

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Сакварелидзе

«15» июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **Кинооператорское мастерство**

Специальность: **55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2022

Составители: профессора М.Л.Агранович, В.В.Алисов, И.С.Клебанов,
Ю.А.Невский, Е.Н.Давыдов

«

»

55.05.03

821 23 2017 . (

: 26

2020 ., 8 2021 .)

«

»

(

4 07.07.2022 .)

Заведующий кафедрой

кинооператорского мастерства

(Ф.И.О. подпись)

М.Л.Агранович

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета

(Ф.И.О. подпись)

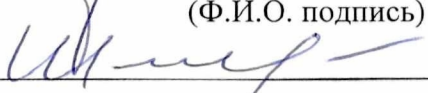
П.Б. Архипов

Начальник ОМР

(Ф.И.О. подпись)

В.В. Атаман

Зав. библиотекой

(Ф.И.О. подпись)

В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
Глоссарий	9
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	17
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	17
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	17
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	17
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	18
2.2. Содержание разделов дисциплин	19
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	19
2.2.2. Содержание дисциплины.....	21
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	40
3.1. Список учебной литературы.....	40
3.1.1. Основная литература	40
3.1.2. Дополнительная литература.....	40
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	41
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	41
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	42

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Специальность: 55.05.03 **Кинооператорство**

Специализация: **Кинооператор**

Квалификация: **Кинооператор**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

Москва, 2022

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы различных отраслях кинематографии,
- сформировать базу для эффективного освоения профессии,
- подготовить к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности кинооператора с кинорежиссером-постановщиком с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задачи дисциплины:

- познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств;
- раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора;
- познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение;
- познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии;
- привить способность к самостоятельному освоению постоянно обновляющихся технологий съёмочного процесса.

Основные разделы дисциплины:

1. Лекционный курс
2. Практические съёмочные курсы:
 - 2.1. «Фотораскадровка»
 - 2.2. «Киноосвещение»
 - 2.3. «Кинокомпозиция»
 - 2.4. «Многокамерная съёмка»
 - 2.5. «Видеопроект»
 - 2.6. «Работа оператора с актером»
3. Курсовые рефераты по теории кинооператорского мастерства:
 - 3.1. «Технический реферат»
 - 3.2. «Творческий реферат»

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования специалитет по специальности

55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентам 1-4 курсов в 1 - 8 семестрах, на изучение дисциплины отводится 62 зачётные единицы, что составляет 2232 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен сформировать определенные компетенции, приобрести определенные практические умения и навыки. Основные разделы формирующие компетенции:

Универсальные компетенции выпускников – УК

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье, бережливость)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Общепрофессиональные компетенции выпускников – ОПК

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
Профессиональная компетентность	ОПК-4. Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
Профессиональное лидерство	ОПК-5. Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения

Обязательные профессиональные компетенции выпускников – ПКО

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции
Творчество	ПКО-1. Готов средствами операторского искусства совместно с режиссером постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съёмочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма.
Технологии	ПКО-2 Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

4. Специфика дисциплины

При изучении дисциплины необходимо овладеть практическими умениями и навыками:

Раздел «Киноосвещение»:

В ходе изучения раздела «Киноосвещение» важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приёмов в их практической реализации

За период обучения студенты-операторы выполняют три съёмочных задания по киноосвещению, которые ставят перед ними конкретные творческие и производственные задачи.

Все учебные съёмочные работы требуют индивидуального организационного и методического руководства преподавателя и осуществляется в учебно-творческих мастерских, которые формируются на первом году обучения.

Раздел «Кинокомпозиция»:

Ключевая роль в овладении материалом курса «Кинокомпозиция» принадлежит практическим съёмочным заданиям, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, а также раскрывают особенности тех или иных творческих приёмов в их практической реализации.

Программа предусматривает выполнение учебных и курсовых работ разной тематики и разных жанров: игровые и документальные, научные и мультимедийные совместно с обучающимися режиссёрских мастерских.

За период обучения студенты-операторы выполняют три съёмочных задания по кинокомпозиции, которые ставят перед ними конкретные творческие и производственные задачи.

5. Формы контроля

Для определения уровня усвоения теоретического материала в течение учебного года проводится контроль оценки качества знаний в форме коллоквиумов.

Оценки работы обучающегося по практическим работам разделов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция» являются профилирующими, определяющими творческие и производственные возможности и успехи.

Контроль по дисциплине: во 2, 4, 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 4, 6, 8 семестрах – курсовые проекты, в 4, 6, 8 – курсовые работы, во 2, 5 семестрах осуществляется текущий контроль, в 5 семестре – рефераты, в 8 семестре – экзамен.

ГЛОССАРИЙ

Данный глоссарий (от лат. Glossarium – собрание и объяснение глосс, то есть слов, терминов, малопонятных адресату) включает 7 разделов общепедагогического назначения: главные термины обучения, результаты и уровни профессионального образования, назначение и цели государственной образовательной программы (по специализации в данном случае – операторского факультета).

1) *Знание* – (учебное) виды и формы информации, принятая, понятая и усвоенная обучающимся. Знание профессиональное:

- основано на научных закономерностях данной специализации;
- включает инновационный опережающий алгоритм, способствующий поддержанию и развитию профессионализма;
- даёт возможность практического творческого применения.

2) *Умения и навыки*, то есть формализованные, в определённой степени автоматизированного характера профессиональные действия: способы, приёмы, средства и правила успешной практической работы. В творчестве они обладают высоким уровнем личностного стиля, своеобразия и оригинальности.

3) *Компетенция* (от лат. Обладание неоспоримым правом действия в определённых условиях – подтверждённый уровень качества деятельности). Этот термин может поддерживаться балловой оценкой знаний, умений, навыков и пр. и входит в «кодекс Болонского соглашения».

4) *Результаты обучения, учения и научения* – формальная оценка, характеристика уровня профессиональной пригодности на момент окончания определённого учебного цикла. В современных условиях результаты учебно-образовательного процесса непрерывно корректируются (успех-неуспех), что выражается или в системе непрерывного повышения квалификации (ПК) или профессиональной переориентации (ПП).

5) *ФГОС ВО* – свод показателей уровня, качества, а также форм (средств, приёмов и т.д.) обучения и образования специалиста. Это государственный документ. Он определяет взаимные обязанности государственного учебного учреждения и обучающегося.

6) *ООП и ПООП*. Основная образовательная программа – комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста. Примерная образовательная программа – основа рабочей программы дисциплины. В этой программе возможен определённый уровень вероятности, связанный с потребностями времени, творческими новациями, личностью ведущего педагога и др.

7) *Методические рекомендации обучающемуся и преподавателю* – важная часть учебного процесса. Они аккумулируют в себе творческий и педагогический опыт, как правило, выдающихся деятелей культуры, искусства и педагогики. (См. раздел «Методические рекомендации») в них

подробнее представлена терминология учебного процесса, то что в обобщённой формуле выражено понятием «Как нас учат».

Автобаланс – система, позволяющая автоматически поддерживать цветовой баланс видеоизображения (баланс белого).

Автофокус – система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива.

Ассистент оператора – специалист, осуществляющий технический контроль за отдельными параметрами съемки.

Баланс белого – настройка цифровой камеры, для правильного воспроизведения белого цвета (реальной цветопередачи).

Бленда – светозащитное устройство, насадка на объектив, служащая для его защиты от паразитных засветок.

Блок питания сетевой – блок электропитания аппаратуры, подключаемый к внешнему источнику электроэнергии.

Блю рэй – blu ray - технология записи и чтения большого объёма (25-50 ГБ) цифровых данных в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 405 нм, на оптический диск. Разработан в 2000 году, коммерческое использование началось с 2006 года. Технология позволяет записывать 8-10 минут (максимальное качество) до 1,5 – 3 часов (хорошее качество) видеоконтента в HD форматах, со скоростью цифрового потока, соответственно от 432 Мбит/с до 36 Мбит/с с разрешением 1920 x 1080 элементов. В настоящее время BLU-RAY активно вытесняет технологию DVD с рынка распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Вариообъектив – объектив с изменяемым фокусным расстоянием.

Видоискатель – узел съёмочного аппарата, оптический или электронный, предназначенный для контроля (визирования) снимаемого изображения.

Выдержка – время экспозиции светочувствительного слоя.

2K (3K, 4K, 6K, 8K) - термин, служащий для описания разрешения кинематографических и телевизионных форматов. 2K (3K, 4K, 6K, 8K) – означает количество образующих изображение элементов, близкое или равное 2000 (соответственно 3000, 4000, 6000, 8000 -по горизонтали). По вертикали количество элементов зависит от соотношения сторон каждого конкретного формата кадра. Буква К означает «kilo», т.е. 1000 и происходит от греческого слова «хилиои».

Грип – комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке – фоны, подставки, элементы крепления и прочее

Декодер – устройство для преобразования видеосигнала.

DVD – англ. Digital Versatile Disc (рус. Цифровой Универсальный Диск), другой вариант расшифровки – Digital Video Disc (рус. Цифровой Видео Диск). Технология записи и чтения цифровых данных объёмом 4,7 – 9 ГБ, в том числе и видеоданных, с помощью лазерного луча длиной волны 650 нм, на оптический диск. Впервые представлен в 1995 году. Технология позволяет

записывать 1,5 – 2 часа видеоконтента в SD форматах, со скоростью цифрового потока до 9 Мбит в сек. И разрешением 7220-576 элементов. В настоящее время активно вытесняется технологией BLU-RAY с рынка в распространения кинопродукции в бытовом секторе.

Дискретная оптика – оптика с фиксированными и неизменяемыми параметрами фокусного расстояния.

Документальное кино – вид киноискусства, включающий короткометражные, полнометражные фильмы и ролики, основанные на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений. Следует различать хронику, оперативно информирующую зрителя о текущих событиях, и кино-телепублицистику.

HD – англ. High-Definition (рус. Высокая точность). Общее название форматов, оборудования и программных продуктов для получения изображений с разрешением более чем 720 x 576 элементов и, соответственно, более высокого качества чем SD форматы.

Post-production – этап производства кино- и телевизионной продукции, который наступает после съёмочного периода и включает в себя цветокоррекцию, озвучение, работу над комбинированным кадром и завершается выпуском готового продукта.

Жанр – (фр. Genre) – группы экранных произведений, объединённые на основе сходных черт их внутреннего строения. В настоящее время существуют комедия, трагедия, мелодрама, детектив, вестерн, мюзикл, фильм ужасов, триллер, фильм-катастрофа и др. Допускаются различные жанровые модификации.

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)

Заполняющий свет – обеспечивает световой грунт на объекте съёмки.

ЗТМ – затемнение (монтажный приём) – переход от видимого изображения к темноте.

Зрительный ряд – последовательность различных по крупности кадров и эпизодов в аудиовизуальном произведении.

ЗУМ (ZOOM) – англ. zoom. Общепринятое название семейства ОБЪЕКТИВОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ. Как частные случаи этого «семейства» можно рассматривать ТРАНСФОКАТОРЫ и ВАРИООБЪЕКТИВЫ, но несмотря на принципиальные различия в их конструкции, эти названия, сегодня уже практически не применяются, и часто заменяются термином – «зум».

Источники света – излучатели лучистой энергии – естественные и искусственные.

Интервал яркостей – соотношение яркостей, между самыми яркими и самыми темными деталями на объекте или на создаваемом изображении.

Кадр – а) составная часть экранного повествования, содержащая определённый момент действия, снятая непрерывно с помощью неподвижного или перемещающегося съёмочного аппарата, органически связанная со

смежными кадрами и со всем содержанием в целом; б) академический кадр – 4-х перфорационный кадр на 35-мм киноплёнке, имеющей размеры поля изображения 22х16 мм.

Камкордер – система-моноблок, состоящая из видеокамеры и видеомагнитофона.

Кандела – единица силы света.

Кинооператор – специалист, знающий выразительные возможности освещения, кино и видеоаппаратуры, вспомогательной операторской техники: тележек, кранов, стэдикамов и пр. Кинооператор создаёт изобразительное решение фильма совместно с режиссёром и художников. Является одной из ключевых фигур в создании кино и телефильмов.

Коаксиальный кабель – используется для передачи высокочастотных сигналов.

Колорист – специалист, выполняющий работу по цветокоррекции.

Композиция кадра – организация материала в предметном пространстве, построение мизансцены и движение фигур, построение кадров экранного изображения, позволяющая наиболее ярко воплотить идею и образы кино-телепроизведения. Элементами формальной к.к. являются: выбор приёма съёмки, плана и ракурса, вида движения камеры, построение операторского освещения, подбор тональности и колорита.

Компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, знаний и умения при решении задач профессионального рода деятельности.

Конвертер – оптическая система, предназначенная для изменения фокусного расстояния объектива.

Контражур – съёмка, где основным источником освещения, является контровой свет.

Контраст – соотношение яркостей самой светлой и самой темной деталей объекта съёмки.

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием – определяется соотношением максимального фокусного расстояния к минимальному.

Линзы насадочные – положительные и отрицательные, используются для изменения фокусного расстояния объектива.

Лихтваген – передвижная электростанция, работающая от дизельных установок и генератора. Используется для проведения натурных съёмок.

Луч – остронаправленный поток лучистой энергии.

Люкс – единица измерения освещённости.

Люмен – единица светового потока.

Магнитная карта – магнитный носитель информации.

Макросъёмка – съёмка объекта, расположенного на предельно малом расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1.

Макрофокус – конструктивная система объектива, позволяющая производить съёмку, с предельно малых расстояний.

Масс медиа (СМИ) – средства массовой информации.

Масштаб изображения – соотношение размеров частей экранного изображения.

Матрица – электронный светочувствительный элемент.

Меню видеокамеры – система операторских и инженерных настроек видеокамеры.

Мизанкадр – образное решение действия в кадре с учётом выразительных средств экрана, «постановка на кадр» (С.Эйзенштейн)

Мизансцена кинематографическая – размещение действующих лиц и обстановки действия в сцене (т.е. в серии кадров, объединённых единством содержания, времени и места действия), выражающее художественный замысел эпизода или произведения в целом. Составной частью М. является мизанкадр.

Микрофон динамический – микрофон с широким спектром приёма звуковых волн.

Микрофон пушка (короткая) – направленный микрофон.

Микрофон пушка (длинная) – узконаправленный микрофон.

Микрофон (петличка) – микрофон малых размеров, крепится к одежде (используется для съёмок интервью).

Мира – стандартный тест-объект для определения разрешающей способности объектива (при съёмке на плёнку – фотографическая разрешающая способность).

Многокамерная съёмка (ПКО-1) – одного и того же объекта одновременно несколькими камерами в разных ракурсах и планах. Применяется в хронике при съёмке особо важных событий, в художественном кинематографе – при съёмке массовых сцен, сложных постановочных эффектов и пр. Особенно распространена на телевидении.

Монтаж – а) в техническом значении – окончательная сборка фильма в целостное произведение; б) творческий процесс, главный принцип художественного мышления вообще, способ изложения сюжета в экранных искусствах. М., подобно композиции, представляет собой известное соразмещение, составляющих экранный образ компонентов, которое, отражая действительность, вместе с тем передаёт авторскую интерпретацию материала, авторский замысел.

Монтаж внутрикадровый – такое движение камеры, которое по ходу действия изменяет направление съёмки и крупность объектов съёмки.

Навык – составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведённое до высокой степени совершенства

Наглазник – крепится на лупу видоискателя, защищает видоискатель от проникновения постороннего света через лупу.

Насыщенность – степень (сила) светового и цветового тона.

Оператор-постановщик – или главный оператор – руководитель съёмочной группы и группы осветителей. Несёт ответственность за соответствие изобразительного ряда первоначальному режиссёрскому замыслу.

Основные цвета – согласно теории 3-х компонентного цветового зрения: красный (R), зелёный (G), голубой (B).

Оцифровка – преобразование аналогового сигнала в цифровой.

ПАЛ (PAL) – телевизионный стандарт.

Параллакс – смещение изображения объекта съёмки получаемого через объектив, относительно изображения получаемого через визир (в современных кино и телекамерах данный эффект устранён).

Пиксель – англ. Pixel – элемент, с помощью которого формируется изображение в датчиках «Сигнал-Свет» проекционных систем. Количество пикселей определяет разрешение этих систем и качество формируемого ими изображения.

План кинематографический – относительный масштаб изображения в кинокадре, выбором которого режиссёр осуществляет свою трактовку эпизода или кадра, монтажного изложения действия, а также формирует ритм этого действия. Существует 6 видов плана применительно к показу человека на экране: 1 – дальний: человек во весь рост и окружающая его среда, причём ведущее значение имеет показ этой среды; 2 – общий: человек во весь рост; 3 – средний: человек до колен; 4 – человек до пояса; 5 – крупный: голова человека; 6 – деталь.

Прайм-тайм – время, в которое телеканал собирает наибольшую телеаудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время).

ПТС – передвижная телевизионная станция.

Разрешающая способность – количественная характеристика объектива, указывающая на его разрешающую способность, т.е. способность воспроизводить мелкие детали.

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении).

Репортаж – в документальном кино и на телевидении один из методов съёмки текущих событий, отличающихся злободневностью и актуальностью.

«Рыбий глаз» - сверх широкоугольный объектив.

70 мм - формат позитивных и негативных киноплёнок шириной 70 мм предназначенный для производства широкоформатного кино, т.е. предназначенного для демонстрации на экранах больших размеров (шириной 20 и более метров).

Свет – видимое излучение (длина волны – от 0,44 до 0,76мкм).

Световой поток – поток лучистой энергии (единица измерения – люмен).

Световой паспорт – непрозрачная картонная перфорированная лента с отверстиями круглой формы, управляющая световым потоком кинокопировального аппарата и предназначенная для отдельной регулировки экспозиции при печати соседних сцен исходного негатива кинофильма, имеющего отклонения по плотности и цветопередаче.

Свилы – структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла.

Сила света – единица измерения.

Стабилизирующее устройство – система, позволяющая устранять горизонтальные и вертикальные колебания при съёмке.

Съёмочная группа – производственно-творческий коллектив, работающий под руководством продюсера над реализацией экранного проекта (режиссёры, операторы, художники, звукооператоры, монтажёры, директор, администрация). Создаётся как временное творческое подразделение на время создания конкретного фильма или программы.

Сюжет в экранной драматургии – основное средство раскрытия фабульных событий, построения сценарной истории. Раскрывает состав событий, систему отношений между героями, развитие их характеров. Движущая сила развития сюжета – драматический конфликт, воплощение диалектических жизненных противоречий. Способы построения развития сюжета в экранных искусствах обусловлены жанрами произведения.

ТВЧ - телевидение высокой чёткости.

ТЖК – тележурналистский комплект.

35 мм – формат киноплёнки шириной 35 мм, основной формат фото- и киноплёнок. В кино на 35 мм снимается преобладающее количество фильмов.

Трансфокатор – объектив с переменным фокусным расстоянием – общее название для объективов, которые благодаря своей конструкции, способны плавно изменять фокусное расстояние и, тем самым, масштаб изображения.

Уровень белого – уровень сигнала яркости, при передаче наиболее ярких участков объекта съёмки.

Уровень чёрного – уровень сигнала яркости, при передаче чёрного цвета на объекте съёмки.

Фильтр – электронное устройство или оптическая насадка, используемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других электромагнитных волн, определённых частот.

Формат кадра – характеризуется соотношением сторон экранного изображения (4:3 или 16:9).

Хроника – оперативная экранная информация об актуальных событиях и фактах действительности.

Цифровая кинокамера – общее название семейства цифровых видеокамер, фиксирующих изображение с разрешением, позволяющим потом демонстрировать их на больших экранах. Чаще всего, главной конструктивной особенностью цифровых кинокамер, является использование в качестве датчика «свет-сигнал» - матрицы с физическим размером, близким к размеру 35-мм кинокадра и разрешением не менее, чем 2К.

Цветокоррекция – (цветоустановка) это регулировка цветовых составляющих R (красный), G (зелёный) и B (синий) с целью изменения общей цветности и визуального стиля изображения.

Цветовая температура – температура, при которой абсолютно чёрное тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оцениваемый свет. Определяется в градусах Кельвина (К).

16 мм – формат киноплёнки шириной 16 мм

Цветовой тон – оттенок света.

65 мм – формат негативных плёнок шириной 65 мм предназначенный для производства широкоформатного кино.

Штатив – опорное приспособление для крепления камеры.

Шум изображения – электронные помехи изображения.

Экспликация – детальная разработка будущего экранного произведения.

Экспозиционная вилка - съёмка одного и того же кадра, с различной экспозицией.

Эпизод – завершённая часть сценария, состоящая из одного или нескольких кадров, объединённых темой и драматическим противоречием, развивающая общую идею и основной драматический конфликт сценария.

Юстировка объектива – проверка и регулировка объектива, с целью получения наиболее качественного изображения.

Яркость – величина, характеризующая источник света.

1. Организационно-методический раздел.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

дать обучающимся теоретическое понимание явления «творческое содружество», подготовить к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности кинооператора с кинорежиссером-постановщиком с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить будущих кинооператоров со спецификой формирования зрительных образов для аудиовизуальных искусств,
- раскрыть своеобразие творческого мышления кинооператора,
- познать систему средств художественного выражения и методы воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение,
- познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора как одного из создателей фильма;
- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии;

привить способность к самостоятельному освоению постоянно обновляющихся технологий съёмочного процесса.

- подготовить обучающихся к деятельности кинооператора в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы;

- дать обучающемуся теоретические знания и навыки практической работы в различных отраслях, а также базу для эффективного освоения профессии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования специалист по специальности 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами 1-4 курсов в 1 - 8 семестрах, на изучение дисциплины отводится 64 зачётные единицы, что составляет 2304 академических часа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-1.	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-3.	Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы
ОПК-4.	Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа
ОПК-5.	Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения
ПКО-1.	Готов средствами операторского искусства совместно с режиссёром постановщиком, художником постановщиком и художником по костюмам способствовать созданию изобразительного решения фильма, создавать в сотрудничестве с другими участниками съёмочной группы визуальные образы фильма, вещественным воплощением которых будет являться оригинал исходного носителя фильма
ПКО-2	Использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной техники, современной техники звуковой и репортажной съёмки, техники съёмки в любом профессиональном формате, постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по учебному плану									
Общая трудоёмкость дисциплины	62 зачетные единицы -2232 академических часа								
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по плану	по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные занятия)	905,8	102	103,1	102	110,5	128,6	118,8	102	138,8
Лекционного типа	266	34	34	34	32	34	32	34	32
Семинарского типа	276	34	34	34	32	44	32	34	32
Мелкогрупповые занятия	42	-	-	-	-	-	16	-	26
Индивидуальные занятия	100	34	34	-	8	16	-	-	8
Индивидуальные занятия – практическая подготовка	198	-	-	34	32	34	32	34	32
Консультации	2								2
Самостоятельная работа	1272,2	42	70,9	42	63,5	123,4	55,2	366	509,2
Формы контроля:									
- текущий контроль	19,8		0,6		6	0,6	6,3		6,3
- дифференцированный зачет	1,5		0,5		0,5		0,5		

- экзамен	0,5								0,5
- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	18		6		6		6		
- промежуточная аттестация в форме экзамена	36								36
Всего часов	2232	144	180	144	180	252	180	468	684

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» включает следующие разделы:

1. Лекционный курс
2. Практические киносъемочные курсы:
 - 2.1. «Фотораскадровка»
 - 2.2. «Киноосвещение»
 - 2.3. «Кинокомпозиция»
 - 2.4. «Многокамерная съемка»
 - 2.5. «Видеопроект»
 - 2.6. «Работа оператора с актером»
3. Курсовые рефераты по теории кинооператорского мастерства:
 - 3.1. «Технический реферат»
 - 3.2. «Творческий реферат»

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» координирована с общеобразовательными и специальными дисциплинами, включёнными в учебный план специальности «Кинооператорство».

Изучение дисциплины «Кинооператорское мастерство» предусматривает индивидуальные занятия преподавателей с обучающимися по учебным съёмочным работам курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция». Индивидуальные занятия проводит мастер-руководитель обучающегося.

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины

Дисциплина является частью теоретической подготовки обучающихся, необходимой в освоении профессии кинооператора широкого профиля. Занятия предполагают иллюстративный просмотр и обсуждение фильмов различных жанров и учебных работ обучающихся, анализ их изобразительного решения, операторских приёмов и, в конечном счёте, понимания роли оператора в кинематографе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (читается на 2,3 и 4 семестрах)

Тема 1. Введение в специальность

Тема 2. Кинооператорство

Тема 3. Советская школа кинооператорского искусства. История кинооператорской профессии и основные этапы развития кинематографии

Тема 4. Киноизобразительная техника оператора

Тема 5. Композиция кадра

Тема 6. Киноосвещение

Тема 7. Натурная киносъемка

Раздел II. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 7 и 8 семестрах)

Тема 9. Художественный (игровой) кинофильм

Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма

Тема 11. Работа оператора над экранным образом актёра

Тема 12. Творческо-производственная подготовка к постановке и съёмке фильма

Тема 13. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма

Тема 14. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Тема 15. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма

Тема 16. Особенности съёмочно-постановочной работы оператора над фильмами некоторых жанров

Тема 17. Особенности творческой производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)

Тема 18. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной деятельности кинооператора

Раздел III. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 5 или 6 семестре)

Тема 19. Прямая съёмка действительности

Тема 20. Кинокадр - основная ячейка документального экранного произведения

Тема 21. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста

Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой

Тема 23. Работа оператора-документалиста со светом

Тема 24. Реальный мир и его экранная модель

Тема 25. Событийная съёмка

Тема 26. Образ героя в документальном (неигровом) фильме

Тема 27. Съёмка синхронных материалов - 4 часа.

Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах

Раздел IV. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ (читается на 5 или 6 семестре)

Тема 29. Научная кинематография.

Тема 30. Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных фильмов.

Тема 31. Профессиональная деятельность кинооператора в научном кинематографе.

Тема 32. Съёмка кино и видеофильмов естественно-научной и гуманитарной тематики.

Тема 33. Съёмка фильмов-путешествий.

Тема 34. Съёмка сюжетов научной теле и кинопериодики.

РАЗДЕЛ V. ОБЗОРНЫЕ ЛЕКЦИИ (читается на 8 семестре)

Тема 35. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и жанры фильмов

Тема 36. Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных государственными, общественными и профессиональными премиями и призами

Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения

Тематические разделы курса:

- творческая и производственная подготовка к съёмкам;
- ход съёмочного процесса;
- обсуждение и анализ съёмочного материала;
- анализ и обсуждение готовых работ.

Тематический посеместровый план занятий уточняется ежегодно в каждой мастерской.

2.2.2. Содержание дисциплины

Лекционный курс.

Историю и теорию кинооператорского мастерства студент изучает, слушая лекционный курс, сопровождаемый иллюстративными просмотрами фильмов, творческими встречами с ведущими российскими и зарубежными кинооператорами-постановщиками.

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. Введение в специальность

Профессия кинооператора. Цели и задачи творческой и производственной (практической) работы на кинооператорском факультете. Построение учебного курса по семестрам. Теоретический и практический материал курса "Кинооператорское мастерство". Основные учебные пособия по курсу. Рекомендуемая литература и программы.

Творческая и производственная работа кинооператора в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной кинематографиях. Специфика работы кинооператора на телевидении. Работа оператора в области комбинированных и специальных видов киносъёмок.

Примечание: лекции сопровождаются показом на экране работ мастеров, учебных пособий по курсам, а также примеров-образцов практических работ, выполненных студентами старших курсов.

Тема 2. Кинооператорство

Кинематограф как метод изображения людей, предметов и явлений в движении и развитии. Первые кинофильмы. Первые кинооператоры.

Информационные возможности киноаппарата. Становление профессии кинооператора-кинодокументалиста, кинорепортёра и очеркиста, необходимые знания, умения, склонности и способности.

"Постановочная" съёмка художественных фильмов. Операторское кино и живописное искусство. Становление профессии кинооператора-постановщика, необходимые знания, умения, склонности и способности.

Научно-популяризаторские возможности кинематографа. Становление профессии кинооператора научной кинематографии, необходимые знания, умения, склонности и способности. Область творческой и производственной работы кинооператора над кинофильмами.

Теоретические и практические основы кинооператорской профессии.

Основные принципы методики обучения кинооператора, знакомство с разделами учебного плана.

Морально-этический и профессиональный кодекс художника, соответствующие требования к кинооператорской профессии.

Тема 3. Российская школа кинооператорского искусства.

История кинооператорской профессии и основные этапы развития кинематографии.

1. Школа советского периода кинооператорского искусства. Становление. Первые работы кинооператоров. Творчество А. Левицкого, Е. Славянского, Г. Гибера, Л. Форестье, П. Новицкого. Создание кинолетописи Октябрьской революции.

Формирование кинематографического искусства и творчество кинооператоров Э. Тиссэ, А. Головни, А. Москвина, Д. Демуцкого. Роль кинооператоров в формировании и открытии образных выразительных пластических средств нового искусства: ракурсной съёмки, светопластических решений, монтажной композиции фильма. Содружество кинооператоров и режиссеров. Творческие коллективы С. Эйзенштейн - Э. Тиссэ, В. Пудовкин - А. Головня, Г. Козинцев, Л. Трауберг - А. Москвин, А. Довженко - Д. Демуцкий, М. Роом - Б. Волчек и их роль и значение в рождении советской и мировой кинематографии. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство.

Работы кинооператоров-хроникёров в первые десятилетия после 1917 года в творческих содружествах Д. Вертова, А. Медведкина, Э. Шуб. Съёмки кинолетописи первых пятилеток. Съёмки кинооператоров на фронтах Гражданской войны.

2. Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Освоение творческих возможностей звучащего экрана. Особенности композиционных решений фильма и новые черты в творчестве кинооператоров: работа над звуковым кинопортретом и звуковой средой действия, над образом актёра в фильме. Творчество кинооператоров А. Головни, Э. Тиссэ, А. Москвина в 30-е годы. Работы Л. Косматова, А. Гальперина, В. Нильсена, Б. Волчека, и др. Поиски стилистики изображения звуковых художественных фильмов. Синхронные съёмки в документальной кинематографии.

3. Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Кинолетопись этого периода и её значение в наши дни.

4. Приход цвета в кино. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров А. Головни, Ф. Проворова, Е. Андриканиса, Л. Косматова, С. Урусеvского. Работа над колоритом фильма.

5. Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства. Освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе: работа над естественными фактурами, естественной средой действия, натурой. Поиски новой изобразительной стилистики в работах кинооператоров С. Урусеvского, А. Москвина, Ю. Екельчика, В. Раппопорта, Е. Андриканиса, В. Юсова, Г.Лаврова, М.Пилюхиной. Новаторство и творческие поиски кинооператоров в разных кинематографических жанрах: работы С. Урусеvского, В. Монахова, А. Темерина, Н. Олоновского, Ю. Ильенко, Л. Пааташвили, В. Железнякова, Л. Калашникова, Э. Розовского и др.

Современные тенденции развития операторского искусства. Творчество операторов А. Княжинского, Г. Рерберга, В. Юсова, И. Грицюса, Э. Розовского, Д. Долинина, Л. Пааташвили, А. Антипенко, М. Аграновича, П. Лебешева, В. Федосова, А. Рыбина, А. Родионова, Л. Ахвледиани, В. Алисова, И. Клебанова, Ю. Клименко, С. Юриздицкого, Ю. Шайгарданова, С. Козлова, С. Мачильского, Ю. Райского, Ю. Невского, В. Нахабцева, Н. Василькова, С. Астахова, Г. Карюка, Ю. Любшина.

Работы кинооператоров над эпической тематикой, над фильмами о Великой Отечественной войне, над зрелищными кинофильмами большой постановочной сложности и др.

6. Развитие телевизионной кинематографии. Многосерийные кинофильмы разных жанров. Телевизионная киножурналистика и ее основные черты: актуальность, оперативность, репортажность. Работы кинооператоров над материалами зарубежной и внутрисоюзной тематики для телеинформации и публицистики.

7. Кинофильмы, удостоенные наград на Всемирных и Всесоюзных смотрах и фестивалях периода 1974-99 гг. Операторы, удостоенные званий народных артистов и лауреатов государственных премий и их основные фильмы. Работы кинооператоров в документальных фильмах "Великая Отечественная" и "О, спорт, ты - мир".

8. Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, её традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических решений и приёмов съёмки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники, открытие новых киножанров, постоянное обновление и совершенствование художнической палитры.

9. 95-летие кинооператорского факультета и 100-летие ВГИКа (2019) и его вклад в российскую кинематографию и мировое киноискусство.

Деятельность профессора А.Д. Головни и кафедры кинооператорского мастерства.

Тема 4. Киноизобразительная техника оператора.

Операция киносъёмки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, кинетический режим. "Немая" и "синхронная" съёмка. Передача на киноплёнке и цифровом носителе объёмно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности и глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени.

Объектив, как техническое средство. Творческое использование оптической системы. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Возможности изменения пространственных координат как фактора осмысления действительности. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Кинокادر, как изобразительная форма. Оптические, кинетические и фонические (звуковые) нормативы кинокадра

Изобразительные возможности кинокамеры: приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра на плёнке и экране.

Кинетические приёмы съёмки: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.

Панорамная съёмка: виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кино-видеофильмах.

Динамические приёмы кино-телесъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмки камерой с рук, со стэдикама и т.п. - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Экспозиционные приёмы съёмки: светофильтры, съёмочная экспозиция - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Комбинированные приёмы съёмки - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. Комбинированные съёмки как самостоятельная область кинооператорского искусства.

Специальные виды киносъёмок - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.

Компьютерная графика: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи кинооператора.

Тема 5. Композиция кадра

Изобразительная монтажная конструкция кинофильма. Кинокادر - съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокادر "съёмочный" и кинокادر «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров по движению, по ракурсу, по

крупности планов, по свету, по цвету и тону, по темпу, по ритму. Организация "оптического" внимания зрителя.

"Субъективная" и "объективная" камера. "Кадрирование" при прямой документальной съёмке. Композиция кадра при постановочной съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора. Эстетика кинематографа как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.

Тема 6. Киноосвещение

1. Кинооператорское освещение.

Кинопавильонная съёмка: изобразительные и фотографические задачи, применение искусственного освещения. Развитие искусства и техники "операторского" освещения. Работа оператора в черно-белых фильмах. Киноосвещение как "киноживописное" искусство.

2. Свет и цвет в кинокадре.

Освещение объекта съёмки и воспроизведение на плёнке, цифровых носителях и на экране объёмно-пластических форм предмета, цвета и фактуры материала, рельефов поверхности и глубины пространства на черно-белых и цветных плёнках и цифровых носителях.

Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет.

Киноизображение при рассеянном освещении. Киноизображение при светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. Белое и цветное освещение. Освещённость и яркость.

Блик и рефлекс. Качество светотонального и цветового изображения на плёнке, цифровом носителе и на экране.

3. Техника кинооператорского освещения.

Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в черно-белом и цветном изображении. Светотональное и бестеневое освещение. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке на плёнке и цифровых носителях. "Ключевой" свет, "баланс освещения". Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения.

4. Работа со светом в павильоне.

Архитектоника киноосвещения. Световая характеристика места, времени и обстановки действия.

1. Метод "рисующего" (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительные задачи, техника выполнения в монтажном кадре. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

2. Метод "светотонального" (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте.

3. Метод "эффектного" освещения в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и в

монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

5. Работа со светом в интерьерах.

1. Подсветка в интерьерах с закрытым фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

2. Подсветка в интерьерах с открытым натурным фоном при документальной и постановочной съёмке в черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи. Техника выполнения в кадре и в монтажном эпизоде. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.

Тема 7. Натурная киносъёмка

1. Натурное (естественное) освещение.

Солнце и небо - основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съёмки арктической и тропической природы. Условия съёмки морской природы. Условия воздушной съёмки. Применение пиротехники.

2. Постановочная съёмка на натуре.

1. Съёмка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Съёмка и подсветка крупных и средних актёрских планов на плёнке и цифровых носителях. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

2. Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной плёнке. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим монтажной съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

3. "Режимная съёмка" постановочных сцен фильма на плёнке и цифровых носителях. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

3. Документальная съёмка на натуре.

Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Документальная съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Документальная съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный

экспозиционный режим. Возможности лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съёмке.

Тема 8. Съёмки для телевидения

Экранная система (кино и телевидение).

Основные черты, общность и различие. Понятие "телекино". Область применения теле-кинематографии. Становление, развитие, опыт. Жанры. Работа кинооператора в теле-кинематографии. Восприятие экранов кино и телевизионного. Перспективы развития.

Раздел П. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 9. Художественный (игровой) кинофильм

Виды и жанры художественных фильмов и телефильмов. Художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства кинофильма. Творческо-производственный процесс создания кинофильма: сценарий кинофильма, постановка и съёмка кинофильма, монтаж кинофильма, демонстрация кинофильма. Творческие, производственные и этические нормы коллективной работы.

Область творческой и производственной съёмочно-постановочной работы кинооператора фильма, художественные задачи.

Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма

Сценарий и режиссёрский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Особенности киноизобразительных решений фильмов различных жанров. Метод работы над композицией фильма: сценарная разработка, постановка, съёмка и монтаж. Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.

Тема 11. Работа оператора над экранным образом актёра

Актёр в образе-роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Подготовительная работа над образом: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими крупными планами: композиция и освещение в павильоне, на натуре, в интерьере. Примеры из фильмов.

Тема 12. Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма

Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма.

Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.

Выбор интерьерных объектов. Выбор натурных объектов.

Разработка операторской экспликации.

Тема 13. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами.

Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов. Замысел киноизобразительного решения объекта. Контакты с художником-

постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Построение, освещение объекта. Подготовка киносъемочной аппаратуры. Подготовка технических средств, подготовка специальных эффектов. Опробование гримов, костюмов.

Освоение объекта. Режиссёрская репетиция. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование приёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб.

Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала.

Тема 14. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Основные виды интерьерных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор интерьерного объекта. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта.

Построение освещения объекта. Подготовка киносъёмочной аппаратуры. Освоение объекта. Репетиция. Съёмка операторских проб.

Съёмка объекта: работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Просмотр и оценка снятого материала.

Значение интерьерных объектов съёмки.

Тема 15. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

1. Основные виды натуральных объектов. Значение натуральных объектов в фильмах. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды и возможности подсветки. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб.

2. Съёмочно-постановочная работа на объекте.

Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время.

3. Постановка и съёмка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, эффект тумана, эффект снега, эффект пожара, и т.д. Динамические съёмки. Трюковые съёмки. Техника безопасности при съёмке.

Тема 16. Особенности съёмочно-постановочной работы.

1. Идейно-художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературным сценарием. Работа

с консультантом. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов. Примеры изобразительно-живописных операторских решений фильмов исторических жанров.

2. Идеино-художественные и производственные задачи работы оператора над фильмами военно-исторических жанров. Работа над литературным и иконографическим материалом. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор природы и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы в фильмах военно-исторических жанров.

3. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением сказочных и научно-фантастических фильмов. Работа со специалистами и отделами специальных и комбинированных съёмок. Примеры операторской работы в фильмах сказочных и научно-фантастических жанров.

Тема 17. Особенности творческой и производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)

Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов. Композиция кадра в телефильмах.

Особые требования к фотографическому качеству киноизображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для телефильмов - черно-белых и цветных.

Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра и киноосвещением, приёмы съёмки.

Особенности живописной и изобразительной работы оператора над фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и др. жанрами телепередач.

Тема 18. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной деятельности кинооператора

В фильмах-эпопеях сложной постановки, в современном политическом фильме, в фильме на современную бытовую тему, в приключенческих фильмах, фильмах для детей, в фильмах развлекательно-музыкального жанра, в фильмах для телевидения всех жанров.

Раздел III. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 19. Прямая съёмка действительности

Документ как способ общения. Принцип документализма в литературе, театре, в фотографии и в кинематографе. Реальный мир, окружающий кинодокументалиста и экранная модель этого мира. Монтажный принцип восприятия окружающей действительности и монтажная модель реального факта. Условность пространства, времени и движения на плоскости экрана. Съёмочный процесс как осмысление реального факта, события, человеческого характера. Роль субъективного момента при документальной киносъёмке. Правда искусства и тенденциозность как предвзятая позиция документалиста.

Сущность предмета, факта, события, человеческого характера и их выявление изобразительными средствами. Штамп, шаблон и проблема оригинальности операторского решения. Прямое и переносное значение документального кинокадра. Норберт Винер о роли информации в жизни общества. Философская проблема понимания и зрительское восприятие снятого материала. Морально-этические вопросы, стоящие перед кинодокументалистом.

Тема 20. Кинокадр - основная ячейка документального экранного произведения

Форма и содержание кадра. Композиция в живописи, фотографии и "поликомпозиции" кинокадра.

Формат и границы кадра. Сюжетно-композиционный центр кадра. Картинная плоскость кадра и линии взаимодействия объектов съёмки как элементы композиционного построения кадра. "Открытая" и "закрытая" композиции. "Устойчивая" и "неустойчивая" композиции. Понятия "гармонии", "равновесия" композиционных построений кадра. Симметрия кадра. Изобразительный ритм, как композиционная основа кадра. Диагональное построение кадра.

Ракурс как смысловая и эмоциональная характеристика объекта съёмки. Изменение привычных норм композиционного построения кадра как способ эмоционального воздействия на зрителя. Изобразительная активность композиционных компонентов. Масштаб кадра (общий, средний, крупный планы, показ детали, макро-план) как смысловая и эмоциональная характеристика ситуации и героя документального фильма. Съёмочный кадр как звуко-зрительная (аудиовизуальная) единица кинофильма.

Тема 21. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста

Специфика творческо-производственной работы оператора-документалиста над сюжетом периодики, телепередачей, документальным фильмом. Сценарная основа документального материала и её изобразительный эквивалент. Оператор - автор изобразительного ряда. Техническая оснащённость оператора-документалиста: съёмочная и осветительная техника. Видеотехника и документальная съёмка - приобретения и потери. Работа документалиста на съёмочной площадке: выбор объекта съёмки, выбор оптимальной съёмочной точки, выбор оптики (угла зрения на объект), выбор операторского приёма, выбор свето- и цветотонального решения эпизода, выбор динамической характеристики реального действия. Операторские приёмы как смысловая и эмоциональная характеристики объекта. Виды панорам, их роль в изобразительной структуре фильма и техника выполнения. Темпоритм панорамирования, как способ эмоционального воздействия на зрителя. Панорамирование, как имитация взгляда киногероя ("субъективная" камера). Изменение временных параметров реального действия. Способы передачи иллюзии третьего измерения на двухмерной плоскости экрана. Ракурс как способ передачи пространственных координат и как способ эмоциональной характеристики человека.

Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой

Утилитарное и творческое применение объективов. Дзига Вертов и его "Кино-глаз". Изменение пространственно-временных параметров реального мира при помощи объективов с различным фокусным расстоянием (углом зрения). Изменение динамического фактора при помощи оптики. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным расстоянием. Объективы с переменным фокусным расстоянием и их творческое применение. Трансфокация как внутрикадровый монтаж.

Светофильтры и оптические насадки - область применения в документальном кинематографе.

Тема 23. Работа оператора - документалиста со светом

Осветительные приборы документалиста и их рациональное использование. Приёмы создания экспозиционного (бестеневого) и эффектного освещения в условиях событийной съёмки. Съёмка при "смешанном" освещении (подсветка в интерьере). Создание эффекта реального источника света, находящегося в кадре. Падающая тень как самостоятельный объект съёмки.

Специфика работы со светом при съёмках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съёмка в условиях недостаточной освещённости объекта. Использование непрофессиональных источников света и отражателей при документальной съёмке. Электроподсветка при "режимной" съёмке.

Тема 24. Реальный мир и его экранная модель

Трёхмерный мир и его изображение на двухмерной плоскости в живописи, фотографии и на экране кино и ТВ. Методы, создающие иллюзию третьего измерения, в котором действует герой документального фильма: линейная перспектива, тональная (воздушная) перспектива, динамическая перспектива, оптическая перспектива. Работа оператора над пейзажем и роль пейзажного кадра в документальном фильме: пейзаж, взаимосвязанный с человеком и пейзаж-символ.

Тема 25. Событийная съёмка

Драматургия события и его экранная модель. Изобразительная характеристика места действия, развития действия и участников действия. Изобразительная характеристика временной протяжённости действия. "Обратная" точка съёмки при показе пространственных координат события. Реакция на событие как дополнительная характеристика основного действия (показ зрителей, слушателей, свидетелей и пр.). Масштаб планов и их роль в показе события. Показ технологии производственных процессов при съёмке события. Показ предметного мира, окружающего героя фильма (съёмка натюрмортов).

Репортажный и постановочный методы в работе кинодокументалиста. Метод "провокации" при съёмке событийного репортажа. Метод длительного наблюдения при документальной съёмке. Методика съёмки "привычной" камерой. Методика съёмки "скрытой" камерой. Проблема "реконструкции" события (восстановление факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода.

Дубли и "варианты" при документальной съёмке.

Съёмка иконографического материала, дополняющего рассказ о событии. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссёром на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Проблемы совмещения профессий. Роль главного оператора на событийной съёмке.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика. Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни и пр.

Тема 26. Образ героя в документальном (неигровом) фильме

Работа кинодокументалиста над портретом (крупным планом) героя. Человек и среда, в которой он действует. Роль второго плана (фона), при изобразительной характеристике героя. Мимика и жест героя как характеристика ситуации и настроения человека. Светотональное решение эпизода как эмоциональная окраска сюжетной линии. Показ технологии действия, которым занят герой. Показ предметов, с которыми взаимодействует герой, как характеристика внутреннего мира человека.

Работа оператора при создании экранного образа героя, ушедшего из жизни (съёмка пейзажей, архитектурных сооружений, интерьеров, предметов, документов, имеющих отношение к герою. Светотональное, оптическое решение эпизодов, темпоритмы приёмов и т.д.).

Методика съёмки отрицательного героя (человека, который отказывается сниматься).

Тема 27. Съёмка синхронных материалов

Виды синхронных съёмок в документальном кинематографе и специфика работы оператора в каждом из них.

Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места съёмки. Выбор момента съёмки. Роль второго плана (фона) при съёмке интервью. "Коммуникабельность" портрета в живописи, фотографии и при съёмке интервью. Интервью, снятое методом "провокации". Интервью, снятое "скрытой" камерой. "Ситуационное" интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (комментатором, журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка "перебивочных" планов.

Съёмка оратора (докладчика, выступающего) на событии - митинге, собрании, творческой встрече, юбилейных торжествах и пр. Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, присутствующих на событии. Показ реакции людей, слушающих выступающего. Смысловая и эмоциональная сторона снятого материала. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия. Рациональная расстановка осветительных приборов на съёмках такого рода. Показ

декоративных деталей (плакатов, лозунгов, эмблем, значков и пр.), характеризующих смысл события.

Съёмка жанровой сцены. Репортажный и постановочный методы при синхронной съёмке жанровой ситуации. Показ обстановки, окружающей действующих лиц. Необходимость встречных (обратных) точек. Съёмка кадров без артикуляции для последующего монтажа фонограммы. Показ реакции действующих лиц. Съёмка "псевдодиалога". Взаимодействие со звукооператором при съёмках такого рода.

Съёмка "псевдосинхрона". Съёмка изобразительного материала для соединения с фонограммой, полученной до или после съёмки изображения с целью получения эффекта синхронной съёмки.

Съёмка синхронных шумов. Роль реальных шумов, записанных синхронно со снимаемым изображением.

Характерные ошибки съёмочной группы при съёмках синхронного материала.

Видеосъёмка и запись фонограммы оператором ТВ.

Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах

Сочетание изобразительного ряда, включающего кадры кинохроники и актёрские сцены. Стилистика киноизображения. Проблема монтажа разнородного материала. Съёмка игрового материала "под хронику". Световое решение. Композиционное построение кадра. Выполнение операторских приёмов.

Раздел IV. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ

Тема 29. Научная кинематография

Кинематограф и научно-технический прогресс. Научный кинематограф как область кинематографии и телевидения. Виды научных фильмов (научные, научно-популярные, учебные, рекламно-технические). Основные этапы развития. Свойства кинематографа и видеотехники, делающие их инструментом исследования и популяризации науки и культуры. Функциональные и творческие задачи научного кинематографа в современных условиях.

Тема 30. Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных. Рекламно-технических кино и видеофильмов.

Видовое, жанровое и тематическое разнообразие научных фильмов, передач и журналов в кино и на телевидении. Ориентация фильмов, по категориям зрителей. Роль телевидения в прокате научных фильмов.

Особенности творческо-производственного процесса создания произведений научной кинематографии и телевидения. Специфика разработки темы и материала. Литературный и режиссёрский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме. Специальные технологические цеха научно- популярной киностудии и их оснащение. Производственные условия наиболее типичных объектов съёмки (работа в студии, научных учреждениях, в киноэкспедиции).

Тема 31. Профессиональная деятельность кинооператора в научном кинематографе и ТВ.

Квалификация оператора для работы в научном кинематографе и ТВ. Необходимые знания, умение, навыки. Владение документальным и постановочным методами съёмки. Специальные киносъёмки в творчестве оператора научного кино. Тема в творчестве оператора научного кино и видео фильма. Методика работы над изобразительным решением. Предметная среда как объект творчества оператора в научном кинематографе и ТВ. Роль искусства оператора в формировании пластических образов научного фильма. Зрелищная выразительность объектов съёмок. Многообразие объектов, условий, приёмов и способов съёмки. Творческие и производственные задачи оператора при создании научных фильмов различных видов.

Тема 32. Съёмка кинофильмов естественнонаучной и гуманитарной тематики.

Творчество оператора при создании фильмов на материале физики, химии, машиностроения, энергетики, медицины, биологии и т.д. Специфика работы в современных научных и производственных учреждениях.

Творческо-производственная работа оператора при создании фильмов на материале истории, искусства, архитектуры, литературы и т.д. Работа с иконографическим материалом. Примеры творческо-производственной работы операторов над научными фильмами данных тематических направлений.

Тема 33. Съёмка фильмов-путешествий.

Географическая тема в научном кинематографе и ТВ. Специфика создания географического фильма и телепередачи. Творческо-производственная работа оператора над географическим кино и видеофильмом: разработка темы; изучение географии, истории, культуры, экономики, климата, метеоусловий региона съёмки. Методика работы в экспедициях, в различных климатических зонах. Экспедиционное оборудование, съёмочная и осветительная аппаратура в длительных экспедициях.

Тема 34. Съёмка сюжетов научной теле- и кинопериодики

Отечественные научно-популярные и рекламно-технические киножурналы и телепередачи. Творческо-производственные задачи оператора при съёмке сюжета научной периодики. Особенности сценарной основы сюжета. Операторская разработка темы и драматургии сюжета Особенности изобразительного строя сюжетов периодики. Информационная ёмкость изображения. Документальный и постановочный методы съёмки в научной периодике.

Тема 35. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах

Кинооператоры и фильмы.

Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения.

Перспективы развития и совершенствования кинооператорского искусства и техники. Творческие и профессиональные задачи.

Курс «Киноосвещение» - Практическая подготовка оператора

(обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; ассистента оператора)

Работа со светом - основа операторского кино изобразительного искусства. Съёмка этюдов киноосвещения имеет целью научить студентов творчески решать изобразительные (киноживописные) задачи: писать на плёнке и экране объёмно-пластические формы фигур и предметов, тон, цвет и фактуру материалов, рельефы и глубину пространства, эффекты освещения; искать светотональные и свето-цветовые решения в соответствии с драматургией и постановочным замыслом; творчески применять "основные виды света" при черно-белой и цветной съёмке; выполнять их освещением в оптимальном экспозиционном режиме: вести зрительный и инструментальный контроль освещения, рационально использовать киноосветительную аппаратуру как в павильоне, так и в интерьерах и на натуре.

Особенное внимание уделяется искусству кинопортретного освещения, координации мизансцены и эффекта освещения, световой характеристики места, времени и обстановки действия, тональному и цветовому решению.

Кроме этого, снимая этюды киноосвещения, обучающийся осваивает киносъёмочную аппаратуру, оптику, плёнку и приёмы съёмки; тренирует глаз для качественных и количественных оценок освещения; приобретает операторский профессиональный опыт.

Темы для этюдов киноосвещения обучающийся выбирает при консультации своего мастера-руководителя из киносценариев или литературных произведений. Выбранные отрывки (фрагменты) должны быть интересны для киноизобразительной операторской работы и соответствовать производственным нормативам на учебные работы.

Выбрав тему этюда, обучающийся подаёт мастеру-руководителю заявку. Получив утверждение темы и съёмочное задание, обучающийся приступает к работе над этюдом и разрабатывает

- а) постановочный сценарий этюда;
- б) экспликацию;
- в) планировку мизансцены, съёмочных точек, схемы киноосвещения.

Обучающийся подготавливает:

- а) киносъёмочную аппаратуру;
- б) производственное обеспечение.

Подготовленные разработки и экспликацию, выражающую замысел изобразительного решения этюда, обучающийся представляет на консультацию своему мастеру-руководителю. Консультации мастера имеют решающее значение для производственной подготовки обучающегося, во время консультации обсуждается творческий замысел и его производственная реализация.

Работая над этюдом киноосвещения, студент-оператор выполняет не только съёмочную операторскую, но и постановочную (режиссёрскую)

работу. что весьма существенно для подготовки обучающегося к творческой производственной работе над фильмом.

Монтажное оформление этюда обучающийся выполняет при консультации преподавателя по курсу "Теория и практика монтажа".

Все рабочие материалы учебных киносъёмочных работ просматриваются и обсуждаются на творческом семинаре.

Для представления работы на творческий семинар обучающийся при консультации своего мастера-руководителя подготавливает следующие материалы:

- а) смонтированный и оформленный ролик этюда, и монтажные листы;
- б) съёмочные карты и фотоиллюстрации;
- в) объяснительную записку.

На творческом семинаре обучающийся защищает своё творческое и производственное решение этюда.

Курс «Кинокомпозиция» Практическая подготовка оператора
(обучающиеся выполняют элементы работы: оператора; ассистента оператора)

Практическая работа над учебными этюдами и фильмами по "Кинокомпозиции" готовит обучающегося к самостоятельной творческой и производственной съёмочно-постановочной работе над фильмами разных видов и жанров.

В качестве учебных работ по "Кинокомпозиции" студенты-операторы снимают учебные постановки студентов режиссёрского факультета.

Студент-оператор работает над учебными этюдами и фильмами как "оператор-постановщик" и выполняет всю необходимую съёмочно-постановочную работу:

- а) участвует в разработке режиссёрского сценария постановочного проекта фильма;
- б) участвует в выборе натуры и изобразительно-декорационном оформлении, выборе грима и костюма актёра;
- в) снимает этюд или фильм на основе изобразительного замысла сценария;
- г) отвечает за изобразительное решение этюда, фильма, за фотографическое качество негатива и технику выполнения киносъёмочных приёмов.

Всю творческую и производственную работу над этюдами и фильмами по курсу "Кинокомпозиция" студент-оператор проводит под непосредственным руководством своего мастера, который просматривает и консультирует все подготовительные разработки, даёт санкцию на запуск постановочного сценария в производство; просматривает весь снятый материал.

Все учебно-съёмочные работы по "Кинокомпозиции" просматриваются и обсуждаются на творческом семинаре. На творческий семинар студент-оператор представляет:

- а) смонтированный, оформленный этюд, фильм;

- б) объяснительную записку и фотоиллюстрации;
- в) съёмочные карты.

На творческом семинаре обучающийся защищает своё творческое и производственное решение этюда, фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Проведение занятий по дисциплине «Кинооператорское мастерство» с применением инновационных форм предполагает обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.

Суть использования инновационных форм проведения занятий состоит в погружении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста.

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» применяются следующие инновационные формы:

- Обсуждение в группах

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

- Творческое задание

Творческое задание составляет содержание (основу) любой инновационной формы проведения занятия.

Выполнение творческих заданий требует от обучающегося воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по определённой проблеме и т.п.

- Публичная презентация проекта

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях.

- Дискуссия

Как интерактивный метод обучения дискуссия означает исследование или разбор. Учебная дискуссия позволяет организовать целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.

- Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определённых обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. Применение анализа конкретных ситуаций позволяет: развивать аналитическое мышление обучающихся; обеспечивать системный подход к решению проблемы;

выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения.

- Просмотр и обсуждение фильмов

Фильмы соответствующего содержания используются на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью. Перед показом фильма преподаватель ставит перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. В конце обязательно совместно с обучающимися проводится обсуждение и подводятся итоги.

- Коллоквиум

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному разделу курса.

Коллоквиум обучающимся предоставляет возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая своё мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Вид и количество занятий в интерактивной форме указывается в ежегодных тематических планах индивидуально для каждой мастерской.

Содержание самостоятельной работы студента:

Лекционный курс

Лекционный курс дисциплины «Кинооператорское мастерство» требует от обучающегося целенаправленного самостоятельного пополнения знаний. Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов по основной и дополнительной литературе; самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение и контроль. Во время самостоятельной работы студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Курс «Киноосвещение»

Самостоятельная работа студентов заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов,

самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют:

1. разработку постановочного проекта: режиссёрский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съёмки и раскадровкой;
2. операторскую экспликацию - замысел изобразительного решения учебной работы.
3. разработку планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приёмов съёмки;
4. оформление декорации в соответствии со своим замыслом;
5. съёмку этюда;
6. монтаж отснятого материала;
7. заполнение съёмочных карт точными данными об операции киносъёмки: фиксации схем освещения, точек экспонометрических замеров и приёмов съёмки;
8. написание объяснительной записки, включающей в себя все предшествующие разработки, а также анализ по проделанной работе.

Курс «Кинокомпозиция»

Самостоятельная работа студентов по курсу «Кинокомпозиция» заключается в углублении знаний, полученных на лекциях и изучении дополнительных материалов, самостоятельном анализе возможностей кинооператора в решении творческих проблем создателей фильма.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют:

1. разработку постановочного проекта совместно со студентом-режиссёром;
2. операторскую экспликацию - замысел изобразительного решения учебной работы.
3. разработку планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приёмов съёмки;
4. съёмку фильма;
5. заполнение съёмочных карт точными данными об операции киносъёмки: фиксации схем освещения, точек экспонометрических замеров и приёмов съёмки;
6. написание объяснительной записки, включающей в себя все предшествующие разработки, а также анализ по проделанной работе.

Курс «Многокамерная съёмка»

Целью освоения курса «Многокамерная съёмка» является теоретическая и практическая подготовка обучающихся к созданию и реализации аудиовизуального произведения многокамерным методом.

Дисциплина направлена на решение следующих задач:

- освоение техники и приемов, используемых режиссером при создании телевизионных продуктов многокамерным методом;
- овладение сложными технологическими процессами реализации многокомпонентного экранного проекта;
- изучение методов организации и обеспечения творческого и технологического процессов подготовки, съемок и монтажа произведения.

3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

3.1. Список рекомендуемой основной литературы.

3.1.1. Основная литература.

1. Волюнец М.М. Профессия оператор. Изд-во Аспект Пресс. М., 2008
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. ВГИК. 2001
3. Железняков В.Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. М., «ПРОБЕЛ-2000», 2004г.
4. Железняков В.Н. Анатомия зрительного образа. М., Союз кинематографистов РФ, 2012
5. Нильсен В. Изобразительное построение фильмов. Теория и практика операторского мастерства. Москва, ВГИК, 2013
6. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2012
7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении. М., Изд-во ГИТР, 2005

3.1.2. Дополнительная литература

Журналы:

- «Техника кино и телевидения»
 - «Техника и технология кино»
 - «Искусство кино»
 - «American Cinematographer» (на английском языке)
 - «CINEFEX» (Издается на русском языке)
 - «625»«ТТК»
1. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М., «Галактика-Л», 1999
 2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.. Искусство, 1995.
 3. Головня А. О кинооператорском мастерстве. ВГИК, НИК, 1970
 4. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
 5. Головня А. Съемка цветного фильма Госкиноиздат, М., 1952
 6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992.
 7. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.

8. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 2. Прямая съемка действительности. М., Изд-во 625, 2008
9. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
10. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.
11. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М.: Искусство, 1966
12. Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
13. Кракауэр З. Природа фильма. М., 1974.
14. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин: Ээсти раамат, 1973.
15. Строение фильма. Составитель К. Разлогов. М., 1984.
16. Феллини Ф. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной системе Айбукс.ру (ЗАО «Айбукс» www.ibooks.ru). Ресурс данной ЭБС включает в себя электронные версии книг, представляющих учебно-методическое обеспечение дисциплины. ЭБС «Айбукс.ру» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, а также содержательным и техническим характеристикам, установленным Рособрнадзором.

Сайты с открытым доступом, рекомендованные в качестве дополнительных баз знаний по изучаемой дисциплине:

http://www.sony.ru	http://www.foto-video.ru
http://www.panasonic.ru	http://www.diqital-photo.ru
http://www.arri.com	http://www.diqitalcinema.ru
http://www.ikegami.co	http://www.cinematographers.nl
http://www.canon.ru	http://www.kinooperator.ru
http://www.motion.kodak.com	http://www.prosystem.ru

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-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.

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB
WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
ЭБС Айбукс Контракт № 25-03/19К/103-19-У
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что

позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети университета, затемнение.

Для курсов «Киноосвещение» и «Кинокомпозиция»

Киноосвещение №№ 1,2,3

Кинокомпозиция №№ 1,2,3

(снимается по лимитам режиссёрских мастерских)

Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м.

Интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м.

Фотометрия:

приборы измерительные светотехнические:

- аутметры
- люксометры
- колорметры
- светофильтры
- эталонные шкалы
- цветоанализатор

Осветительное оборудование:

- осветительные приборы с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами.

Вспомогательная техника:

- операторские тележки
- рельсы прямые и поворотные
- кран-стрелка
- видеомониторы - просмотрный, накамерный
- соединительные кабели
- аккумуляторы

Съемочная техника:

Камера Arri Alexa в комплекте с оптикой Аккумуляторы 24 В
Компендиум с кофром Экспонометр (типа Kenko)

Колорметр (типа Kenko)

Штатив (типа Zachtler)

Грипп (комплекс

фрост-рамы,

флаги,

сетки

комбинированный штатив для гриппа:

с stand I- штатив

stand bag - мешок с песком

griphead - штативная голова для выноса

extension - вынос

Звуковое оборудование:

Звуковой портативный 4-х канальный звуковой рекордер

SOUND DEVICES 744T

Микрофон пушка NEUMANN KMR 82i

Микрофон петличка LECTROSONICS

Пост-продакшн:

Конвертация для монтажа Монтажный комплекс Звуковой монтаж

Звукозапись и перезапись

Цифровые к/видео технологии (видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция)

Запись диска в формате DCP

Просмотровый зал с возможностью показа в цифровых форматах

Лист регистрации изменений и дополнений

[illegible]