

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.05 «ИСТОРИЯ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

Направление подготовки 55.05.03 Кинооператорство

Профиль программы «Кинооператорство»

Автор(ы):

А.Е. Лесников

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История кинооператорского мастерства» – познакомить студентов с историей возникновения и развития профессии кинооператора, ролью кинооператора в создании целостного художественного кинопроизведения, спецификой его работы в разных кинематографических жанрах. В процессе изучения курса студенты должны понять место и значение кинооператора в съемочной группе, особенности его взаимодействия с представителями других кинематографических профессий.

Задачи:

- сформировать у студентов целостное понимание истории развития кинооператорского мастерства на примерах отечественного и зарубежного кинематографа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История кинооператорского мастерства» относится к обязательной части учебного плана.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. История кинооператорского мастерства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- 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-3 Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- З1. Знать историю возникновения и становления профессии кинооператора.

Уметь:

- У1. С учетом опыта мастеров русского и зарубежного изобразительного искусства, студент должен уметь разбираться в том, какие кинематографические изобразительные средства использовал кинооператор для достижения того или

иного «живописного» эффекта, понимать особенности применения различных кинотехнических способов и достижений в работе над экранным образом актера, при съемке пейзажей, декораций, интерьеров.

Владеть:

В1. Овладеть навыками самостоятельного анализа кинематографического произведения путем выявления характерных особенностей изобразительных и выразительных средств, использованных при создании фильма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зач. ед. (432 час.), семестры изучения – 1, 2, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432
Контактная работа, в том числе:	136
Лекции	34
Практические занятия	102
Самостоятельная работа студента	296
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	1 сем.
Зачет с оценкой	2 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.	СРС
---	------	-------------	-----------------------------	-----

			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. История возникновения профессии и основные этапы ее развития	1, 2	52	4	10	-	38
2. Дореволюционный период в отечественном кинематографе	1, 2	46	4	10	-	32
3. Период немого кино в послереволюционные годы	1, 2	34	2	10	-	22
4. Приход звука в кино (30-е — 40-е годы)	1, 2	58	2	18	-	38
5. Приход цвета в кинематограф	1, 2	42	4	4	-	34
6. Развитие киноизобразительного языка в 50-х — 60-х годах	1, 2	42	4	10	-	28
7. Возникновение нового «живописного» стиля в киноискусстве 70-х — 80-х годов	1, 2	54	8	12	-	34
8. Современные тенденции в творчестве кинооператоров	1, 2	52	4	10	-	38
9. Исторический обзор эволюции киноязыка в творчестве зарубежных кинооператоров	1, 2	52	2	18	-	32

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. История возникновения профессии и основные этапы ее развития

Рождение операторской профессии. Первые операторы российского кино. Изобретение братьев Люмьер. Распространение кинематографа по странам Европы и проникновение его в Россию. Съемки царской кинохроники, в основном, французскими кинооператорами. Два пути развития кинематографа: реалистический - братья Люмьер; формотворческий (постановочный) – Жорж Мельес. Роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения. Взаимоотношения оператора с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

Раздел 2. Дореволюционный период в отечественном кинематографе

Возникновение первых кинофабрик в России: «А. Ханжонков и К^о», «И. Ермолев». Первые постановочные фильмы. Кинооператоры: А. Левицкий, Н. Козловский.

Раздел 3. Период немого кино в послереволюционные годы

Развитие операторского мастерства в советском искусстве немого периода. Участие операторов в формировании языка “немого” кино, в образовании различных творческих школ и направлений. Мастера операторского искусства 20-х годов. Первые работы кинооператоров. Зарождение кинолетописи. Формирование киноискусства. Творчество кинооператоров: Э. Тиссэ, А. Головня, А. Москвин.

Роль кинооператоров в открытии новых выразительных средств: ракурс, светопластические решения, монтажная композиция фильма.

Работа кинооператоров-хроникеров: Д. Вертов, А. Медведкин, Э. Шуб, Д. Демуцкий, Р. Флаэрти.

Раздел 4. Приход звука в кино (30-е —40-е годы)

Изменение роли оператора с появлением звука и с превращением кино из поэтического, монтажно-изобразительного, режиссерского - в прозаически-повествовательное, ”актерское”. Наиболее яркие проявления операторского искусства в отдельных кинофильмах 30-х, 40-х и начала 50-х г.г. на общем фоне скромного пластического решения. Творчество кинооператоров Э. Тиссэ, А. Головни, А. Москвина, Л. Косматова, А. Гальперина, Б. Волчека.

Раздел 5. Приход цвета в кинематограф

Творчество кинооператоров А. Андриканикса, Л. Косматова, С. Урусевского.

Раздел 6. Развитие киноизобразительного языка в 50-х — 60-х годах

Новый подъем экранной изобразительности в середине 50-х гг. Стилеобразующая роль операторского искусства в развитии документальной стилистики экспрессивного кинематографа. Поиск новой изобразительной стилистики. Творчество С. Урусевского, В. Юсова, М. Пилихиной, В. Монахова, Ю. Ильенко, Л. Пааташвили, В. Железнякова, Л. Калашникова, Р. Кармена. Мастера операторского искусства 60-х годов.

Раздел 7. Возникновение нового «живописного» стиля в киноискусстве 70-х — 80-х годов

Роль операторского искусства в возникновении нового “живописного” стиля в киноискусстве 70-х годов. Мастера 70-х годов. Новые поиски изобразительного языка в кино. Творчество кинооператоров А. Княжинского, Г. Рерберга, А. Антипенко, П. Лебешева, В. Федосова, И. Клебанова, Ю. Клименко, С. Мачильского, С. Астахова, Ю. Любшина, В. Алисова, А. Петрицкого, В. Юсова.

Раздел 8. Современные тенденции в творчестве кинооператоров

Роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения. Взаимоотношения оператора с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе. Сложная картина развития киноискусства в годы

“перестройки” и дальнейших преобразований в стране и кинематографе. Операторы современного кино.

Многоаспектность и стилистическое многообразие современного операторского искусства, выражающееся в одновременном существовании множества художественных манер и творческих почерков. Стилистическое влияние кинематографа Голливуда на язык отечественного кино.

Раздел 9. Исторический обзор эволюции киноязыка в творчестве зарубежных кинооператоров

Массовое кинопроизводство как фактор, сдерживающий развитие операторского искусства зарубежных стран, ведущий к стандартизации изобразительной формы. Пути преодоления этих своеобразных стандартов и новаторство в творчестве известных кинооператоров Д. Арнольда, Р. Матэ, Л. Бюреля, Б. Ка-уфмана, В. Хаймастера, Г. Риттау.

Влияние творческой практики неореализма (У. Арата, О. Мартелли, К. Монтуори, Дж. Ди Венандо, К. Ди Пальма), соединившей в себе методы игрового и документального кино, на стилистику многих фильмов, созданных в послевоенный период в Европе.

«Новая волна» во Франции – операторы: Р. Кутар, Ж. Рабье, Ж. Коломб.

Кино Англии: Г. Грин, О. Моррис, Ф. Янг, Дж. Ансворт.

Кино США: Г. Толанд, Э. Палмер, Л. Шамрой, Д. Слокома, А. Холендер.

Кино Швеция: И. Стриндберг, Г. Фишер, С. Ньютвикст.

Кино Япония: К. Миякава, А. Накаи, Т. Убуката, Е. Миядзима.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся

существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Сикорук Л. Л. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 271 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/91711.html>.

2. Вахитов, К.И. Кооператоры России: история кооперации в лицах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72428>. — Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература

1. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.

2. Яшин Б., Монетов В., Елисеева Е., Петров В., Гинно И., Илышев П., Панин В., Садовников Г., Железняков В. Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей,

учеников : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 66 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30647>.

3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 132 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30625>.

4. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 292 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/196720>. - Текст : электронный

5. Воденко М. О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2011. - 119 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30614>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

