

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Профиль подготовки: Мастерство киносценариста

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Операторское мастерство» - это предоставление студентам возможности ознакомиться не только с историей развития профессии кинооператора как в игровом, так и в других видах кинематографа (документальном, научно-популярном и телевизионном), но и возможности узнать о современном, сегодняшнем развитии операторской профессии; показать на примере современных фильмов достигнутый художественный уровень сегодняшних мастеров изображения как у нас в стране, так и за рубежом; научить студентов не только видеть внешнюю фабульную сторону фильма, но и узнавать каким образом и с какой техникой сняты те или иные сцены в фильмах; разбудить творческий потенциал студентов, опираясь на полученные знания; научить самостоятельно, на начальном профессиональном уровне, умению проводить съемки разными камерами, используя имеющиеся в распоряжении осветительное оборудование и разные технические приспособления.

Задача данной дисциплины ознакомить студентов с технической стороной профессии оператора, научить работать с разными видами видеокамер, а также со вспомогательной техникой (тележки, краны и др. тех. приспособления); познакомить с законами композиции кадра и с построением ее на практике.

Кроме того, важнейшей составляющей успеха в работе профессионального кино-, видеооператора является умение работать со светом, понимание его значения и умение пользоваться различными осветительными приборами (для создания необходимой атмосферы фильма, передачи). Для этого обязательно выполнять практические задания по постановке света на портрет и на сцену того или иного эпизода фильма.

Важнейшая задача – научить студентов снимать характер человека в разных жизненных обстоятельствах.

Помимо этого, научить проводить репортажные съемки тех или иных событий, что очень важно как для документального, так и телевизионного кино; научить работать в разных местах: на натуре, в интерьере и павильоне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Операторское мастерство» входит в состав раздела Б1.В и относится к *обязательной части* ОПОП по специальности «Драматургия», специализация «Мастерство кинодраматурга».

Дисциплина «Операторское мастерство» изучается в 1-2 семестрах.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Мастерство кинодраматурга», «Теория драматургии», «Введение в современный кинопроцесс», «Кинорежиссура».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала», «Изобразительное решение фильма». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-3 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности *Драматургия*, специализация *Мастерство кинодраматурга*.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенции	Результаты обучения. <i>Выпускник должен:</i>
ПК-3 Способен создавать произведение драматургии с учетом возможностей постановочного ряда различных видов искусств	ПК- 3.1 Умеет разрабатывать постановочные сценарии, где указано оборудование, необходимое для съемок (краны, тележки..), где указана натура, экстерьер. фильтры.	Знать: особенности постановки драматургического произведения в различных видах искусства: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочные периоды и т.д.; Специфику работы первого состава: режиссера, оператора, актера, продюсера, художника-постановщика; Уметь: создавать произведения драматургии с учетом особенностей творческо-производственного цикла, бюджета постановки произведения драматургии; Владеть: опытом работы в творческо-производственном цикле на различных этапах поставки драматургического произведения.
	ПК-3.2 Понимает какие осветительные приборы необходимы в зависимости от сцены	
	ПК-3.3 Умеет создавать определенную	

	атмосферу в фильме с помощью освещения	
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Операторское мастерство» составляет 4 зе (144 акад. ч.), из них контактных - 100 акад.ч.; СРС - 44 акад.часов

4.2. Структура дисциплины

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				вс ег о	ЗЛ Т*	ЗС Т** (пр акт.)	СР С	
1	Российская школа операторского искусства. История и становление	1	1-2	4	2	2	-	
2	Производственные и творческие обязанности оператора.	1	3-4	4	2	2	2	
3	Производственные обязанности основного состава операторской	1	5-6	5	2	3	2	

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемо сти (по неделям семестра) Форма промежут очной
	группы.							
4	Киноизобразительная техника и технология.	1	7-8	7	1	3	2	Рубежны й контроль.
5	Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и жанры фильмов.	1	9-10	5	2	3	2	
6	Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных международными, государствен-ными и профессиональными премиями и призами.	1	11	5	2	3	2	
7	Композиция кадра.	1	12	4	1	3	5	
8	Киноосвещение.	1	13	4	1	3	5	
9	Натурная киносъемка.	1	14	4	1	3	2	
1 0	Изобразительная композиция художественного фильма.	1	15	4	1	3	2	
1 1	Творческо-производственная подготовка к постановке и съемке фильма	1	16	4	1	3	2	
1 2	Съемочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма	1	17	4	1	3	2	
1 3	Съемочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма.	2	1-2	5	2	3	2	
1 4	Съемочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.	2	3-4	5	2	3	2	

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемо сти (по неделям семестра) Форма промежут очной
1 5	Особенности творческо-производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)	2	5-6	5	2	3	2	
1 6	Прямая съёмка действительности	2	7-8	7	1	3	2	Рубежны й контроль.
1 7	Кинокадр – основная ячейка документального экранного произведения	2	9-10	5	1	3	2	
1 8	Технология съёмочного процесса кинодокументалиста	2	11	5	1	3	2	
1 9	Работа оператора-документалиста с оптикой.	2	12	4	1	3	-	
2 0	Работа оператора-документалиста со светом.	2	13	4	1	3	2	
2 1	Реальный мир и его экранная модель.	2	14	4	1	3	-	
2 2	Событийная съёмка.	2	15	4	1	3	2	
2 3	Съёмка синхронных звукоизобразительных материалов.	2	16	3	1	2	-	
2 4	Творческо-производственный процесс создания популярных, учебных фильмов.	2	17	3	1	2	-	
		2	17	Форма проведения – зачет с оценкой				Ответы на вопросы про пройденно му

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемо сти (по неделям семестра) Форма промежут очной
								материалу
Итого часов				10 8	32	68	44	

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Российская школа операторского искусства. История и становление.

Формирование кинематографического искусства и творчество ведущих кинооператоров. Роль кинооператоров в формировании выразительных средств нового искусства: ракурсной съёмки, световых решений, монтажной композиции фильма. Содружество кинооператоров и режиссёров. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство.

Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Творчество ведущих российских кинооператоров. Поиски стилистики изображения звуковых фильмов. Синхронные съёмки в документальной кинематографии.

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

Приход цвета в кино в 50-е годы. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров. Работа над колоритом фильма.

Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства: освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе.

Операторы, удостоенные званий народных артистов и лауреатов государственных премий и их основные фильмы. Работы кинооператоров в документальных фильмах.

Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, её традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических

решений и приемов съёмки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники.

Тема 2. Производственные и творческие обязанности оператора.

Творческие и технические особенности профессии оператора. Изобразительное решение фильма и замысел режиссёра. Совместная работа режиссёра, оператора, художника, звукорежиссёра над постановочным проектом фильма. Работа оператора над документальным и научно-популярным фильмом.

Освоение объектов съёмки. Съёмка. Понятие «монтажной съёмки». Внутрикадровый монтаж при постановочной и документальной съёмке. Взаимодействие режиссёра и оператора на съёмочной площадке. Роль оператора в завершении работы над фильмом.

Тема 3. Производственные обязанности основного состава операторской группы.

Оператор-постановщик и второй оператор. Ассистенты оператора. Подготовка и обслуживание съёмки. Экспонетрический контроль. Взаимодействие с цехом обработки плёнки. Обслуживание вспомогательной операторской техники. Штативы и штативные головки. Операторские тележки и краны. Динамические панорамы. Разметка фокуса и управление фокусом во время съёмки. Обслуживание операторского света на съёмочной площадке. Техника безопасности при подготовке и проведении съёмок.

Тема 4. Киноизобразительная техника оператора.

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

Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Киновидеокадр как изобразительная форма, оптические, кинетические и фониические (звуковые) нормативы.

Панорамная съёмка: виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в киноvideофильмах.

- Динамические приёмы киноvideосъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмка камерой с рук – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

- Экспозиционные приёмы съёмки: светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.
- Комбинированные приемы съёмки: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах и телефильмах.
- Специальные виды киносъёмок: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.
- Цифровая технология: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи телеоператора.

Тема 5. Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и жанры фильмов.

Кинооператоры и фильмы. Изобразительная композиция. Киноосвещение и колорит. Приёмы съёмки.

Съёмочная техника: плёнка, киновидеосъёмочная и цифровая аппаратура, оптика, производственная технология. Применение комбинированных и специальных киносъёмок. Изобразительная стилистика фильмов.

Тема 6. Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных международными, государственными и профессиональными премиями и призами.

Тематика и жанры фильмов. Изобразительная композиция и стилистика фильмов. Индивидуальное мастерство кинооператоров, «почерк» и «стиль». Изобразительная культура фильмов. Творческие поиски и достижения. Приёмы съёмки: в павильоне, в интерьере и на натуре. Применение новых технологий и специальных съёмок. Оригинальные киноживописные и съёмочные решения.

Тема 7. Композиция кадра.

Кадр - изобразительная монтажная конструкция кино-телефильма. Кино-телекадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма.

Кадр – сгусток невидимых энергий. Видоискатель как инструмент редактирования. Управление кинокомпозицией. Структурное построение кадра. Группирование и организация. Фигура и фон. Форма. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента. Характеристики восприятия.

«Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при прямой документальной съёмке. Композиция кадра при постановочной съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино-телеоператора.

Тема 8. Киноосвещение.

Кино-телеоператорское освещение. Изобразительные и фотографические задачи. Естественное и искусственное освещение. Развитие искусства и техники «операторского» освещения. Работа операторов в чёрно-белых фильмах. Киноосвещение как «киноживописное» искусство.

Свет и цвет в кино и телекадре. Освещение объекта съёмки и воспроизведение на экране объёмно-пластических форм предмета, цвета и фактуры материала, рефлексов поверхности и глубины пространства на чёрно-белых и цветных плёнках.

Колорит и гармония цветов. Драматургия и цвет.

Изображение при рассеянном освещении. Изображение при светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. «Эффектное» освещение». Качество светотонального и цветового изображения на носителе и экране.

Техника кинооператорского освещения. Киноосветительные приборы как инструмент киноживописной работы оператора. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в чёрно-белом и цветном изображении. Бестеневое освещение. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке в чёрно-белом и цветном изображении, «ключевой» свет, «баланс освещения». Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения. Гармония и контраст.

Тема 9. Натурная киносъёмка.

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; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Применение пиротехники.

Постановочная съёмка на натуре. Съёмка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и погоды. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Экспозиционный режим съёмки.

«Режимная съёмка». Выбор условий освещения и погода для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

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. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала.

Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съёмке.

Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма.

Сценарий и режиссерский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.

Тема 11. Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма.

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

Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.

Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов.

Разработка операторской экспликации.

Тема 12. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма

Виды павильонных объектов. Замысел киноизобразительного решения объекта. Контакты с художником-постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Подготовка съёмочной аппаратуры и технических средств. Проведение операторских проб.

Съёмочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала.

Тема 13. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Основные виды интерьерных объектов. Выбор интерьерного объекта. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта.

Построение освещения объекта. Подготовка съёмочной аппаратуры. Освоение объекта.

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

Тема 14. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

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 съёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

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

Съёмочно-постановочная работа на объекте.

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

Тема 15. 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 изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для телефильмов – чёрно-белых и цветных.

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

Особенности изобразительной работы оператора над телевизионными сериалами, фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и другими жанрами телепередач.

Тема 16. Прямая съёмка действительности.

Принцип документализма в литературе, театре, в фотографии и в кинематографе. Реальный мир, окружающий документалиста 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. Сущность предмета, факта, события, человеческого характера и их выявление изобразительными средствами. Прямое и переносное значение документального кинокадра. Проблема понимания и зрительское восприятие снятого материала. Морально-этические вопросы, стоящие перед кинодокументалистом.

Тема 17. Кинокадр – основная ячейка документального экранного произведения.

Форма и содержание кадра. Формат и границы кадра. Сюжетно-композиционный центр кадра. Картинная плоскость кадра и линии взаимодействия объектов съёмки как элементы композиционного построения кадра». 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. Общий, средний, крупный планы, показ детали, макроплан, как смысловая и эмоциональная характеристика ситуации и героя документального фильма.

Тема 18. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста.

Специфика творческо-производственной работы оператора-документалиста над событийным сюжетом, телепередачей, документальным фильмом. Сценарная основа документального материала и её изобразительный эквивалент. Оператор – автор изобразительного ряда. Техническая оснащённость оператора-документалиста: съёмочная и осветительная техника. Цифровая видеотехника и документальная съёмка. Работа документалиста на съёмочной площадке: выбор объекта съёмки, выбор оптимальной съёмочной точки, выбор свето- и цветотонального решения эпизода, выбор динамической характеристики реального действия. Операторские приёмы как смысловая и эмоциональная характеристики объекта.

Тема 19. Работа оператора-документалиста с оптикой.

Утилитарное и творческое применение объективов. 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 20. 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 съёмки.

Специфика работы со светом при съёмках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съёмка в условиях недостаточной освещённости объекта. Использование непрофессиональных источников света при документальной съёмке. Электроподсветка при «режимной» съёмке. Освещение объекта при работе с современной цифровой видеотехникой.

Тема 21. Реальный мир и его экранная модель.

Трёхмерный мир и его изображение на двумерной 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 22. Событийная съёмка.

Драматургия события и его экранная модель. Изобразительная характеристика места 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.).

Репортажный и постановочный методы в работе документалиста. 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.

Съёмка иконографического материала. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссером 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 23. Съёмка синхронных звукоизобразительных материалов.

Виды синхронных съёмок в документальном кинематографе и специфика работы оператора и операторской группы 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. Интервью, снятое методом «провокации». Интервью, снятое «скрытой» камерой. «Ситуационное» интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка «перебивочных» кадров.

Съёмка оратора (докладчика, выступающего) на событии – митинге, собрании и пр. Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, присутствующих на событии. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия. Показ декоративных деталей (плакатов, лозунгов, эмблем, значков и пр.), характеризующих смысл события.

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

Тема 24. 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 режиссерский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины Операторское мастерство (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
2. Оценочные средства по дисциплине Операторское мастерство (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)

5. Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)

6. Документальные и игровые сценарии полнометражных и короткометражных фильмов, банк сценариев студентов МГИК (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинет 426 3 учебного корпуса).

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического типа) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Операторское мастерство» в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных примеров операторской работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по операторскому мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, разбирают технику операторского мастерства, теория развития операторского искусства, различные подходы и концепции к организации кадра в аудиовизуальном пространстве фильма, что способствует всестороннему развитию творческих дарований студентов. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **мелкогрупповые занятия** должны воспитать в начинающих драматургах взыскательное отношение к кадру и ко всем компонентам визуального решения фильма. В процессе проведения практических занятий студенты разбирают на примере фильма различные визуальные решения, операторскую технику, изобразительные решения фильма, делают операторский анализ фильма. Главной целью дисциплины «Операторское мастерство» является установление сопряженности с базовой дисциплиной «Мастерство киносценариста», формирование навыков видения кадра, развитие визуальной памяти и визуального мышления будущих драматургов. Ведь киносценаристы, в отличие от литературных писателей, в первую очередь, описывают в своих сценариях визуальное движение сюжета, развитие конфликта визуальными решениями. Одной из задач дисциплины «Операторское мастерство» является развитие дарования молодых людей,

наделенных способностями к кинематографическому мышлению, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов.

Методика преподавания дисциплины «Операторское мастерство» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателей, такими как операторский анализ фильма, съемка работ, небольших зарисовок и операторских этюдов. Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Операторское мастерство», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по операторскому мастерству. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на практических занятиях.

Самостоятельная учебно-теоретическая работа включает в себя: Написание учебных рефератов с теоретическим анализом изобразительного решения фильмов, творчества выдающихся операторов, творческого использования современных технологий. Практическая работа на съёмочных площадках в кино и телевизионных студиях, на лекциях и практических занятиях в учебных заведениях и организациях. А также отдельные съемки по заданию мастера-руководителя.

Специальные задания для самостоятельной съёмочной работы включают в себя: 1. Разработка постановочного проекта: режиссерский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съемки и раскадровкой. 2. Выполнение операторской экспликации – замысел изобразительного решения учебной работы. 3. Разработка планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приемов съемки.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Операторское мастерство» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

При проведении аттестаций по дисциплине применяется балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-балльной шкале. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i> - <i>тестовые задания</i>	<i>зачтено/не зачтено</i> <i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)</i>
Промежуточная аттестация Зачёт с оценкой	<i>Зачтено / не зачтено</i>

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»/зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»/зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»/зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по</p>

	<p>существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Осуществляется контроль сформированности компетенции **ПК-3** Способен создавать произведение драматургии с учетом возможностей постановочного ряда различных видов искусств.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольные практические задания для самостоятельной работы:

1. Выразительные средства экранных искусств.
2. Жанры телевизионной документалистики.
3. Творчество Дзиги Вертова
4. Приемы и виды съемки, ракурс.
5. Советская школа операторского искусства
6. Творчество Сергея Урусевского
7. Значение фона в композиционном построении кадра.
8. Работа оператора с фонами натурными и павильонными.
9. Экранная иллюзия реальности
10. Виды освещения: эффектное, имитация солнечного света и др.
11. Особенности операторской работы при искусственном и естественном освещении.
12. Цветовая температура. Спектральный состав освещения
- 13 Эстетика эксцентризма.
14. Создание иллюзии средствами монтажа временных и пространственных перемещений.
15. Общий, средний, крупный планы. Деталь, как средство выразительности.
16. Выделение сюжетно-композиционного центра кадра. Световой и цветовой контрасты.
17. Динамичные приемы съемки
18. Формирование телевизионного изображения
19. Оптико-фоническая целостность экранного произведения
20. Картинная плоскость кадра, как смысловая единица информации. Кадр-троп, кадр-символ.
21. Репортаж — основа телевизионного информационного вещания.
22. Работа оператора над информационными блоками и общественно-политическими программами
23. Особенности съемки спортивных сюжетов, фильмов
24. Специфика работы оператора над научно-исследовательским материалом, экспериментальной наукой, новейшими технологиями.
25. Цвет как выразительное и изобразительное средство
- 26 Понятие ритма.
Ритм декорационных и натуральных элементов. Темпоритм мизансцены.
27. Особенности съемки телеспектаклей, фильмов-балетов, фильмов-спектаклей
28. Коммутация осветительной аппаратуры в студии и в павильоне
29. Роль музыки в формировании экранных образов и композиционной структуры фильма.
30. Творческо-производственные обязанности телевизионного оператора.

Темы семинаров:

1. Цифровые видеокамеры

Чем обусловлен выбор разных стандартов видеозаписи в странах мира?

В чём отличие цифровых кинокамер от видеокамер?

Для чего используют кинокамеры с разрешением Full HD 4K?

2. Композиция кадра

Что такое правило «Золотого сечения»?

Какие особенности необходимо учитывать при определении границ кадра?

Как правильно построить композицию?

3. Характер освещения

Какими величинами определяются яркости?

Какие бывают характеры освещения в природе?

От чего зависит характер освещения объекта?

4. Работа с оптикой

Что обозначает диафрагма?

Какие характеристики бывают у объективов?

Как различается угол поля зрения у разных объективов?

5. Производственные и творческие обязанности оператора

Как вы думаете, в чём заключается природа кинооператора?

Какова роль оператора к съёмкам кинопроизведения?

Почему оператор является соавтором кинопроизведения?

6. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма

За счёт чего создаваемое вами изображение может стать выразительным и запоминающимся?

Как правильно выставить композицию?

Какой эффект можно получить за счёт съёмки против солнца или когда оно светит сбоку?

7. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма

Где необходимо располагать источник света в павильоне?

Какой фон должен быть и что должно входить в кадр?

Что означает съемка восьмёркой и где её используют?

8. Российская школа операторского искусства. История и становление.

Назовите главных представителей русской операторской школы и фильмы, которые они сняли?

Какие отличия в съемки вы можете заметить в русской и французской школах в довоенный период с точки зрения операторского мастерства?

9. Мастерство кинооператора в довоенных фильмах.

Какие новые приемы использовались в фильме «Андалузский Пес»

Бунюэля?

В чём заключался смысл в эффектах Кулешова?

Какие бывают уровни монтажа в американских фильмах, как они влияют на восприятие фильма?

10. Реальный мир и его экранная модель.

Как за счёт света можно добиться разного эмоционального настроения?

Какие бывают законы константности величины и формы?

Как движение камеры может передать эмоции экранного мира?

11. Философия фотографии и кинематографа

Что такое художественный образ?

В чём заключается философия кинематографа?

В чём заключается философия фотографии?

12. Цветовая температура

Что такое цветовая температура?

Какие бывают значения цветовой температуры?

Какие бывают световые излучения?

Темы для самостоятельной проработки:

1. Выразительные средства операторского искусства
2. Советская школа операторского искусства
3. Специфика работы оператора над научно-исследовательским материалом,

экспериментальной наукой, новейшими технологиями.

4. Особенности операторской работы при искусственном и естественном освещении.
5. Цвет как выразительное средство в искусстве оператора
6. Влияние изменения угла раскрытия объектива на воспроизведение
7. движущихся объектов.
8. Использование зональных линз при киносъемке.
9. Компенсация зелени люминесцентных ламп при съемке в интерьере
10. с другими источниками света и её коррекция при печати.
11. Применение поляризационных светофильтров.
12. Разные кинокамеры, разные форматы киноплёнки: 35мм и 16мм
13. Съёмки ручной (живой) камерой: возможности, сравнительный анализ амортизационных устройств и практические рекомендации по их применению в съёмочном процессе.
14. Анализ операторской работы Сергея Мачильского в кинокартине «КИКС»
16. Другая школа. Михаил Кричман.
17. Изобразительный подход оператора Б.И.Волчека на примере фильма «Пышка».
18. Исследование творчества Павла Лебешева в кинофильме «Раба любви».
19. Работа оператора Роджера Дикинса над фильмом «Убийство Джесси Джеймса трусливым Робертом Фордом».

Примерные вопросы для промежуточного контроля:

1. Панорамирование как творческий прием. Типы панорам. Смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Монтажная связь панорамного плана с остальным материалом. Внутрикадровый монтаж. Анализ конкретных примеров.
2. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приемы позволяющие реализовать эту стилистику.
3. Кинокадр - фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация

внимания с помощью светотонального акцента, ракурса, крупного плана.

4. Съемка в интерьерах как эстетическая установка времени.

5. Внутрикадровый монтаж - один из элементов динамического построения фильма.

6. Ритм как формообразующий элемент фильма. Ритм в кадре, ритм кадров, ритм фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».

7. Свет как создающий элемент изобразительной структуры фильма.

8. Изобразительная культура фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.

9. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.

10. Подготовка, освоение и проведение съемки натурального объекта.

Экспонометрический контроль и анализ условий естественного освещения при съемке натурального объекта. Условия «благоприятного» освещения, уровень освещенности и контраст освещения. Интервал яркостей, методы изменения яркостных соотношений в кадре.

11. Подготовка и проведение съемки актерской сцены днем «под ночь» на натуре.

12. Особенности освещения при съемке в интерьере с открытым закрытым и фоном. Световой и цветовой баланс.

13. Визуальный и инструментальный контроль освещения при съемке в павильоне.

14. Динамические приемы съемки. Изобразительный эффект, примеры из фильмов.

15. Оптические приемы съемки. Насадки для оптической трансформации изображения. Примеры из фильмов.

Киноживописное искусство оператора. Натура и ее применение.

16. Экспонометрический контроль при съемке на натуре. Оценка условий естественного освещения.

17. Съемка на натуре в пасмурную погоду. Применение подсветки. Особенности экспонометрического контроля при такой съемке.
18. Съемка на натуре в «режимных» условиях освещения. Применение электроподсветки, экспонометрический контроль.
19. Операторская оценка условий освещения при съемке в естественном интерьере. Экспонометрический контроль.
20. Съемка на натуре в условиях дождя, тумана, вечера и ночи. Экспонометрический контроль условий съемки.
21. Факторы съемочной экспозиции, оценка свойств киноплёнки и условий освещения.
22. Понятие «ключевое» освещение, «баланс» освещения, их свойства и характеристики.
23. Факторы, влияющие на качество оптического изображения.
24. Фотографический контроль системы киносъемочный объектив-киносъемочный аппарат-киноплёнка. Градационные искажения в сквозном кинематографическом процессе.
25. Системы экспонометрического контроля.
26. Дополнительная дозированная засветка и качество изображения. Применение конверсионных и корректирующих светофильтров при съемке.
28. разрешающая сила киносъемочных объективов при различных относительных отверстиях.
29. Потеря качества изображения в «тонких» и «плотных» негативах.
30. Съемка в интерьере с использованием различных источников света (естественных и искусственных).
31. Типичные причины цветоискажений.
32. Способы получения изображения с ограниченной насыщенностью цвета (без отбелики).
33. «Нормально» экспонированный негатив, его денситометрические

характеристики.

34. Использование шкалы с ахроматическими полями при съемке и ее значение.

35. Творчество кинооператора А.Н.Москвина.

36. Творчество А.Д.Головни.

37. Творчество А.А.Левицкого.

38. Съёмочно-постановочная работа кинооператора над павильонными и интерьерными объектами фильма. Разработка операторской экспликации.

39. Метод импровизации и «поэзия случайности» в структуре фильма.

40. Творческо-производственный процесс создания кино-фильма.

41. Этические нормы коллективной творческой работы

42. в съёмочной группе.

43. Современные кинооператоры.

44. Натурная киносъемка. Нормальное и «эффектное» время освещения.

Приемы трансформации натуральных объектов.

45. Декорации на натуре. Координация искусственного освещения с естественным светом.

46. Цветовая партитура картины. Цвет в кадре, цвет кадров, цвет в фильме.

47. Съёмка диких зверей и птиц документальным и постановочным методом.

48. Воздушная съёмка. Методика ее выполнения при использовании различных летных средств.

49. Медицинская тематика в творчестве оператора научно-популярного и учебного фильма.

50. Географическая тема в творчестве оператора научно-популярного кинематографа.

51. Съёмка стартов космических ракет. Съёмка в невесомости, съёмка на орбите.

52. Предметы и процессы окружающего мира как объект творчества

оператора научно-популярного кино.

53. Подводная киносъемка. Творческие возможности. Специфика работы кинооператора.

54. Специальные съемки в научно-популярных и учебных фильмах.

Анализ творческих возможностей на примерах из фильмов.

55. Работа оператора на событии. Специфика условий. Методика выполнения событийной съемки.

56. Проблема восстановления факта в документальном фильме

57. Методика работы оператора при съемке документального материала.

58. Документальный и постановочный методы в работе оператора неигрового кинематографа. Метод «провокации». Работа «скрытой» камерой. Работа «привычной» камерой».

59. Вилы синхронных съемок в документальном кинематографе. Методика их выполнения.

60. Методика проведения съемок в шахтах, тоннелях, пещерах

61. Технические и творческие проблемы, стоящие перед оператором в документальном кино.

62. Монтажная съемка. Принципы, позволяющие сохранить единство развивающегося действия.

63. Съемка иконографического материала и предметного мира. Роль такого материала в документальных и научно-популярных фильмах. Работа оператора с иконографическим материалом.

64. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.

Техника безопасности при проведении документальной съемки.

65. Деталь в документальном кино как концентрированное выражение сути происходящего действия или характера героя. Разномастность изобразительного

ряда. Роль детали. Примеры из фильмов.

66. Работа документалистов во фронтовых условиях. Операторы-хроникеры периода Великой Отечественной войны. Телеоператоры, ведущие

репортажи их «горячих» точек. Примеры из фильмов и сюжетов.

67. «Прямая съемка» действительности и субъективный фактор в работе оператора-хроникера. Тенденциозность материала. Примеры из фильмов.

68. Съемка различных видов спорта. Примеры. Съемка с изменением частоты кадров.

69. Съемка в павильоне "под натуру". Особенности павильонных досъемок к снятым натурным сценам.

70. Понятие "ключевой свет", "баланс освещения". Экспозиционный режим освещения на черно-белой и цветной пленке. Визуальный и инструментальный контроль освещения.

71. Постановка и съемка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, тумана, снега. Особенности съемки объекта при создании эффекта вечера

и ночи. Экспонетрический контроль условий.

72. Творческо-производственные задачи работы кинооператора над батальными сценами. Примеры из фильмов.

73. Форматы кинематографа (соотношение сторон кадра). Их особенности.

74. Работа кинооператора над экранном образом актера. Поиски грима, костюма, системы освещения.

75. Виды павильонных объектов. Значение павильонных объектов.

Контакты с художником-постановщиком. Работа над планировкой павильонного

объекта.

76. Грим в кино. Живописные и скульптурные задачи, решаемые с помощью грима. Постижерские изделия. Техника нанесения грима, оценка результатов по экранному изображению.

77. Цветовая температура естественного освещения. Особенности съемки утром, днем, вечером, на открытом солнце, в тени. Влияние изменения

цветофотографической температуры на цветопередачу.

78. Особенности работы кинооператора при съемке музыкальных фильмов, балетов, рекламы и видеоклипов.

79. Проанализируйте изобразительное решение фильма "Зеркало", кинооператор Г.И.Рерберг.

80. Кого из операторов мирового кинематографа Вы знаете? Назовите его фильмы.

81. Экспонетрический контроль и анализ условий естественного освещения при съемке натурального объекта. Условия "благоприятного" освещения,

уровень освещенности и контраст освещения. Интервал яркостей, методы изменения яркостных соотношений в кадре.

82. Контраст изображения. Контраст объекта съемки, контраст освещения, контраст фотографического материала. Приемы изменения контраста изображения.

83. Трансформация перспективного построения кадра при использовании киносъемочных объективов с различными фокусными расстояниями и с переменным фокусным расстоянием. Система "транстрав".

84. Замысел освещения при съемке. Виды света.

85. Особенности работы кинооператора при съемке широкоэкранного и широкоформатного кинофильма.

86. Оператор и режиссер. Область творческих и производственных контактов. "Операция съемки" и ее содержание.

87. Оценка фотографических свойств негативного материала по сенситометрическим

данным. Проведение кинопроб, оценка результатов по денситометрическому анализу, визуальному восприятию и по условиям режима печати.

88. Оптическая композиция кинокадра. Проанализируйте оптическое построение кинокадров в фильмах "Иван Грозный" и "Дама с собачкой", кинооператор А.Н.Москвин.

89. Визуальный и инструментальный контроль при съемке фильма. Использование хроматической шкалы и равноступенного ряда ахроматических полей при расчете экспозиции.
90. Свет - как выразительное средство в искусстве оператора. Система основных # видов света, предложенная А.Д.Головней.
91. Экспонетрический контроль и анализ условий естественного освещения при съемке натурального объекта. Условия "благоприятного" освещения, уровень освещенности и контраст освещения. Интервал яркостей, методы изменения яркостных соотношений в кадре.
92. Фронтальное и контровое освещение при натурной съемке. Особенности проведения съемки. Расчет экспозиции и использование подсветки.
93. Участие оператора в выборе натурности. Заключение оператора о времени и месте натурной съемки.
94. Работа оператора при подготовке изобразительно-декорационного оформления фильма. Почему важно заключение оператора по эскизам декораций, костюмам, реквизита и пр.

Примерные вопросы к зачету:

1. Композиционное построение изображения
2. Композиция в работе художника
3. Кадр. Устойчивая и неустойчивая композиция
4. Внутрикадровая композиция. Понятие о золотом сечении - равновесие композиции
5. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Возможность усиления впечатления используя сочетания двух принципов, типы контраста
6. Ритм. Ракурс, динамика ритма и влияние его на человека
7. Ракурс как прием операторского мастерства
8. Глубина пространства на плоском двухмерном экране

9. Виды перспективы. Масштаб изображения.
10. типы и разновидности перспектив
11. Понятие художественного изображения
12. Жанры изобразительного искусства. Портрет. Пейзаж
13. Экранный портрет как изобразительное искусство
14. Пейзаж как психологическое состояние
15. Динамика камеры, динамика света, динамика съемки
16. Панорамирование как внутрикадровый монтаж
17. Панорама новелла
18. Панорама, проезд
19. Работа оператора со светом, поведение света на границе двух сред
20. Интерьер. Натюрморт, работа оператора в интерьере, натюрморт как образ
21. Функции света , свет в живописи, графике, фотографии
22. Характеры освещения в природе
23. Разнообразие освещения для вариаций одного пейзажа
24. Освещенность объектов в солнечную погоду, характеристика яркости
25. Освещенность объектов в пасмурную погоду. Съемка в условиях «режим», «режим» как приём операторского мастерства
26. Работа оператора со светом в павильоне. Требования к техническому оснащению павильона
27. Виды света. Световой ключ. Световой баланс.
 - понятие «свет» в живописи и фотографии
 - световой ключ + тональность в работе оператора
28. Методы освещения в павильоне.
 - пластика освещения и различие между павильоном и солнечным светом
29. Освещение общих, средних и крупных планов
 - искусство освещения в работах В. Ван Гога и П. Сезанна
 - работа оператора при освещении лица
30. Методика освещения движущихся объектов.
 - работа Ж.А. Гудона со светом

- динамика и глубина мизансцен при помощи освещения

31. Драматургия света. Световые эффекты.

- использование световых эффектов в работах Д.Г. Левицкого

- искусство оператора при работе светом

32. Цвет в кадре, в декорациях и интерьерах.

- сочетание цветов в работах К.П. Брюллова

- цвет как выразительное средство в искусстве оператора

33. Многокамерная съёмка- принципы работы оператора при многокамерных съёмках

34. Композиция

- композиционное построение изображения

35. Глубина пространства на плоском двухмерном экране

- пространство в работе оператора

- творческая биография оператора Э.Тиссэ

36. Жанры изобразительного искусства. Портрет. Пейзаж

- экранный портрет как изобразительное искусство

- пейзаж как психологическое состояние

37. Динамика съёмки. Динамика света. Динамика камеры

- динамика в живописи

- творческая биография оператора Б.Волчек

38. Работа оператора со светом

- изображение посредством света

- свет в цвете

39. Распространение света

- световой поток черного цвета

- освещенная плоскость

40. Работа оператора в павильоне

- требования к техническому оснащению павильона

- колорит в живописи Тициана

41. Освещение общих, средних и крупных планов

- искусство освещения в работах В. Ван Гога и П. Сезанна

- работа оператора при освещении лица.

42. Основные выразительные средства операторского искусства

- творческая биография оператора Урусевского

- панорама как выразительное средство в мастерстве оператора

43. Кинооператорское искусство и традиций живописи, графики, фотографий

- внутрикадровая композиция. Понятие о золотом сечений

- ракурс как прием операторского мастерства

44. Светотональная и колористическая композиция

- цвет как образ в композиции

- работа оператора светом

45. Принципы работы оператора на натуре

- световая композиция пейзаж

- солнечное освещение

46. Операторское мастерство специфическая область художественного искусства

- искусство операторского мастерства

- художественный образ в работе оператора

47. Роль кинооператора-постановщика в реализации режиссерского замысла

- работа оператора в павильоне

- работа оператора с режиссером

48. Правила по технике эксплуатации

- характеристика осветительных приборов

- характеристика съемочной аппаратуры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства / В. С. Нильсен. — Москва :

- Прометей, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-907166-50-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126749>
2. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр : учебное пособие / С. Е. Медынский. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. — ISBN 978-5-7567-0820-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97226>
 3. Волынец, М.М. Волынец М.М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Волынец ; Волынец М.М. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 186 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-7567-0614-7.

Дополнительная литература.

1. Их оружие - камера : Рассказы фронтовых кинооператоров [Текст] / Союз кинематографистов СССР. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство, 1984. - 278 с. : ил.
2. Медынский С. Мастерство оператора документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008 г.
3. Медынский, С. Е. Компонуем кинокадр / С. Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. - 238, [1] с. : ил. - ISBN 5-210-00236-5.
4. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Изд-во «Флинта», 2004 г.
5. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006 г.
6. Питер Уорд. Композиция кадра в кино и на телевидении. ГИТР им.Литовчина, 2005 г.
7. Симаков, В. Д. Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д. Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200,[1]с. - 3-28-.
8. Светлаков, Ю. Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] / Ю. Я. Светлаков ; Светлаков Ю. Я. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 169 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 5-85905-257-X.
9. Светлаков, Ю. Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Я. Светлаков ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. -

Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 263 с. - Базовая коллекция ЭБС
"БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-903546-06-0.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
5. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
7. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

7.3. Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru
7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>
8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
9. Сценарный специализированный форум <http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>
10. Международная система <http://www.IMDB.com>
11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм»

<http://www.mosfilm.ru/>

14. И иные сайты производящих кинокомпаний.

15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>

16. <http://ruskino.ru/mov/year/>

17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>

18. <http://www.sostav.ru/>

и иные информационные системы.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Общие указания и темы (планы) семинарских занятий

Методика преподавания дисциплины «Операторское мастерство» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как операторский анализ фильма, съемка работ, небольших зарисовок и операторских этюдов. Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Операторское мастерство», успешного написания творческих

заданий, настоящей необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по операторскому мастерству. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на практических занятиях.

Самостоятельная учебно-теоретическая работа включает в себя: Написание учебных рефератов с теоретическим анализом изобразительного решения фильмов, творчества выдающихся операторов, творческого использования современных технологий. Практическая работа на съёмочных площадках в кино и телевизионных студиях, на лекциях и практических занятиях в учебных заведениях и организациях. А также отдельные съемки по заданию мастера-руководителя.

Специальные задания для самостоятельной съёмочной работы включают в себя: 1. Разработка постановочного проекта: режиссерский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съемки и раскадровкой. 2. Выполнение операторской экспликации – замысел изобразительного решения учебной работы. 3. Разработка планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приемов съемки.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Операторское мастерство» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-

библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Операторское мастерство» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из современных фильмов на DVD и

	<p>твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов.</p> <p>Для проведения мастер-классов: Просмотровые залы института (Красный зал, конференц-зал), оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.</p>
Занятия практического типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекторными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>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, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p> <p>Освоение дисциплины предполагает наличие для проведения практических занятий оборудование для съемок и монтажа, компьютер с установленным пакетом программ для звукозрительного монтажа.</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной,</p>

	<p>учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; 5. ЭБС РУКОНТ. <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
--	--

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
- письменные задания выполняются на компьютере;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Составитель(и):

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

..... Смирнов Б.А., Негрук И.А., Вербловский Н.Б.