

**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
«ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ИСТОРИИ ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

2 курс

Специальность - 55.05.03 Кинооператорство

Специализация - Кинооператор; Телеоператор

Форма обучения очная

Автор С.В. Акопов

Москва — 2024

1. Аннотация

Дисциплина "Творческий семинар по истории операторского мастерства" дает возможность студентам проанализировать и понять творческую составляющую профессии в её историческом развитии. В ходе освоения дисциплины изучается история и теория операторского искусства. Студенты получают навыки в устной и письменной форме компетентно оценивать свои операторские решения, на материале тех работ, которые они создают за время обучения в институте.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, строится на базе следующих дисциплин, которые изучаются параллельно с «Творческим семинаром по кинооператорскому мастерству»: «Кинооператорское мастерство», «История изобразительного искусства», «Истории кино», «Теория монтажа», «Основы кинематографического мастерства».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- Историю и теорию операторского искусства;
- Творческие обязанности кинооператора, различные изобразительные стили;
- Художественные инструменты для создания экранного образа;

Уметь

- Компетентно оценивать операторскую работу в аудиовизуальном произведении;
- Анализировать творческие приемы, используемые в разбираемом фильме;
- Грамотно использовать художественный опыт предыдущих мастеров;

Владеть

- Навыками анализа операторской работы в устной и письменной форме;
- Критериями оценки киноизображения;
- Профессиональной операторской и искусствоведческой терминологией.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:
специализация – Кинооператор

Компетенции	Индикаторы
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.7. Владеет основными терминами искусствоведения и его методологией, применяя полученные знания в творческой деятельности; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино и телевидения;

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-3.2. Разбирается в истории кинематографа. ОПК-3.3. Умеет использовать мировой культурный опыт для достижения интересных творческих результатов.
---	--

специализация – Телеоператор

Компетенции	Индикаторы
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.7. Владеет основными терминами искусствоведения и его методологией, применяя полученные знания в творческой деятельности; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино и телевидения;
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-3.2. Разбирается в истории кинематографа и телевидения; ОПК-3.3. Умеет использовать мировой культурный опыт для достижения интересных творческих результатов.

4. Объем дисциплины

5 зачетных единицы (180 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		
8	58	1	0,3	67,3	40,7	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		
Творчество советских кинооператоров в 20-е годы	1-6	12,5	1	11			12	0,5	
Европейские кинооператоры 20-х годов	7-8	4,5	1	3			4	0,5	
Американские операторы 10-20-х годов	9-10	4,25	1	3			4	0,25	

Работа операторов в американском кинематографе 30-40-х годов	11-16	12,75	1	11			12	0,75	
Зачет с оценкой	17	2		2			2		
Работы отечественных операторов в 30-е годы	18-23	22	1	11			12	10	
Изобразительные особенности стиля «нуар»	24-26	15	1	5			6	9	
Работа операторов во время Второй мировой войны	27-28	14	1	3			4	10	
Работа операторов в послевоенном кинематографе во второй половине 40-х годов	29-33	19,7	1	9			10	9,7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		144	8	58	1	0,3	67,3	40,7	36

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Изучать учебную литературу.
- Выполнять задания в строгом соответствии с требованиями к ним.
- Писать отчеты по выполненным заданиям.
- Вносить правки, при необходимости.
- Соблюдать правила техники безопасности.
- Смотреть шедевры мирового кинематографа, анализировать операторскую работу.

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

7. Образовательные технологии

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

Занятия семинарского типа - практическая работа по съёмке заданий, тренинги, просмотр и анализ выполненных заданий, дискуссии, ролевые игры - проводятся в кинозале и демонстрационных аудиториях, направлены на развитие навыков принятия решений в области оценивания операторской работы, командной работы, межличностной коммуникации;

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 курса, изучение специальной литературы; просмотр фильмов, подготовка к экзамену.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста / С.Е. Медынский. – М.: Издательство 625, 2004. Ч. 1. - 166 экз.
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора: учебник / А.Д. Головня. - Москва:

- Искусство, 1995. - 140 экз.
3. Волынец М.М. Профессия - оператор: учеб. пособие / М.М. Волынец. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 91 экз.
 4. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс]: хрестоматия / Е.Ю. Светлакова. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - Доступ из ЭБС «Электронная библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228137>
 5. Соболев Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино [Электронный ресурс] / Р.П. Соболев. - М.: Искусство, 1961. - Доступ из ЭБС «Электронная библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225277>
 6. Цидина Т.Д. Отечественный кинематограф: начало пути (1908-1918 гг.) [Электронный ресурс] / Т.Д. Цидина. - Челябинск: ЧГАКИ, 2013. - Доступ из ЭБС «Электронная библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491881>

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. Кинооператор - <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. Photolain - <http://www.photoline.ru/>
8. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <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»

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория
2. Кинозал
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

- 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.

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/>