

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. заведующего кафедрой кино-
телеоператорского мастерства
Д.Ю. Бобров

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
(киноосвещение и приемы специальных съемок)**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки**

Образовательная программа - Кинооператорство

Квалификация выпускника - Телеоператор

Форма обучения - очно-заочная

Автор С.В. Акопов

Москва - 2024

1. Аннотация

Дисциплина знакомит с теорией и практикой кинооператорского мастерства, методами художественного киноосвещения и создания специальных съёмок, творческим использованием съёмочной, осветительной и вспомогательной техники для решения художественных задач.

2. Место дисциплины

Является главной профессиональной дисциплиной, курс строится на базе следующих дисциплин, которые изучаются параллельно с дисциплиной "Операторское мастерство (киноосвещение и приемы специальных съёмок)": «Мировая художественная культура», «Оптика и съёмочная техника», «Светотехника, экспонометрия, цветоведение».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- теорию и практику кинооператорского мастерства
- методы художественного киноосвещения и кинокомпозиции.

4. Объем дисциплины

3 зачетных единицы (108 академических часов)

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
12	12	1	0,3	25,3	46,7	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		

Профессия оператор. Значение изображения для зрителя. Особенности зрения человека. Отличие глаза от объектива в камере	1	12	2	2			4	8	
Отличие в работе со светом от изобразительного искусства и фотографии	2	12	2	2			4	8	
Разновидности съемочных павильонов, их планировка, декорации	3	12	2	2			4	8	
Создание эффекта освещения для достижения художественных задач	4	12	2	2			4	8	
Разновидности специальных видов съемок	5	12	2	2			4	8	
Портретный свет и работа с актером	6	10,7	2	2			4	6,7	
ЭКЗАМЕН	7	37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		108	12	12	1	0,3	25,3	46,7	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Изучать учебную литературу.
- Выполнять практические задания в строгом соответствии с требованиями к ним
- Писать отчеты по выполненным практическим заданиям
- Вносить правки, при необходимости делать досъемки и пересъемки
- Соблюдать правила техники безопасности
- Стараться максимально спрятать прием от зрителя, чтобы он не догадался, как это было сделано, и при этом создать интересный художественный эффект
- Смотреть шедевры мирового кинематографа, анализировать операторскую работу

Прохождение курса «Кинооператорского мастерства» строится по методике учебно-творческих мастерских и системе проектного образования. Студент должен выполнить ряд заданий, как внутри факультета, так в съёмочной группе совместно со студентами других факультетов, отрабатывая навыки командной работы.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - лекции, формирующие знания в области кинооператорского мастерства;

Занятия семинарского типа - практическая работа по съёмке заданий, просмотр и анализ выполненных заданий, дискуссии проводятся в специальных съёмочных павильонах, в интерьерах института и на натуре с использованием съёмочной,

вспомогательной и осветительной техники направлены на развитие навыков принятия решений, командной работы, межличностной коммуникации;

Текущий контроль успеваемости - оценка практических заданий, связанных с профессиональной деятельностью обучающихся;

Промежуточная аттестация - оценка практических заданий, связанных с профессиональной деятельностью обучающихся, дискуссия по профессиональным вопросам;

Консультации - консультации к экзамену;

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса, изучение специальной литературы, просмотр видеоматериалов; подготовка к съемкам, их проведение, монтаж материала, цветокоррекция, подготовка к экзамену.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Бермингэм А. Освещение на телевидении / А. Бермингэм. - М.: ГИТР, 2006. - 107 экз.
2. Самуэльсон Д. Киновидеокамеры и осветительное оборудование: Выбор и применение / Д. Самуэльсон. - М.: ГИТР, 2004. - 107 экз.
3. Уилки Б. Создание спецэффектов для ТВ и видео / Б. Уилки. - М.: ГИТР, 2001. - 114 экз.
4. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. - М.: ГИТР, 2005. - 160 экз.
5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А. Д. Головня; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М.: Искусство, 1995. - 140 экз.
6. Кириллов М.Н. Зональные линзы / М.Н. Кириллов - М.: ГИТР, 2005. - 30 экз.
7. Справочник кинооператора / Л.Ф. Артюшин, И.Д. Барский, А.И. Винокур; под общ. ред. Л.Ф. Артюшина. - М.: Галактика-Л, 1999. - 70 экз.

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. SketchUp
12. Final Cut Pro X
13. OBS Studio
14. Zoom
15. Skype
16. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusolf

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
2. Arri - <https://www.arri.com/en/>
3. Сайт русских операторов - <http://kinooperator.ru/>
4. Imago - <https://www.imago.org>
5. The American Society of Cinematographers - <https://theasc.com/>
6. Электронный каталог библиотеки ГИТРa - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
7. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория (кино-фотосъемочный павильон, сценическая площадка)
2. Учебная студия
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРa
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

Оценка складывается из 2-х частей.

1. Теоретический вопрос

отлично - полный грамотный ответ, который не требует дополнительных уточнений.
хорошо - правильный грамотный ответ, но требующий небольшого уточнения, при наличии одного-двух недочетов, если допущена одна не грубая ошибка.

удовлетворительно - правильный грамотный ответ, но требующий нескольких уточнений, имеющих грубую ошибку или более двух недочетов.

неудовлетворительно - неправильный ответ, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть поставлена положительная оценка, или когда студент не может ответить ни на один уточняющий вопрос.

2. Практический вопрос

отлично - работа без технического брака (или с минимальным браком) и без творческого брака.

хорошо - работа с небольшим техническим или творческим браком.

удовлетворительно - работа с некритическим техническим браком, а также за работа с творческим браком, но снятая монтажно, работа с невыразительным операторским решением.

неудовлетворительно - работа с большим количеством технического брака, немонтажность кадров, полное отсутствие операторского решения (все кадры сняты случайным образом без какого-либо творческого поиска), отсутствие папки с отчетом о курсовом проекте.

Приоритет отдается практическому вопросу. Оценка складывается из оценок за каждое практическое задание. Если студент не выполнил одно из заданий, он отправляется на пересдачу. Для повышения оценки, можно предоставить другие работы, снятые в текущем учебном году.

Задача курса - снять изображение не только без технического брака с использованием простых кинематографических приемов: панорама на штативе, ровная съемка с рук и т.д., но и выполнить работу с кинокомпозицией (глубинные мизансцены, съемка проходов ручной камерой, динамичные панорамы с рук и т.д.). Обязательно использование искусственного света. Необходимо в съемочных работах показать: умение выстраивать динамичные композиции, снимать монтажно, и работать в съемочном коллективе.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>