессе. Операторская профессия и ее специфика. Что такое хорошая операторская работа.

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

Работа оператора с драматургом на разных этапах производства. Поиск и утверждение оператора продюсером.

Работа оператора с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и его ассистентами, художником по гриму.

Тема 3. Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.

Работа оператора со сценарием. Литературный и режиссерский сценарий. Сложности визуализации сценария. Практические аспекты при работе над реализацией сценария.

Тема 4. Операторская техника и ее творческие задачи

Съемочная техника, камера и оптика. Вспомогательная техника. Свет и грипп. Специальная техника.

Тема 5. Работа кинооператора в различных жанрах кино- и телепроизводства

Особенности работы оператора-постановщика над: художественным фильмом, телесериалом, документальным фильмом, рекламным роликом,

Тема 6. 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, и их применение на практике.

Тема 7. История операторского искусства

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

Наиболее интересные отечественные операторы 21-го века (Ю.Клименко, С.Мачильский, М.Осадчий, В.Опельянц, И.Гринякин и др) и их картины.

Наиболее интересные зарубежные кинооператоры 21-го века (Р.Ричардсон, Р.Дикинс, Э.Любецки, Б.Дельбонель, Д.Хонджи и др.)

2. Практический блок

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование различных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Содержание самостоятельной работы студента:

- повторение лекционного материала и материала учебных пособий
- просмотр фильмов для последующего обсуждения на занятиях

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		Лекции	Практические и семинары	Просмотры	Индивидуальные	
Тема 7	История операторского искусства	1	0		0	Лекция с использованием видеоматериала. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература.

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

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

Десять операторских биографий. – М.: «Искусство», 1978г.

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

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

Онипенко М. и Медведев А. Операторское искусство. - М., БРЭ, 2014г.

Интернет-ресурсы.

1. www.fond-kino.ru
2. <http://kinoglaz.ru> сайт гильдии кинооператоров России
3. <http://kinooperator.ru>
4. www.proficinema.ru
5. www.prospekt.org (электронные версии книг)
6. www.screenwriter.ru
7. <https://theasc.com> сайт гильдии кинооператоров Америки (на англ.яз)
8. Программа Кинопоиск

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения).

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.