

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.05.06 «МАСТЕРСТВО КИНООПЕРАТОРА»**

Направление подготовки 55.05.03 Кинооператорство

Профиль программы «Кинооператорство»

Автор(ы):

В.И. Макеранец

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.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Мастерство кинооператора»: научить студента ориентироваться в сложном процессе производства экранной продукции в соответствии с тенденциями развития кинематографии и электронных средств массовой коммуникации

Задачи:

- познакомиться с производственными основами работы в съемочном коллективе: работой помощников (второй оператор, ассистенты, механики, светотехники)
- развить умение управлять киносъемочной техникой и процессом оформления изображения на пленке или ином носителе изображения
- научить правильно выбирать кино- и видеосъемочную аппаратуру, материалы, необходимые для точного воплощения драматургического и режиссерского решения на экране
- привить навыки совместно с режиссером и художником участвовать в разработке режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма
- развивать умение вести серьезную художественно-творческую работу: отвечать за выбор природы, колорит фильма, композицию и освещение кадров, изобразительные характеристики персонажей, качество негатива фильма или иного носителя изображения
- уметь в (хроникальной) документальной кинематографии и ТВ нести ответственность за достоверность и выразительность изобразительного сюжетов для кино- и теле периодики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Мастерство кинооператора» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежного кино.

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

1. Съемочная практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-3 Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы;
- ОПК-5 Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;
- ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. историю возникновения профессии;
32. художественно-творческую производственную работу в съемочном коллективе при постановке и съемке кинофильма;
33. Особенности съемки по различным отраслям науки: биологии, медицине, фильмов особой тематики – космической, подводной и пр.

Уметь:

- У1. управлять киносъемочной техникой, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- У2. подбирать киносъемочную или видеоаппаратуру, материалы и процессы оформления изображения на пленке или ином носителе изображения;
- У3. создавать в художественной и публицистической продукции кинематографии и телевидения произведения высокого качества;
- У4. выполнять необходимое литературное и монтажное оформление репортажей и очерков.

Владеть:

- В1. техникой съемки на ч/б, цветной кинопленке и на видеоносителях;
- В2. техникой звуковой и немой репортажной съемки;
- В3. искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- В4. искусством художественной кинопортретной съемки, техникой комбинированных и специальных съемок, средствами операторской съемочной техники.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестр изучения – 8, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	8 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	80
Лабораторные работы	80
Самостоятельная работа студента	64
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	8 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. Тема 1. Введение в специальность.	8	4	-	-	2	2
2. Тема 2. Становление профессии кинооператора.	8	4	-	-	2	2
3. Тема 3. Советская и Российская школы кинооператорского искусства.	8	4	-	-	2	2
4. Тема 4. Изобразительная техника оператора.	8	4	-	-	2	2

5. Тема 5. Композиция кинокадра.	8	4	-	-	2	2
6. Тема 6. Павильонное освещение.	8	3	-	-	2	1
7. Тема 7. Натурное освещение.	8	3	-	-	2	1
8. Тема 8. Видеозапись.	8	3	-	-	2	1
9. Тема 9. Художественный, игровой кинофильм.	8	3	-	-	2	1
10. Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма.	8	3	-	-	2	1
11. Тема 11. Работа кинооператора над экранным образом актера.	8	4	-	-	2	2
12. Тема 12. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма.	8	4	-	-	2	2
13. Тема 13. Работа над декорациями.	8	4	-	-	2	2
14. Тема 14. Работа над интерьерами.	8	4	-	-	2	2
15. Тема 15. Работа над натурными объектами фильма	8	3	-	-	2	1
16. Тема 16. Работа над историческими фильмами.	8	5	-	-	4	1
17. Тема 17. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некото-рых жанров	8	3	-	-	2	1
18. Тема 18. Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).	8	6	-	-	4	2
19. Тема 19. Прямая съемка действительности.	8	4	-	-	2	2
20. Тема 20. Кадр – ячейка документального фильма	8	4	-	-	2	2
21. Тема 21. Технология съемочного процесса кинодокументалиста	8	4	-	-	2	2
22. Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой	8	3	-	-	2	1
23. Тема 23. Работа оператора – документалиста со светом.						
	8	4	-	-	2	2
24. Тема 24. Реальный мир и его экранная модель	8	4	-	-	2	2
25. Тема 25. Событийная съемка.	8	4	-	-	2	2
26. Тема 26. Герой в документальном фильме	8	4	-	-	2	2
27. Тема 27. Синхронные съемки.	8	4	-	-	2	2
28. Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах	8	4	-	-	2	2

29. Тема 29. Научная кинематография	8	4	-	-	2	2
30. Тема 30. Творческо-производственный процесс в научно-популярном кино	8	3	-	-	2	1
31. Тема 31. Деятельность кинооператора в научном кинематографе и ТВ	8	4	-	-	2	2
32. Тема 32. Съёмка кино и видеофильмов естественно - научной и гуманитарной тема-тики	8	6	-	-	4	2
33. Тема 33. Фильмы - путешествия	8	4	-	-	2	2
34. Тема 34. Кинопериодика	8	4	-	-	2	2
35. Тема 35. Мастерство кинооператоров в современных зарубежных фильмах. Виды и жанры фильмов	8	4	-	-	2	2
36. Тема 36. Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных премиями и призами	8	4	-	-	2	2
37. Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения	8	4	-	-	2	2

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Тема 1. Введение в специальность.

Творческая и производственная работа кинооператора в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной кинематографиях. Специфика работы кино- и видеооператора на телевидении. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.

Раздел 2. Тема 2. Становление профессии кинооператора.

Возможности киноаппарата. Становление профессии кинооператора-кинодокументалиста.

Съёмка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика. Научно-популяризаторские возможности кинематографа. Становление профессии кинооператора научной кинематографии.

Теоретические и практические основы кинооператорской профессии.

Раздел 3. Тема 3. Советская и Российская школы кинооператорского искусства.

Базовая, киноизобразительная техника кинематографа. Советская школа кинооператорского искусства. Первые работы кинооператоров. Творчество А.

Левицкого, Е. Славинского, Г. Гибера, Л. Форестье, П. Новицкого. Создание кинолетописи.

Становление профессии как искусства. Творчество кинооператоров Э. Тиссэ, А. Го-ловни, А. Москвина, Д. Демуцкого. Роль кинооператоров в формировании и открытии образных выразительных пластических средств нового искусства, ракурсной съемки, свето-пластических решений, монтажной композиции фильма. Содружества: С.Эйзенштейн – Э. Тиссэ, В. Пудовкин – А. Головня, Г. Козинцев и Л. Трауберг – А. Москвин, А. Довженко – А. Демуцкий, М. Роом – Б. Волчек.

Работы кинооператоров-хроникеров Д. Вертова, А. Медведкина, Э. Шуб. Съемки кинолетописи. Съемки на фронтах Гражданской войны.

Приход звука в кино. Новое в творчестве кинооператоров А. Головни, Э. Тиссэ, А. Москвина в 30-е годы. Работы Л. Косматова, А. Гальперина, В. Нильсена, Б. Волчека. Поиск стилистики изображения звуковых фильмов. Синхронные съемки в документальной кинонематографии.

Кинолетопись Великой Отечественной войны и ее значение. Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах.

Цвета в кино. Освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров А. Го-ловни, Ф. Проворова, Е. Андриканиса, Л. Косматова, С. Урусевского. Работа над колоритом фильма.

50-60-е годы. Возможности документализма в игровом и документальном кинематографе: фактуры, среда действия. Стилистика в работах С. Урусевского, А. Москвина, Ю. Екельчика, В. Рапопорта, Е. Андриканиса, В. Юсова, М. Пилихиной. Новаторство и творческие поиски кинооператоров С. Урусевского, В. Монахова, А. Темерина, Н. Олоновского, Ю.Ильенко, Л. Пааташвили, В. Железнякова, Л. Калашникова, Э.Розовского и др.

Современные тенденции развития операторского искусства. Творчество операторов А. Княжинского, Г. Рерберга, В. Юсова, И. Грицюса, Э. Розовского, Д. Долинина, Л. Пааташвили, А. Антипенко, М. Аграновича, П. Лебешева, В. Федосова, А. Рыбина, А. Родионова, Л. Ахвледиани, В. Алисова, И. Клебанова, Ю. Клименко, С. Юриздицкого, Ю. Шайгорда-нова, С. Козлова, С. Мачильского, Ю. Райского, Ю. Невского, В. Нахабцева, Н. Василькова, С. Астахова, Г. Карюка, Ю. Любшина.

Работы кинооператоров над эпической тематикой, фильмами о Великой Отечественной войне, зрелищными кинофильмами большой постановочной сложности и др. Телевизионная кинематография. Многосерийные телефильмы. Телевизионная киножурналистика и ее основные черты.

Раздел 4. Тема 4. Изобразительная техника оператора.

Операция киносъемки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, кинетический режим. «Немая» и «синхронная» съемка. Изображение на киноплёнке, видеоносителе и экране объемно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени.

Объектив как техническое средство. Творческое использование оптической системы. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Возможности изменения пространственных координат как фактора осмысления действительности. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Кинетические приемы съемки: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная. Изобразительные возможности видеокамеры: приемы съемки, воспроизведение. Панорамная съемка: виды панорамных съемок. Динамические приемы кино- и видеосъемки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съемка камерой с рук. Экспозиционные приемы съемки: светофильтры, съемочная экспозиция.

Комбинированные приемы съемки. Комбинированные съемки как самостоятельная область кинооператорского искусства. Специальные виды киносъемок. Компьютерная графика, современные возможности.

Раздел 5. Тема 5. Композиция кинокадра.

Киноосвещение. Натурная киносъемка. Съемка методом видеозаписи. Мастерство кинооператора художественного фильма. Кадр – постановочная, съемочная и монтажная единица фильма. Крупный, средний, общий план. Координация монтажных кадров по движению, по ракурсу, по крупности планов, по свету, цвету и тону, по темпу и ритму.

«Субъективная» и «объективная» камера. Композиция кадра при документальной и постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора.

Раздел 6. Тема 6. Павильонное освещение.

Применение искусственного освещения. Павильонная съемка. Развитие искусства операторского освещения. Работы операторов в черно-белых фильмах. Киноосвещение как «киноживописное» искусство.

Освещение объекта, съемка, и воспроизведение на экране форм предмета, цвета и фактуры материала, рельефов поверхности и глубины пространства на черно-белых и цветных пленках. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет.

Изображение при рассеянном и светотеневом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. Рефлекс. Освещенность и яркость. Белое и цветное освещение. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в черно-белом и цветном изображении. Бестеневое освещение. Эффектное освещение. Подсветка в интерьерах с открытым и закрытым фоном при документальной и постановочной съемке в черно-белом и цветном фильме. Экспозиционный режим освещения при монтажной съемке на черно-белой и цветовой пленке: «ключевой» свет, «баланс освещения».

Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения. Киноосветительные приборы. Рациональная установка света на объекте.

Раздел 7. Тема 7. Натурное освещение.

Солнце и небо – основные источники освещения на природе. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съемочного дня. Освещенность объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка. Условия съемки арктической и тропической природы. Условия съемки морской природы. Условия воздушной съемки. Применение пиротехники. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Съемка и подсветка крупных и средних актерских планов на черно-белой и цветной пленке. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.

Изобразительные и фотографические задачи документальной съемки. Съемка в условиях высококонтрастного освещения. Съемка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съемке.

Раздел 8. Тема 8. Видеозапись.

Кино и телевидение, общность и различие. Телекино: становление, развитие, опыт. Жанры. Работа кинооператора на телевидении и в кинематографии. Восприятие экранов кино и телевизионного. Работа оператора для эфира (прямой эфир, видеозапись) и для киноэкрана (киносъемка).

Раздел 9. Тема 9. Художественный, игровой кинофильм.

Виды и жанры художественных фильмов и ТВ. Изобразительно-выразительные средства кинофильма. Фильм на пленке и экране. Творческо-производственный процесс создания кинофильма: сценарий кинофильма, постановка и съемка кинофильма, монтаж кинофильма, демонстрация кинофильма.

Раздел 10. Тема 10. Изобразительная композиция художественного фильма.

Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.

Сценарий и режиссерский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Особенности изобразительных решений фильмов.

Раздел 11. Тема 11. Работа кинооператора над экранным образом актера.

Актер в образе-роли на экране. Изобразительные задачи оператора фильма. Подготовительная работа над образом: поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актерскими крупными планами: композиция и освещение в павильоне, на натуре, в интерьере.

Раздел 12. Тема 12. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма.

Участие в разработке режиссерского сценария и постановочного проекта фильма. Формирование операторской группы. Подготовка операторской съемочной аппаратуры, средств и материалов. Выбор объектов. Съемочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

Разработка операторской экспликации.

Раздел 13. Тема 13. Работа над декорациями.

Контакты с художником-постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Построение, освещение объекта. Подготовка киносъемочной аппаратуры. Подготовка технических средств, подготовка специальных эффектов.

Освоение объекта. Режиссерская репетиция. Выбор съемочных точек. Опробование освещения. Съемка операторских проб.

Работа со светом. Композиция съемочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъемочных приемов. Работа над крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала.

Раздел 14. Тема 14. Работа над интерьерами.

Выбор интерьера. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съемка объекта.

Построение освещения. Подготовка киносъемочной аппаратуры. Освоение объекта. Репетиция. Съемка операторских проб. Съемка объекта. Просмотр и оценка снятого материала.

Раздел 15. Тема 15. Работа над натурными объектами фильма

Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды и возможности подсветки. Подготовка киносъемочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объекта.

Освоение объекта. Режиссерские репетиции. Выбор точек, условий освещения и времени съемки. Съемка операторских проб. Съемка объекта.

Работа над освещением и композицией. Работа над выполнением сложных киносъемочных приемов. Работа над крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съемки в режимное время и на снежной натуре.

Постановка и съемка специальных эффектов на натуре: эффект дождя, эффект тумана, эффект снега, эффект пожара и т.д. Динамические съемки. Трюковые съемки. Техника безопасности при съемке.

Раздел 16. Тема 16. Работа над историческими фильмами.

Работа с литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантом. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразитель-но-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора природы для исторических фильмов.

Работы оператора над фильмами военно-исторических жанров. Выбор природы и съемка батальных сцен.

Раздел 17. Тема 17. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров

Работы оператора над изобразительным и съемочным решением сказочных и научно-фантастических фильмов. Работа со специалистами и отделами специальных и комбинированных съемок.

Раздел 18. Тема 18. Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).

Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов. Композиция кадра в телефильмах.

Особые требования к фотографическому качеству киноизображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для черно-белых и цветных телефильмов.

Многокамерный метод съемки: работа над композицией кадра, киноосвещением и приемами съемки. Особенности живописной и изобразительной работы оператора над фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и др. жанрами телепередач.

Раздел 19. Тема 19. Прямая съемка действительности.

Реальный мир и экранная модель этого мира. Документ как способ общения. Принцип документализма в литературе, театре, в фотографии и в кинематографе. Съемочный процесс как осмысление реального факта, события, человеческого характера. Роль субъективного момента при документальной киносъемке. Штамп,

шаблон и проблема оригинальности операторского решения. Морально-этические вопросы, стоящие перед кинодокументалистом.

Раздел 20. Тема 20. Кадр – ячейка документального фильма

Формат и границы кадра. Сюжетно-композиционный центр кадра. «Открытая» и «закрытая» композиции. «Устойчивая» и «неустойчивая» композиция. Изобразительный ритм, как композиционная основа кадра. Диагональное построение кадра.

Ракурс как смысловая и эмоциональная характеристика объекта съемки. Изменение привычных норм композиционного построения кадра как способ эмоционального воздействия на зрителя. Изобразительная активность композиционных компонентов. Масштаб кадра (общий, средний, крупный планы, показ детали, макро-план).

Раздел 21. Тема 21. Технология съемочного процесса кинодокументалиста

Работа оператора-документалиста над сюжетом, телепередачей, документальным фильмом. Оператор – автор изобразительного ряда. Съемочная и осветительная техника, видеотехника. Выбор операторского приема, выбор динамической характеристики реального действия. Операторские приемы. Виды панорам, темпоритм панорамирования, панорамирование как имитация взгляда героя. Изменение временных параметров реального действия. Способы передачи иллюзии третьего измерения на двухмерной плоскости экрана. Ракурс как способ эмоциональной характеристики человека.

Раздел 22. Тема 22. Работа оператора-документалиста с оптикой

Изменение параметров реального мира при помощи объективов с различным фокусным расстоянием. Утилитарное и творческое применение объективов. Изменение динамического фактора при помощи оптики. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным расстоянием. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Светофильтры и оптические насадки.

Раздел 23. Тема 23. Работа оператора – документалиста со светом.

Осветительные приборы документальности и их рациональное использование. Приемы создания экспозиционного (бестеневого) и эффектного освещения в условиях событийной съемки. Съемка при «смешанном» освещении (подсветка в интерьере). Создание эффекта реального источника света, находящегося в кадре. Падающая тень как самостоятельный объект съемки.

Специфика работы со светом при съемках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съемка в условиях недостаточной освещенности объекта. Использование непрофессиональных источников света и отражателей при документальной съемке. Электроподсветка при «режим-ной съемке». Освещение объекта при работе с видеокамерой.

Раздел 24. Тема 24. Реальный мир и его экранная модель

Трехмерный мир и его изображение на двухмерной плоскости в живописи, фотографии и на экране кино и ТВ. Методы, создающие иллюзию третьего измерения, в котором действует герой документального фильма: линейная перспектива, тональная (воздушная) перспектива, динамическая перспектива, оптическая перспектива. Работа оператора над пейзажем и роль пейзажного кадра в документальном фильме: пейзаж, взаимосвязанный с человеком и пейзаж-символ.

Раздел 25. Тема 25. Событийная съемка.

Изобразительная характеристика места и временной протяженности действия. Реакция на событие как дополнительная характеристика основного действия. Масштаб планов и их роль в показе события. Показ предметного мира, окружающего героя фильма.

Репортажный и постановочный методы. Метод провокации. Метод длительного наблюдения. Методика съемки привычной и скрытой камерой. Проблема реконструкции события. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съемке. Авторская работа оператора-документалиста.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика. Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни и пр.

Раздел 26. Тема 26. Герой в документальном фильме

Работа над портретом (крупным планом) героя. Человек и среда, в которой он действует. Роль второго плана (фона). Светотональное решение эпизода как эмоциональная окраска сюжетной линии. Показ технологии действия, которым занят герой. Показ предметов, с которыми взаимодействует герой, как характеристика внутреннего мира человека.

Работа при создании образа героя, ушедшего из жизни. Светотональное, оптическое решение эпизодов. Методика съемки отрицательного героя.

Раздел 27. Тема 27. Синхронные съемки.

Виды синхронных съемок в документальном кинематографе.

Съемка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съемки. Выбор места съемки. Выбор момента съемки. Роль второго плана (фона) при съемке интервью. Провокация как метод съемки. Скрытая камера. Съемка материала для закадрового текста. Съемка перебивочных планов.

Съемка оратора. Выбор места для синхронной камеры. Рациональная расстановка осветительных приборов. Взаимодействие со звукооператором при съемках такого рода. Видеосъемка и запись фонограммы оператором ТВ.

Раздел 28. Тема 28. Документальные киноматериалы в игровых фильмах

Сочетание изобразительного ряда, включающего кадры кинохроники и актерских сцены. Стилистика киноизображения. Проблема монтажа разнородного материала. Съемка игрового материала «под хронику». Световое решение. Композиционное построение кадра.

Раздел 29. Тема 29. Научная кинематография

Виды научных фильмов (научные, научно-популярные, учебные, рекламно-технические). Кинематограф и научно-технический прогресс. Основные этапы развития. Функциональные и творческие задачи научного кинематографа в современных условиях.

Раздел 30. Тема 30. Творческо-производственный процесс в научно-популярном кино

Специфика разработка темы и материала. Литературный и режиссерский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме. Специальные технологические цеха научно-популярной киностудии и их оснащение. Производственные условия наиболее типичных объектов съемки (работа в студии, научных учреждениях, в киноэкспедиции). Видовое, жанровое и тематическое разнообразие научных фильмов, передач и журналов в кино и на телевидении. Ориентация фильмов по категориям зрителей. Роль телевидения в прокате научных фильмов.

Раздел 31. Тема 31. Деятельность кинооператора в научном кинематографе и ТВ

Владение документальным и постановочным методами съемки. Специальные кино-съемки в творчестве оператора научного кино. Тема научного кино и видео фильма. Работа над изобразительным решением. Предметная среда как объект творчества в научном кинематографе и ТВ. Зрелищная выразительность объектов съемок. Многообразие объектов, условий, приемов и способов съемки.

Раздел 32. Тема 32. Съемка кино и видеофильмов естественно - научной и гуманитарной тема-тики

Творчество оператора при создании фильмов на материале физики, химии, машиностроения, энергетики, медицины, биологии и т.д. Специфика работы в современных научных и производственных учреждениях.

Творческо-производственная работа оператора при создании фильмов на материале истории, искусства, архитектуры, литературы и т.д. Работа с иконографическим материалом.

Раздел 33. Тема 33. Фильмы - путешествия

Географическая тема в научном кинематографе и ТВ. Специфика создания географического фильма и телепередачи. Работа оператора над географическим кино и видео-фильмом: разработка тем, изучение географии, истории, культуры, экономики, климата, метеоусловий региона съемки. Методика работы в экспедициях, в различных климатических зонах. Экспедиционное оборудование, съемочная и осветительная аппаратура в дли-тельных экспедициях.

Раздел 34. Тема 34. Кинопериодика

Отечественные научно-популярные и рекламно-технические киножурналы и телепередачи. Особенности сценарной основы сюжета. Операторская разработка темы и драматургия сюжета. Особенности изобразительного строя сюжетов периодики. Информационная ем-кость изображения. Документальный и постановочный методы съемки в научной периодике.

Раздел 35. Тема 35. Мастерство кинооператоров в современных зарубежных фильмах. Виды и жанры фильмов

Кинооператоры и фильмы. Изобразительная композиция. Киноосвещение и колорит. Приемы съемки. Киносъемочная техника: пленка, съемочная аппаратура, оптика, производственная технология. Съемки в павильоне, в интерьере, на натуре. Применение комбинированных и специальных киносъемок. Работа над кинопортретом. Изобразительная стилистика фильмов.

Раздел 36. Тема 36. Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных премиями и призами

Тематика и жанры фильмов. Изобразительная композиция и стилистика фильмов. Индивидуальное мастерство кинооператоров, «почерк» и «стиль». Изобразительная культура фильмов. Творческие поиски и достижения. Приемы съемки: в павильоне, в интерьерах и на натуре. Применение комбинированных и специальных съемок. Работа над кинопортретом. Оригинальные киноживописные и съемочные решения.

Раздел 37. Тема 37. Перспективы развития кинематографии и телевидения

Перспективы развития и совершенствования кинооператорского искусства и техники. Творческие и профессиональные задачи.

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. Жуков, А. А. Технология и организация операторских и агентских услуг : учебник для вузов по направлению подготовки "Туризм" / А. А. Жуков, С. О. Дерябина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 205 с. [и предыдущие издания]

6.2 Дополнительная литература

1. 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>.

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

3. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.

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

5. На экране — история Отечества. Исторические фильмы России и СССР 1908–2019 гг. : брошюра / составители Д. Л. Караваев, С. К. Каптерев, В. С. Малышев. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-87149-268-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105122.html>

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.

