

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Д.Ю. Бобров

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

2 курс

Специальность 55.05.03 Кинооператорство

специализации – Кинооператор

Форма обучения – очная

Автор Р.Э. Минлишев

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина "Кинооператорское мастерство" формирует теоретические знания и практические навыки в трех основных составляющих операторской профессии: творческой, технической и технологической, включая навыки поиска изобразительного решения фильма, работу с изобразительными элементами кадра, творческое использование съемочной и вспомогательной техники, работу с другими авторами фильма по технологии создания изображения.

2. Место дисциплины

Дисциплина «Кинооператорское мастерство» относится к обязательной части Блока 1, является главной профессиональной дисциплиной, курс строится на базе следующих дисциплин, которые изучаются параллельно с «Кинооператорским мастерством»: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорта», «История изобразительного искусства», «Истории кино», «Истории телевидения», «Правоведение, включая основы авторского права», «Теория монтажа», «Кинофотоэкспонетрия», «Киносъёмочная оптика», «Кино-телетехника и съёмочная аппаратура», «Творческий семинар по кинооператорскому мастерству», «Цветоведение и цветовоспроизведение».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- творческие и производственные обязанности кинооператора, изобразительные инструменты для создания экранного образа
- профессиональную терминологию, технические возможности различной съёмочной техники
- особенности работы оператора в различных жанрах кино- и телепроизводства, технологию создания изображения в кино- и телепроизводстве

Уметь

- находить интересное изобразительное решение фильма, на экране воссоздавать задуманный творческий результат
- на практике работать с выразительными средствами операторского искусства, находить интересные и выразительные композиционные решения, работать со светом
- использовать операторскую технику для достижения выразительного художественного результата, работать с современными кинокамерами, руководить работой операторской группы, работать с соблюдением всех технологических норм

Владеть

- навыками работы с изобразительными элементами экрана (композицией, светом,

- цветом, тональностью и оптическим рисунком)
- технологией работы со светом на натуре и в павильоне, технологией работы с современной операторской техникой
 - навыками управления операторской и съемочной группой

Формируются поэтапно компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Умеет анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития УК-6.2. Умеет самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности УК-6.3. Умеет анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов УК-6.4. Владеет способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственного опыта (позиции) и с учетом имеющихся ресурсов
ОПК-3. Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-3.1. Знает историю, основные достижения и направления развития отечественной операторской школы; ОПК-3.3. Умеет использовать мировой культурный опыт для достижения интересных творческих результатов.
ОПК-4. Способен осуществлять выбор операторской техники для реализации творческого проекта на основе приобретённых знаний и навыков в области новейших технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения и мультимедиа	ОПК-4.1. Знает операторскую и фотографическую технику, особенности ее работы и технические параметры; ОПК-4.2. Умеет подбирать оптимальную операторскую и фотографическую технику для реализации задуманного изобразительного решения.
ОПК-5. Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения	ОПК-5.1. Умеет организовывать съемочный процесс, исходя из операторских задач и технологий. ОПК-5.2. Способен грамотно управлять операторской группой при решении творческих и производственных задач.
ПК-1. способен и готов к постановке телевизионного проекта в сотрудничестве с представителями других творческих и технических профессий в съемочном коллективе	ПК-1.2. Осуществляет совместную творческую деятельность с режиссёром-постановщиком, художником-постановщиком, сценаристом, продюсером, художником по гриму и по костюму; ПК-1.3. квалифицированно управляет работой съемочной группы.

ПК-2. способен и готов организовывать и осуществлять творческо-производственную работу над созданием изображения в телевизионном произведении	ПК-2.1. осуществляет совместно с режиссером-постановщиком и художником-постановщиком поиск изобразительного решения телефильма; ПК-2.2. умеет использовать различные изобразительные приемы и стили; ПК-2.3. работает с композицией, светом, цветом, колоритом, тональностью и оптическим рисунком кадра.
ПК-3 способен и готов использовать современную операторскую технику в процессе телевизионного производства	ПК-3.1. Знает особенности и умеет использовать съемочную оптику; ПК-3.3. знает основы светотехники и уметь использовать современное осветительное оборудование; ПК-3.4. Знает современную съемочную аппаратуру и умеет ее использовать в операторской практике; ПК-3.5. Знает современную телетехнику и умеет ее использовать в операторской практике.
ПК-4 способен и готов реализовывать съёмочный процесс с соблюдением технологических норм телепроизводства	ПК-4.5. Знает основы и технологию монтажа.
ПК-5 способен и готов оптимизировать материальные затраты для реализации телевизионного проекта на высоком художественном уровне	ПК-5.1. Знает временные производственные нормативы и технологию проведения телесъемки.

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических часа) на 2 курсе.

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
40	158	1	0,6	199,6	88,4	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		
Работа кино и телеоператора с документальным материалом	1-7	58	5	37			42	16	

Основы работы оператора в павильоне	8-9	17	5	7			12	5	
Монтажное единство кадров	10-14	41	5	25			30	11	
Начальные этапы работы оператора со светом в павильоне	15-17	26,7	5	13			18	8,7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Начальные этапы работы оператора со светом в павильоне. Курсовая работа	18-21	36,3	5	19		0,3	24	12	
Работа оператора с динамичной композицией кадра	22-25	36	10	14			24	12	
Работа оператора в интерьере	26-32	65,7	5	37			42	23,7	
Зачет с оценкой	33	6		6			6		
Итого:		324	40	158	1	0,6	199,6	88,4	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 досъёмки и пересъёмки
- 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 - интерактивные лекции, формирующие знания в области кинооператорского мастерства;

Занятия семинарского типа - практическая работа по съёмке заданий, тренинги, просмотр и анализ выполненных заданий, дискуссии, ролевые игры; 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, включают;

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

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

Консультации - консультации к экзамену;

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

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Ч. 1: Изобразительная емкость кадра / С.Е. Медынский. – М.: 625, 2004. - 166 экз.
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А. Д. Головня; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М.: Искусство, 1995. - 140 экз.
3. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. - 160 экз.
4. Бермингэм А. Освещение на телевидении / А. Бермингэм. – М.: ГИТР, 2006. - 107 экз.
5. Карлсон В. Настольная книга осветителя / В. Карлсон, С. Карлсон. – М.: ГИТР: Флинта, 2004. - 107 экз.
6. Самуэльсон Д. Киновидеокамеры и осветительное оборудование: Выбор и применение / Д. Самуэльсон. - М.: ГИТР, 2004. - 107 экз.
7. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Л. Сикорук. – 2-изд. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575631>
8. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: теория и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. – М. : Прометей, 2019. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576132>

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", Rusoft

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. Журнал о творческой фотографии и фотоискусстве - <https://www.photographer.ru/>
5. Журнал о фотографии и фототехнике - <https://prophotos.ru/>
6. Фотогора - <https://fotogora.ru/>
7. Photолайн - <http://www.photoline.ru/>
8. Электронный каталог библиотеки ГИТРa - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
10. 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. Большой съемочный павильон (сценическая площадка)
4. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРa
5. 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

- 5 - полный грамотный ответ, который не требует дополнительных уточнений.
4 - правильный грамотный ответ, но требующий небольшого уточнения, при наличии одного-двух недочетов, если допущена одна не грубая ошибка.
3 - правильный грамотный ответ, но требующий нескольких уточнений, имеющих грубую ошибку или более двух недочетов.
2 - 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

- 5 - работа без технического брака (или с минимальным браком) и без творческого брака.
4 - работа с небольшим техническим или творческим браком.
3 - работа с некритическим техническим браком, а также за работа с творческим браком, но снятая монтажно, работа с невыразительным операторским решением.
2 - 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 2-го 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/>