

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 » июля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Название дисциплины: Творческий семинар по мастерству
кинодокументалиста**

Специальность: 55.05.03 КИНООПЕРАТОРСТВО

Квалификация: Кинооператор

Уровень образования: высшее

Форма обучения: очная
(очная, заочная)

Москва, 2022

Составители: профессор В.В.Доброницкий, доцент В.Ф.Дурандин

«

»

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

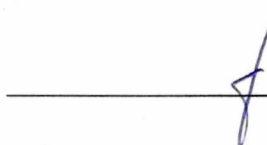
СОГЛАСОВАНО:

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

Глоссарий.....	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	14
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	14
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	14
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	
2.2. Содержание разделов дисциплин	16
2.2.1. Тематический план дисциплины	16
2.2.2. Содержание дисциплины	17
2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	19
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	22
3.1. Список учебной литературы.....	22
3.1.1. Основная литература.....	22
3.1.2. Дополнительная литература.....	22
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	23
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

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) *ОП* - Образовательная программа - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии процесса обучения, воспитания и качества подготовки специалиста.

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.

Блурэй - 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».

Грин - 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 720-576 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 съёмках 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 видеомagniтофона.

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, знания 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 - 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 видеоискателя, защищает видеоискатель 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).

Образовательная программа (ОП) - комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся.

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).

Примерная основная образовательная программа (ПООП) - примерная основная образовательная программа является документом, на основе которого разрабатывается рабочая программа дисциплины.

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.

Цели освоения дисциплины - подготовить обучающихся к деятельности кинооператора-документалиста на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы.

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 замысла в аудиовизуальном произведении, познакомить обучающихся с особенностями работы кинооператора-документалиста, дать обучающимся 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 «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 55.05.03 Кинооператорство является дисциплиной обязательной части «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 3 курсе в 6 семестре, на изучение дисциплины отводится 3 зачётные единицы – 108 академических часов: занятия семинарского типа – 64 академических часов; самостоятельная работа – 5,5 академических часов; промежуточная аттестация – 36 академических часов; экзамен – 0,5 академических часов; консультация – 2 академических часа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать компетенциями:

- общепрофессиональными (ОПК-1; ОПК-3)

Категория Общепрофес- сиональных компетенций	Код и наименование общепрофес- сиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения 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	<i>ОПК-1.1. - знать содержание процессов развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;</i> <i>ОПК-1.2. - знать теоретическую и практическую сторону общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства;</i> <i>ОПК-1.4. - уметь применять на практике знания;</i> <i>общегуманитарных и профессиональных дисциплин в области киноискусства</i> <i>ОПК-1.5. - владеть навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;</i>
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-3. Способен используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	<i>ОПК-3.1. - знать исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения;</i> <i>ОПК-3.2. - уметь анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации;</i> <i>ОПК-3.3. - уметь распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации;</i> <i>ОПК-3.4. - владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации;</i> <i>ОПК-3.5. - знать различные жанры и направления в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры и давать им определение;</i> <i>ОПК-3.6. - владеть навыками выявления и осознания возможностей и значимых качеств произведения с целью их совершенствования</i>

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Вид учебной работы	3 з.е. - 108 академ. часов	
	Количество академических часов	
	Всего по плану	по семестрам
		6
Работа с преподавателем (контактные часы)	66,5	66,5
Занятия семинарского типа	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	5,5	5,5
Форма контроля:		
экзамен	0,5	0,5
Промежуточная аттестация в форме экзамена	36	36
Всего часов	108	108

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план курса

Дисциплина является частью теоретической подготовки обучающихся, необходимой в освоении профессии оператора-документалиста. Семинарские занятия предполагают просмотр и обсуждение документальных фильмов, анализ их изобразительного решения, операторских средств и приёмов их использования.

В первом семестре изучения дисциплины мы рассматриваем работу оператора в документальном кино, предполагая, что он твёрдо владеет основами профессии. Кстати, эта позиция применима и при анализе работы оператора и в игровом кинематографе. Нет смысла перечислять эти навыки и технические приёмы. Они известны всем, кто встал на путь освоения операторского мастерства. Как правило, оператор совершенствует его на протяжении всего периода своего творчества. Поэтому на семинарских занятиях анализируется просмотренный фильм или материал исключительно как результат коллективного труда съёмочной группы, конечно, с более детальным анализом работы оператора.

В документальном кино, многожанровом и многоликом, как и окружающая нас действительность, редко, в отличие от игрового кино, сценарий отображает все сюжетное развитие эпизодов и их монтажное

построение. В этих условиях оператор часто должен уметь в короткий промежуток времени осмыслить происходящее событие, выбрать точку съёмки и, предвидя развитие действия или поведения героя, применить оптимальную оптику, использовать приём статичной или динамичной камеры. При съёмке в группе (например, в телевизионном репортаже) он должен координировать свои действия с работающими рядом коллегами и т. д. Эти и подобные вопросы и являются предметом обсуждения на «Семинаре документального фильма».

Во-втором семестре изучения дисциплины обучающиеся операторского факультета уже имеют опыт съёмочных работ, как авторских, так и с режиссёром. Это позволяет расширить круг обсуждаемых вопросов, включить в него не только технические и творческие аспекты профессии, но и поговорить о профессиональной этике отношений в группе, в которой роль режиссёра, несомненно, является определяющей. Такой обмен опытом очень полезен на этой стадии обучения.

На основе приобретённого опыта на съёмочных площадках, в непосредственном контакте с героями фильмов, жизненными ситуациями, обучающиеся имеют возможность глубже понять и в дальнейшем применить эти знания в реальной атмосфере создания документального фильма.

В этом семестре подбор фильмов для просмотра и обсуждения отличается более сложной структурой кинематографического повествования. Это, как правило, полнометражные фильмы, снятые на плёнке и в формате цифрового кино отечественного и зарубежного производства ведущих режиссёров и операторов, таких как: Вим Вендерс, Вернер Херцог, Джим Джармуш, Спайк Ли, Майкл Мур, Михаил Ромм, В. Лисакевич, В. Косоковский, В. Манский и другие.

2.2.2. Содержание дисциплины Творчески семинар по мастерству кинодокументалиста¹

1. «Анастасия», реж. В. Лисакевич
2. «Битва над океаном», реж. А. Славин

---

¹ Данный список является базовым для просмотров на семинаре. С течением времени он может быть дополнен или изменен. Кроме того, следует учитывать, что в разделе «Мастерство оператора-документалиста» дисциплины «Кинооператорское мастерство» и дисциплине «История и теория документального кино» обучающиеся также знакомятся с документальными фильмами.

3. «Блокада», реж. С. Лозница
4. «Великая тайна воды», реж. А. Коган, Н. Гугуева
5. «Возвращение овцебыка»
6. «Война с саламандрами», реж. Т. Малова, оп. В. Дурандин, А. Горбатов
7. «Вокзал по средам», реж.-оп. Маурина
8. «Вольные люди», реж. С. Стасенко, оп. А. Игнатов
9. «Габриель-Гарсия Лорка: загадка любви и смерти», реж. Т. Малова, оп.

В. Дурандин

10. «Губерт в стране чудес», реж. Б. Караджев, оп. В. Извеков, А. Капранов, Г. Манюк
11. «Две жизни Ясобуро Хачия», реж. А. Погребной, оп. С. Мокрицкий, И.

Малютин

12. «Долгая дорога домой», реж.-оп. А. Горелик
13. «Костя Цзю - быть первым», реж. А. Коган, Н. Гугуева
14. «Лёнин конь и Лёня», реж. И. Трахтенгерц
15. «Немного смерти, немного любви», реж. О. Барковская
16. «Обыкновенный фашизм», реж. М. Ромм, оп. Г. Лавров
17. «Ожидание», реж.-оп. К. Матузявичус
18. «Окраина-задворки», реж. А. Погребной, оп. Вл. Услов
19. «Остров мертвых», реж. О. Ковалев
20. «Подпольное искусство. Бульдозерный передел»
21. «Подстрочник», реж. О. Дорман, оп. В. Юсов
22. «Портрет под мухой», реж. Е. Ласкари, оп. А. Артемьева
23. «Ребро. Портрет жены художника» реж. Г. Леонтьева, В. Залотуха, оп.

А. Гарибян

24. «Рерберг и Тарковский- обратная сторона «Сталкера», реж. И. Майборода
25. «Российская история глазами детей»
26. «Рубиновый браслет Куприна», реж. А. Капков, оп. В. Дурандин, А. Горбатов
27. «Русские святыни», оп. Смирнов
28. «Свет белого моря», реж. А. Тарасова, О. Стефанова, оп. И. Шаталова
29. «Свято». Реж. В. Косаковский

30. «Счастливые люди»
31. «Тимур: история последнего полета»
32. «Тише!», реж.-оп. В. Косаковский
33. «Ульяна Лопаткина»
34. «Фрида на фоне Фриды»
35. «Хрустальный мир», реж. С. Быченко
36. «Человек из меди», реж. А. Миро, оп. Н. Карпов
37. «Чеченский капкан. Штурм»
38. «Что вижу, то пою», реж. А. Пастернак, оп. Ю. Орлов
39. «Элегия жизни», реж. А. Сокуров. оп. Е. Жердин, А. Мошкович, Г. Голубков
40. «Эпитафия», реж.-оп. Н. Волков
41. «Юз, джаз, Ирка и пёс»
42. «52%», реж. Р. Скальски

2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Проведение занятий 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 «Теория и практика монтажа» 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.

Образовательные технологии применяемые при изучении дисциплины:

- учебная съемочная деятельность
- аналитическая деятельность
- разбор конкретных ситуаций
- индивидуальные консультации
- презентационные технологии

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых обучающиеся осваивают профессиональные навыки. Ключевая роль принадлежит практической работе над сюжетами и очерками, а также съемочным заданиям по «Кинокомпозиции» в части выполнения авторских работ, которые позволяют осуществить пошаговое вхождение в профессию, и раскрывают особенности тех или иных творческих приемов в практической реализации.

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» обучающийся должен получить ясное представление о документальном фильме как о виде кинематографа, понимать различия жанровых особенностей фильмов внутри этого вида. В зависимости от этого, оператор использует приёмы, изученные и освоенные им за все время обучения операторскому мастерству. Оператор в документальном кино, как и в игровом, несомненно, является творческой личностью. При съёмке документальных фильмов и даже хроникальных сюжетов он, как и режиссёр, в ответе не только за визуальное отображение содержательной части фильма, но и при контакте с героями, то есть при съёмке, он должен проявлять часто ещё и гражданскую позицию, учитывать морально-этические нормы общества. Чёткое понимание этого при обязательном владении всем спектром технических приёмов и обеспечивает в итоге успех или неудачу фильма в целом.

Содержание самостоятельной работы студента

В рамках самостоятельной работы предусмотрено:

- анализ и обсуждение заявок авторских работ, тем, сценариев;
- творческая и производственная подготовка к съёмкам;
- ход съёмочного процесса;
- обсуждение и анализ съёмочного материала;

- анализ и обсуждение готовых работ, оформление работы, итог.

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме семинаров. Выполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить обучающегося до сдачи экзамена.

3. *Учебно-методическое обеспечение дисциплины*

3.1. Список учебной литературы

1. Основная литература Головня А., «Мастерство кинооператора», изд. «Искусство», 1995 г.
2. Голдовская М., «Человек крупным планом. Заметки теле-кинодокументалиста»
3. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
4. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1 Изобразительная емкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
5. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съемка действительности. М., Изд. «625», 2008
6. Медынский С., «Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов», М. «Искусство», 1984 г.
7. Сборник «Их оружие- кинокамера», составитель: Лебедев А., М. «Искусство», 1985 г.

3.1.1. Дополнительная литература

1. Капица С., Викторov, В., Николаев Л., «Между очевидным и невероятным», М. «Искусство», 1985 г.
2. Сборник «Российское кино. Вступление в новый век», составители: Зак М., Шилова И., изд. «Материк», 2006 г.
3. Ромм М., «Беседы о кино», М. «Искусство», 1964 г.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

Список рекомендуемых интернет-источников

Отслеживание материалов по документальному кино на рекомендуемых сайтах:

www.lavrdoc.ru

www.vid.ru

www.arte.tv.de

www.youtube.com

www.eikon-rilm.de

www.dokumentarfilm24.de

Раздел 4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 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
1) 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

ВГИК, ведущий подготовку кинооператоров, имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий;
- специализированные аудитории для проведения практических занятий по практическим дисциплинам профессионального цикла;
- учебную киностудию, просмотрные залы и сценические площадки, позволяющие осуществлять репетиции, съемки и проведение публичных учебных и преддипломных показов;
- помещения для самостоятельной работы студентов;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности **Кинооператор** и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы подготовки специалистов аудиовизуальных искусств перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

учебные аудитории:

учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, оснащенными системами для проведения презентаций, укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, для теоретических дисциплин профильных модулей; универсальные просмотровые кино и видео залы с возможностью полного дистанционного управления показом с места преподавателя; учебный монтажно-тонировочный комплекс для проведения регулярного учебно-производственного процесса обучения студентов, оборудованный в соответствии с современными стандартами, в состав которого должны входить;

учебные лаборатории:

учебные лаборатории, оснащены аппаратурой и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ по специальным дисциплинам:

киносъемочные аппараты - «1КСР-1М», «1КСР-2М», «9КСН- Кинор», «Arriflex BL»; штатив Sachtler Studio 9+9, штатив ЗШКС «Пингвин»; экспометры - «Seconik 758 Cine», «Spectra», «Minolta F»; оптическая система T-REX, оптическая скамья ОСК-2, автоколлиматор F=279 мм, установка для разбивки шкал эффективных отверстий УФО-2, стенд с испытательными миррами; спектрофотометр X-Rite dtp 41, светотехническая скамья, осветительные светофильтры - $1/2$ СТО, $1/4$ СТО, $3/4$ СТО, $1/2$ СТБ, $1/4$ СТБ, MINUS GREEN, $1/2$ MINUS GREEN, PLUS GREEN, $1/2$ PLUS GREEN, и др, серые и цветные шкалы, денситометры «Macbeth TD 504», «Barbieri 210E», «Barbieri 450E»; осветительные приборы - Arri 650, 2000, 5000, Desisti 1250, 2000, Dedoliht 650, Юпитер;

операторские тележки; ретрорефлексный экран, синий экран, макет,

покадровый мотор; видеоаппаратура - видеокамера Sony DXC-637 P аналогового формата , цифровая камера Ikegami HDN-X10 высокого разрешения в стандарте High Definition (HD) в полном комплекте и монтажной системой AVID.

помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с подключением к Internet; библиотеку с читальным залом; столовую;

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;

отдел технических средств обучения, включающий: методический кабинет, занимающийся обеспечением обучающихся методической литературой через ее размножение различными способами; видеотеку, содержащую видеофильмы и видеозаписи дисциплин, спектаклей, видеоматериалы с записью выдающихся произведений хореографического, театрального, изобразительного, и кино-искусства; фонотеку с аудиозаписями выдающихся произведений музыкального искусства (при этом доля аудиозаписей музыкальных произведений XX века должна составлять не менее 40% фонда) и возможностью осуществлять запись музыки; компьютерный класс с не менее 20 рабочими местами с возможностью выхода в Интернет;

- спортивно-тренажерный зал;
- кабинет дистанционного обучения.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий вуз имеет не менее 10-ти компьютеров с выходом в Интернет на 100 обучающихся очной формы обучения.

Вуз располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в т.ч. программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, обучающихся по дисциплинам профессионального цикла ООП.

Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, согласно Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса по подготовке дипломированных специалистов по специальности **Кинооператор**, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими

средствами обучения.

Все указанные выше помещения и их материально-техническое оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов занятий, определенных примерными программами по дисциплинам, а также пригодны для проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой
1				
2				