

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
И.о. заведующего кафедрой
Р.Э. Минлишев

30 августа 2021 г.

30 августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
(кинокомпозиция и приемы комбинированных съемок)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки

Образовательная программа - Кинооператорство

Квалификация выпускника - Телеоператор

Форма обучения - очно-заочная

Автор М.С. Онипенко
Р.Э. Минлишев

Москва - 2021

1. Аннотация

Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки работы с кинокомпозицией, знакомит с приемами комбинированных съёмок, позволяющими создавать изображение, не существующее в действительности, дает навыки поиска изобразительного решения фильма.

2. Место дисциплины

Является главной профессиональной дисциплиной, строится на базе дисциплины «Цветокоррекция», является основой для освоения дисциплины «Многокамерная съёмка телевизионных программ».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- теорию и практику кинооператорского мастерства
- методы художественного киноосвещения и кинокомпозиции
- методы комбинированных и специальных видов киносъемок и анимации.

4. Объем дисциплины

3 зачетные 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		
14	14	1	0,3	29,3	42,7	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		
Творческо-производственная подготовка оператора к съёмке фильма	1	10	2	2			4	6	
Выбор изобразительной стилистики	2	10	2	2			4	6	
Предварительная работа с композицией кадра	3	10	2	2			4	6	
Движение камеры как элемент драматургии	4	10	2	2			4	6	
Съемка специализированными объективами. Съёмки через различные среды по переднему плану для получения необычного оптического рисунка	5	10	2	2			4	6	
История развития комбинированных съёмок и появление компьютерной графики	6	10	2	2			4	6	
Съемка на хромакее	7	10,7	2	2			4	6,7	
Экзамен	8	37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		108	14	14	1	0,3	29,3	42,7	36

5.1 Занятия лекционного типа

Лекции

Тема 1. Творческо-производственная подготовка оператора к съёмке фильма

Чтение сценария в игровом кино или концептуального плана, а иногда и сценария, в документальном кино. Продумывание изобразительного решения фильма вместе с режиссером и художником

Тема 2. Выбор изобразительной стилистики

Работа над режиссерским сценарием. Работа над эпизодным планом в документальном кино. Работа над раскадровкой в игровом кино

Тема 3. Предварительная работа с композицией кадра

Выбор объекта съёмки, раскадровка. Продумывание мизансцены и движения камеры. Движение актера по точкам. Синхронизация движений актера и камеры. Использование дополнительной операторской техники в процессе съёмки

Тема 4. Движение камеры как элемент драматургии

Взаимосвязь композиции кадра и движения: 1- объект статичен и камера статична; 2- камера статична, объект движется в кадре; 3- объект статичен, камера находится в движении; 4- камера и объект съемки находятся в движении

Тема 5. Съемка специализированными объективами. Съемки через различные среды по переднему плану для получения необычного оптического рисунка

Объективы для получения интересного художественного решения: сверхширокоугольные, «рыбий глаз» сверхдлиннофокусные, макрообъективы, тилт-шифт, перескопные оптические системы. Применение вазелина, целлофана, сеток

Тема 6. История развития комбинированных съемок и появление компьютерной графики

История развития комбинированных и компьютерной графики. Цифровое изображение, форматы данных и способы передачи. Типы воспроизведения изображения и форматы записи. Понятие цифрового изображения. Видео высокого разрешения. Скорость воспроизведения видео

Тема 7. Съемка на хромакее

Художественные возможности данной технологии, примеры из современного кинематографа. Выбор цвета хромакея. Освещение хромакея

5.2 Занятия семинарского типа

Тема 1. Творческо-производственная подготовка оператора к съёмке фильма

Обсуждение планируемой идеи, раскадровки, используемой съемочной техники

Тема 2. Выбор изобразительной стилистики

Анализ схем света и выбора осветительного оборудования для решения творческих задач, эффекта изменения освещения

Тема 3. Предварительная работа с композицией кадра

Выполнение упражнения "транстрав" (доли-зум)

Тема 4. Движение камеры как элемент драматургии

Выбор объекта съемки и планирование возможного движения камеры в данном объекте; рисование раскадровки; продумывание мизансцены и движения камеры; движение актера по точкам и синхронизации движений актера и камеры

Тема 5. Съемка специализированными объективами. Съемки через различные среды по переднему плану для получения необычного оптического рисунка

Оптические насадки на объектив. Эффектные накамерные фильтры. Градиентные фильтры. Зональные и насадочные линзы

Тема 6. История развития комбинированных съемок и появление компьютерной графики

Широкоформатное кино с применением большого количества спецэффектов, на примере «Космической одиссеи» С.Кубрика. Отечественные сказки А.Роу и А.Птушко. Примеры разных цифровых форматов, эксперименты с компрессией изображения

Тема 7. Съемка на хромакее

Хромакеер. Принципы работы. Настройка

5.3 Самостоятельная работа

Тема 1. Творческо-производственная подготовка оператора к съёмке фильма	Повторить и закрепить при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет знания, полученные на лекции.
Тема 2. Выбор изобразительной стилистики	Разработать схемы света и сделать выбор осветительного оборудования для решения творческих задач, эффекта изменения освещения
Тема 3. Предварительная работа с композицией кадра	Повторить и закрепить при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет знания, полученные на лекции.
Тема 4. Движение камеры как элемент драматургии	Повторить и закрепить при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет знания, полученные на лекции.
Тема 5. Съемка специализированными объективами. Съемки через различные среды по переднему плану для получения необычного оптического рисунка	Изучить особенности накамерных фильтров и насадок при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет.
Тема 6. История развития комбинированных съемок и появление компьютерной графики	Повторить и закрепить при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет знания, полученные на лекции.
Тема 7. Съемка на хромакее	Изучить особенности съемки на хромакее при помощи материалов ЭИОС ГИТРа и материалов сети интернет.

Задания

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.

Сдать задание "Реконструкция"

Метод реконструкции является постановочной работой и часто применяется в документальном кино и телевизионных программах. Студентам киновузов необходимо в совершенстве овладеть этим приемом.

Требования к работе:

Общий хронометраж ролика должен составлять от 1 до 2 мин, и включает в себя 5-10 кадров.

Этюд представляет собой реконструкцию какого-либо реального события. За основу сценария студенты берут документальный факт (реальную жизненную ситуацию), который они выбирают по-своему усмотрению, но обязательно согласуют со своими мастерами. В редких случаях, при наличии уникальных локаций, хорошего реквизита и костюмов, студенты могут делать реконструкцию исторических событий, но только после утверждения этой задумки у мастеров.

Съемки могут проводиться как на натуре, так и в интерьере, либо в специализированном павильоне, все будет зависеть от художественной задумки творческой группы, а также исторического материала, который планируется реконструировать.

Необходимо помнить, что реконструкции бывают двух видов; с использованием диалогов и бездиалоговые (только на закадровом тексте). Соответственно они выполняются по двум разным технологиям.

Студенты в праве сами выбрать тот или иной вид реконструкций, но они должны отдавать себе отчет, что запись звука, последующий его монтаж и сведение так же ложится на их плечи.

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 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, дискуссия по профессиональным вопросам;

Консультации - консультации к экзамену;

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса, изучение специальной литературы; 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. Кириллов М.Н. Зональные линзы / М.Н. Кириллов. – М.: ГИТР, 2005. - 30 экз.
6. 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", 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. Imago - <https://www.imago.org/>
5. The American Society of Cinematographers - <https://theasc.com/>
6. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <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 студия
2. Большой съемочный павильон (сценическая площадка)
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

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 и без творческого брака, в работе должно быть интересное изобразительное решение.
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.
Все съемочные работы оцениваются по трем основным критериям: техническому, творческому и соответствию работы, поставленному заданию. Наличие технического брака в работах неприемлемо, за исключением, если это творческий прием.
Технический брак в работе будет причиной недопуска работы к защите или серьезным фактором для снижения оценки. На третьем курсе требуется полное отсутствие технического брака. К работе с динамичной композицией добавляется работа со вспомогательной операторской техникой: тележкой, изиригом, стедикамом и т.д.
Основное внимание должно быть уделено грамотной работе со светом, особенно с портретным. Студент уже должен показать свое умение воссоздавать в павильоне или интерьере простые эффекты освещения (солнечный день, пасмурный вечер).

9.2 Материалы к текущему контролю

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Задания

Экзамен	Сдать задание "Реконструкция"
---------	-------------------------------

Вопросы к экзамену

1. Использование киноосвещения, как элемента драматургии сцены. Выбор осветительного оборудования для решения творческих задач по свету.
2. Освещение общего, среднего, крупного плана и детали.
3. Что такое прецизионная система освещения. Привести примеры использования этой системы в фильмах.
4. Основные виды света – рисующий, заполняющий, контровой, фоновой и моделирующий, и их изобразительные задачи.
5. Работа с портретом в кинематографе, портрет, как один из важнейших элементов современного фильма. Использование киноосвещения как элемента драматургии портрета киногероя.
6. Композиционное решение портрета при статичной и динамичной камере. Выбор крупность, позы, направления поворота головы, взгляда, движения и жеста.
7. Световое решение портретного снимка: выбор рисующего света и его направления, световой баланс, светотональное решение. Работа с фоном в портрете: выбор фона по тональности и цвету, соотношение фона и модели, освещение фона.
8. Что такое эффект освещения. Создание эффекта освещения для достижения художественных задач.
9. Визуальный и инструментальный контроль освещения.
10. Какие есть особенности съемки в «низком» и «высоком» ключе. Стил «нуар».
11. В чем заключаются особенности работы с черно-белым изображением.
12. Использование движения камеры как элемента драматургии сцены.
13. Взаимосвязь композиции кадра и движения. Основные типы композиции кинокадра.
14. В чем заключаются особенности работы оператора с мизансценой, движением камеры и движением актера.
15. Съемка длинными кадрами. Приведите примеры из истории кинематографа.
16. Использование дополнительной операторской техники в процессе съёмки: слайдера, тележки, кран-стрелка, операторского крана, подручных средств для решения творческих задач.
17. Съёмка ручной камерой и с помощью систем стабилизации: STEADICAM, Ronin и Movi. Творческие возможности, применения таких способов съемки.
18. Работа со светом в «закрытых» и «открытых» интерьерах.
19. Сложности работы с окнами при съемке против света, решение экспозиционных задач.
20. Источники света в интерьере и их характеристики. Использование искусственных источников света в интерьере в телевизионном и документальном производстве.
21. Использование подсветки в интерьере.
22. Работа с осветительными приборами в интерьере. Подключение приборов.

- Соблюдения цветового баланса в интерьере.
23. Работа оператора-постановщика над операторскими списками: подробные списки необходимой съемочной техники, осветительного оборудования, дополнительного оборудования, и т.д.
  24. Проведение операторских проб сложных визуальных эффектов, колористического решения фильма, компьютерной графики, актерских проб, грима и костюма.
  25. Создание оператором эффект ночного освещения в павильоне от луны, свечи, костра, печи, керосиновой лампы и т.д.
  26. Создание оператором эффекта изменения света в кадре, например включение или выключение света.
  27. Работа оператора с фонами за окнами в павильоне. «Оживление» света.
  28. В чем заключаются особенности работы оператора при выборе натуры.
  29. Особенности съемки в разное время года.
  30. Особенности защиты камеры при съемке на натуре в разное время года.
  31. Работа с атмосферными состояниями: дымка, туман, дождь – воссоздание этих природных явлений при помощи специальных эффектов.
  32. Работа с вспомогательной операторской техникой на натуре. Панорамы под операторскую тележку и кран. Применение операторской техники в труднодоступных местах.
  33. Основные источники света на натуре. Периоды съемочного дня на натуре. Высота солнца над горизонтом. Программы для контроля положения солнца.
  34. Съемка на закате и рассвете. Съемка в режимное время, три стадии режима.
  35. Ночная съемка. Съемка днем под ночь.
  36. Освещение объекта съемки в солнечную и пасмурную погоду. Изменение цветовой температуры в течение дня.
  37. Использование отражателей и электрической подсветки на натуре. Использования затенителей, для создания дополнительных объемов.
  38. Приборы и грипп, которые используются на натуре. Коммутация. Генераторы для электрической подсветки.
  39. Строительство и съемка декораций на натуре. Выбор места под строительство декорации. Расположение декорации с учетом движения солнца.
  40. Съемка пейзажа, как самостоятельного жанра. Съемка пейзажа для создания определенного настроения у зрителя. Различные виды пейзажа.
  41. Особенности работы оператора с тональностью. Тональная градация. Создание настроения в кадре при помощи тональности.
  42. Работа с тональностью для достижения визуального акцента.
  43. Факторы, определяющие общую тональность кадра, и работа оператора с ними для достижения задуманного творческого результата.
  44. Тональная перспектива на натуре и в павильоне.
  45. Работа с пластичным и контрастным изображением. Контраст изображения, как один из способов создания драматичного изображения.
  46. Оптимальный визуальный контраст.
  47. Интервал яркостей объекта и динамический диапазон камеры.
  48. Основные этапы развития комбинированных съемок. Современные методы «классических» комбинированных съемок.
  49. Художественные и технические возможности съемки на хромакее, примеры из современного кинематографа. Ограничения при съемке на хромакей. Вспомогательные средства при съемках на хромакее, маркеры, метки.
  50. Основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании технологии хромакея. Правильное освещение фона и объектов при съемке в на

хроматическое в павильоне и на открытой площадке.