

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Московский государственный институт культуры»
(МГИК)**

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 25 июня 2024 года
протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского
государственного
института культуры
от 28 июня 2024 года
№ 551-О

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория и практика операторского мастерства»**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО
ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ)
55.09.02 Операторское искусство (по видам)**

**ВИД
Кинооператорство**

**КВАЛИФИКАЦИЯ)
Кинооператор высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная**

Химки, 2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Цель освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области.

Задачи дисциплины: научить обучающихся формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение, овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у выпускника, освоившего программу ассистентуры-стажировки, следующих профессиональных компетенций:

художественно-творческая и производственная деятельность:

способность создавать изобразительный ряд произведений кино и телевидения (ПК-6);

способность быть готовым к диалогу и сотворчеству с режиссером и другими представителями творческо-производственного коллектива (ПК-7);

способность проявлять креативность профессионального мышления, находить нестандартные художественно-технические решения (ПК-8);

готовность использовать в работе современные приемы и оборудование (ПК-9);

способность демонстрировать высокое качество операторского искусства, быть способным работать в разных видах и формах экранных искусств (ПК-10);

просветительская деятельность:

готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества, в том числе

и с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать:

возможности применения современной техники, используемой в кинематографе и телевидении, компьютерной графики, ее технологические особенности и художественные возможности;

материалы и процессы оформления изображения на киноплёнке или ином носителе изображения;

- уметь:

разрабатывать операторскую экспликацию (творческий замысел операторского решения будущего фильма: световые и цветовые решения павильонных и натуральных кадров, приемы и съемочные средства, с помощью которых оператор собирается решать отдельные эпизоды и кадры фильма, список натуральных мест и интерьеров, описание съемочной техники и материалов, необходимых для съемки) на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;

вести переговоры, осуществлять долговременное планирование, выступать с докладами и сообщениями;

- владеть:

искусством и техникой художественного теле-, киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре; искусством художественной портретной киносъемки, техникой комбинированных киносъемок, цифровых технологий и специальных киносъемок, средствами операторской съемочной техники, видеотехники; техникой звуковой и немой репортажной съемки;

навыками разработки и реализации собственных и совместных с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации произведений драматургии аудиовизуальных искусств, в том числе и с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Дисциплина «Теория и практика операторского мастерства» входит в блок 1 ОПОП и относится к ее базовой части.

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 31 з.е. или 1116 академических часов, из них выделены:

на подготовку к прохождению и прохождение промежуточной аттестации - 36 академических часов;

на самостоятельную работу обучающихся - 648 академических часов;

на аудиторную работу обучающихся с преподавателем - 432 академических часа, в том числе на:

практические занятия - 432 академических часа.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема дисциплины	Содержание темы дисциплины	Количество академических часов, выделяемых на тему дисциплины, по видам работы обучающихся и видам занятий		
			аудиторная работа обучающихся с преподавателем		самостоятельная работа обучающихся
			лекции	практические занятия	
1.	Российская школа операторского искусства. История и становление	<p>Формирование кинематографического искусства и творчество ведущих кинооператоров. Роль кинооператоров в формировании выразительных средств нового искусства: ракурсной съемки, световых решений, монтажной композиции фильма. Содружество кинооператоров и режиссеров. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство.</p> <p>Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Творчество ведущих российских кинооператоров. Поиски стилистики изображения звуковых фильмов. Синхронные съемки в документальной кинематографии.</p> <p>Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Кинолетопись этого периода и ее значение в наши дни.</p> <p>Приход цвета в кино в 50-е годы. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров. Работа над колоритом фильма.</p> <p>Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства: освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе.</p> <p>Операторы, удостоенные званий народных артистов и лауреатов государственных премий и их основные фильмы. Работы кинооператоров в документальных фильмах.</p> <p>Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, ее традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических решений и приемов съемки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники.</p>	0	80	54
2.	Производственные и	Творческие и технические особенности профессии оператора.	0	80	54

	творческие обязанности оператора	Изобразительное решение фильма и замысел режиссера. Совместная работа режиссера, оператора, художника, звукорежиссера над постановочным проектом фильма. Работа оператора над документальным и научно-популярным фильмом. Освоение объектов съемки. Съемка. Понятие «монтажной съемки». Внутрикадровый монтаж при постановочной и документальной съемке. Взаимодействие режиссера и оператора на съемочной площадке. Роль оператора в завершении работы над фильмом.			
3.	Киноизобразительная техника и технология	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 и глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний. Киновидеокадр как изобразительная форма, оптические, кинетические и фонические (звуковые) нормативы. Панорамная съемка: виды панорамных съемок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в киноvideофильмах. Динамические приемы киноvideосъемки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съемка камерой с рук - изобразительный эффект, техника выполнения, область применения. Экспозиционные приемы съемки: светофильтры, съемочная экспозиция, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения. Комбинированные приемы съемки: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах и телефильмах. Специальные виды киносъемок: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа. Цифровая технология: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи телеоператора.	0	82	54
4.	Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и	Кинооператоры и фильмы. Изобразительная композиция. Киноосвещение и колорит. Приемы съемки. Съемочная техника: пленка, киноvideосъемочная и цифровая аппаратура, оптика, производственная технология. Применение комбинированных и специальных киносъемок. Изобразительная стилистика фильмов.	0	82	54

	жанры фильмов				
5.	Мастерство кинооператора в фильмах, отмеченных международными, государственными и профессиональными 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 интерьере и на натуре. Применение новых технологий и специальных съемок. Оригинальные киноживописные и съемочные решения.	0	82	54
6.	Изобразительная композиция художественного фильма	Сценарий и режиссерский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.	0	82	54
7.	Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съемке фильма	Участие в разработке режиссерского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съемочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов. Разработка операторской экспликации.	0	80	54
8.	Особенности творческой и производственной работы оператора над фильмами для телевидения (телефильмами)	Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов. Композиция кадра в телефильмах. Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для телефильмов - черно-белых и цветных. Многокамерный метод съемки: работа над композицией кадра, киноосвещением и приемами съемки. Особенности изобразительной работы оператора над телевизионными сериалами, фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и другими жанрами телепередач.	0	80	54
Итого:			0	648	432

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рекомендуемые фильмы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. «Агония», СССР, 1974-1981, режиссер Элем Климов, оператор Леонид Калашников.
2. «Амадей», США, 1984, режиссер Милош Форман, оператор Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.
4. «Асино счастье», СССР, 1966, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., режиссер Джо Мэй, оператор Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, режиссер Жан Виго, оператор Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, режиссер Григорий Чухрай, оператор Владимир Николаев и Эра Савельева.
8. «Беловы», Россия, 1993, режиссер Виктор Косаковский, оператор Леонид Коновалов.
9. «Большой вальс», США, 1938, режиссеры Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг, оператор Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, режиссер Григорий Александров, оператор Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, режиссер и оператор Павел Костомаров.
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, режиссер Павел Коган, оператор Петр Мостовой.
13. «Возвращение», Россия, 2003, режиссер А.Звягинцев, оператор Михаил Кричман.
14. «Война и Мир», СССР, 1965, режиссер Сергей Бондарчук, операторы Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков.
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, режиссер Федерико Феллини, оператор

Джанни Ди Венанцо.

16. «Гамлет», СССР, 1964, режиссер Григорий Козинцев, оператор Ионас Грицюс.

17. «Гарпастум», Россия, 2006, режиссер Алексей Герман мл., оператор Олег Лукичев.

18. «Гражданин Кейн», США, 1941, режиссер Орсон Уэллс, оператор Грегг Толанд.

19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.

20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, режиссер Михаил Ромм, оператор Герман Лавров.

21. «Дневник его жены», Россия, режиссер Алексей Учитель, оператор Юрий Клименко

22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.

23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, режиссер Юрий Шиллер, оператор И. Тирский.

24. «Звезда», 2002, Россия, режиссер Николай Лебедев, оператор Юрий Невский.

25. «Зеркало», СССР, 1974, режиссер В.Виноградов, оператор Р.Веселер.

26. «И корабль плывет», Франция/Италия, режиссер Федерико Феллини, оператор Джузеппе Ротунно.

27. «Иваново детство», СССР, 1962, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.

28. «Кабаре», США, 1972, режиссер Боб Фосси, оператор Джеффри Ансуорт.

29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, режиссер Лев Кулиджанов, оператор Валерий Гинзбург.

30. «Комиссар», СССР, 1967, режиссер Александр Аскольдов, оператор Валерий Гинзбург.

31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, режиссер Всеволод Пудовкин,

оператор Анатолий Головня.

32. «Летят журавли», СССР, 1957, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.

33. «Мать», СССР, 1926, режиссер Всеволод Пудовкин, оператор Анатолий Головня.

34. «Мать», Россия, режиссер и оператор Павел Костомаров, Антуан Комен

35. «Мечта», СССР, 1941, режиссер Михаил Ромм, оператор Борис Волчек.

36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, режиссер Марлен Хуциев, оператор Маргарита Пилихина.

37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, режиссер Алексей Герман, оператор Валерий Федосов.

38. «Мольба», СССР, 1967, режиссер Тенгиз Абуладзе, оператор Александр Антипенко.

39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, режиссер Марсель Карне, оператор Юджен Шуффтан.

40. «Начало», СССР, 1970, режиссер Глеб Панфилов, оператор Дмитрий Долинин.

41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.

42. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.

43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.

44. «Нетерпимость», США, 1916, режиссер Дэвид Уорк Гриффит, оператор Г.У.Битцер.

45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне, оператор Тонино Дели Колли.

46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, режиссер Сергей Бондарчук, оператор Вадим Юсов.

47. «О спорт, ты - мир», СССР, 1980, режиссеры Юрий Озеров, Борис Рычков,

Федор Хитрук, операторы Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков.

48. «Остров», Россия, 2006, режиссер Павел Лунгин, оператор Андрей Жигалов.

49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, режиссер Анджей Вайда, оператор Ежи Вуйчик.

50. «Первый учитель», СССР, 1965, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.

51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, режиссер Всеволод Пудовкин, оператор Анатолий Головня.

52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, режиссер Лев Кулиджанов, оператор Вячеслав Шумский.

53. «Простая жизнь», Россия. 2002, режиссер Марина Разбежкина, оператор Ирина Уральская.

54. «Раба любви», СССР, 1975, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.

55. « 72 метра», Россия, 2004, режиссер Владимир Хотиненко, оператор Илья Демин.

56. «Свои», Россия, 2004, режиссер Дмитрий Месхиев, оператор Сергей Мачильский.

57. «Сельская учительница», СССР, 1947, режиссер Марк Донской, оператор Сергей Урусевский.

58. «Семь самураев», Япония, 1954, режиссер Акира Кurosава, оператор Асакадзу Накаи.

59. «Сибириада», СССР, режиссер Андрон Кончаловский, оператор Леван Пааташвили.

60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, режиссер Михаил Калатозов, оператор Михаил Калатозов.

61. «Солярис», СССР, 1972, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.

62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, режиссер Сергей Соловьев,

оператор Леонид Калашников.

63. «Сталкер», СССР, 1979, режиссер Андрей Тарковский, оператор Александр Княжинский.

64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, режиссер Карл Теодор Дрейер, оператор Р. Мате.

65. «Титаник», США, 1997, режиссер Джеймс Камерон, оператор Рассел Карпентер.

66. «Тринадцать», СССР, 1936, режиссер Михаил Ромм, оператор Борис Волчек.

67. «Тупик», США, 1937, режиссер Уильям Уайлер, оператор Грегг Толанд.

68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, режиссер Ингмар Бергман, оператор Свен Ньютвист.

69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, режиссер Сергей Дворцевой, оператор Алишер Хамидходжаев.

70. «Черный монах», СССР, 1988, режиссер Иван Дыховичный, оператор Вадим Юсов.

71. «Я - Куба», СССР/Куба, 1964, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.

72. «Я - шагаю по Москве», СССР, 1963, режиссер Георгий Данелия, оператор Вадим Юсов.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и ее сроки

1 курс: зачет (в устной форме).

2 курс: экзамен (в устной форме).

6.2. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине и его сроки

1 курс: доклад № 1, практическая работа № 1, проверка посещаемости

обучающимися практических занятий, наличия у обучающихся конспектов изучаемой литературы.

2 курс: контрольная работа, доклад № 2, практическая работа № 2, практическая работа № 3, проверка посещаемости обучающимися практических занятий, наличия у обучающихся конспектов изучаемой литературы.

6.3. Описание шкал оценивания сформированности компетенции

Качество сформированности компетенции, процентов	Уровневая шкала (уровень)	Пятибалльная шкала (отметка)	Система «зачет - не зачет» (отметка)
90 - 100	высокий	«Отлично»	зачет
66 - 89	повышенный	«Хорошо»	зачет
50 - 65	средний	«Удовлетворительно»	зачет
менее 50	ниже среднего	«Неудовлетворительно»	не зачет

6.4. Типовые контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

6.4.1. Зачет

(промежуточная аттестация, 1 курс)

Примерные вопросы к зачету

1. Выразительные средства экранных искусств.
2. Жанры телевизионной документалистики.
3. Творчество Дзиги Вертова.
4. Приемы и виды съемки, ракурс.
5. Советская школа операторского искусства.
6. Творчество Сергея Урусевского.
7. Значение фона в композиционном построении кадра.
8. Работа оператора с фонами натурными и павильонными.
9. Экранная иллюзия реальности.
10. Виды освещения: эффектное, имитация солнечного света и др.

11. Особенности операторской работы при искусственном и естественном освещении.
12. Цветовая температура. Спектральный состав освещения.
13. Эстетика эксцентризма.
14. Создание иллюзии средствами монтажа временных и пространственных перемещений.

Критерии оценки зачета

Отметка	Условия выставления обучающемуся отметки на зачете
Зачет	Обучающийся: в течение курса посетил не менее 70 процентов практических занятий; в течение курса успешно выполнил все мероприятия текущего контроля успеваемости ¹ ; законспектировал не менее 30 процентов изучаемой в течение курса литературы; удовлетворительно отвечал на вопросы к зачету
Не зачет	Обучающийся: в течение курса посетил менее 70 процентов практических занятий; законспектировал менее 30 процентов изучаемой в течение курса литературы; в течение курса выполнил хотя бы одно мероприятие текущего контроля успеваемости unsuccessfully ² ; не освоил учебный материал, отраженный в вопросах к зачету

6.4.2. Экзамен

(промежуточная аттестация, 2 курс)

¹ Мероприятие текущего контроля успеваемости выполнено успешно, если:
в уровневой шкале уровень обучающегося по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости оценен не ниже среднего;
в пятибалльной шкале обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка не ниже «удовлетворительно»;
в шкале «Система «зачет - не зачет» обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка «зачет».

² Мероприятие текущего контроля успеваемости выполнено unsuccessfully, если:
в уровневой шкале уровень обучающегося по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости оценен ниже среднего;
в пятибалльной шкале обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка «неудовлетворительно»;
в шкале «Система «зачет - не зачет» обучающемуся по итогам выполнения мероприятия текущего контроля успеваемости выставлена отметка «не зачет».

Примерные вопросы к экзамену

1. Выразительные средства экранных искусств.
2. Жанры телевизионной документалистики.
3. Творчество Дзиги Вертова.
4. Приемы и виды съемки, ракурс.
5. Советская школа операторского искусства.
6. Творчество Сергея Урусевского.
7. Значение фона в композиционном построении кадра.
8. Работа оператора с фонами натурными и павильонными.
9. Экранная иллюзия реальности.
10. Виды освещения: эффектное, имитация солнечного света и др.
11. Особенности операторской работы при искусственном и естественном освещении.
12. Цветовая температура. Спектральный состав освещения.
13. Эстетика эксцентризма.
14. Создание иллюзии средствами монтажа временных и пространственных перемещений.
15. Общий, средний, крупный планы. Деталь, как средство выразительности.
16. Выделение сюжетно-композиционного центра кадра. Световой и цветовой контрасты.
17. Динамичные приемы съемки.
18. Формирование телевизионного изображения.
19. Оптико-фоническая целостность экранного произведения.
20. Картинная плоскость кадра, как смысловая единица информации. Кадр-троп, кадр-символ.
21. Репортаж - основа телевизионного информационного вещания.
22. Работа оператора над информационными блоками и общественно-политическими программами.
23. Особенности съемки спортивных сюжетов, фильмов.

24. Специфика работы оператора над научно-исследовательским материалом, экспериментальной наукой, новейшими технологиями.
25. Цвет как выразительное и изобразительное средство.
26. Понятие ритма.
27. Ритм декорационных и натурных элементов. Темпоритм мизансцены.
28. Особенности съемки телеспектаклей, фильмов-балетов, фильмов-спектаклей.
29. Коммутация осветительной аппаратуры в студии и в павильоне.
30. Роль музыки в формировании экранных образов и композиционной структуры фильма.
31. Творческо-производственные обязанности телевизионного оператора.

Критерии оценки экзамена

Отметка	Характеристики ответа обучающегося на вопросы контрольной работы
Отлично	Обучающийся: глубоко и всесторонне усвоил материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; тесно увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятийно-категориальным аппаратом
Хорошо	Обучающийся: твердо усвоил материал; грамотно и по существу излагает материал, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет понятийно-категориальным аппаратом
Удовлетворительно	Обучающийся: недостаточно четко и полно раскрывает материал; излагает материал, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности при ответе на вопрос; испытывает затруднения в практическом применении знаний; слабо аргументирует научные положения;

	затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет понятийно-категориальным аппаратом
Неудовлетворительно	Обучающийся: не усвоил значительной части материала; допускает существенные ошибки и неточности при изложении материала; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийно-категориальным аппаратом

6.4.3. Контрольная работа (текущий контроль успеваемости, 2 курс)

Примерные вопросы к контрольной работе

1. Съемка «под хронику» в игровых фильмах. Композиционные приемы позволяющие реализовать эту стилистику.
2. Кинокадр - фрагмент фильма. Композиция кинокадра. Организация внимания с помощью светотонального акцента, ракурса, крупного плана.
3. Съемка в интерьерах как эстетическая установка времени.
4. Внутрикадровый монтаж - один из элементов динамического построения фильма.
5. Ритм как формообразующий элемент фильма. Ритм в кадре, ритм кадров, ритм фильма. Координация монтажных планов «по движению», «по ракурсу», «по крупности», «по свету», «по цвету, тону, ритму, темпу».
6. Свет как созидающий элемент изобразительной структуры фильма.
7. Изобразительная культура фильма. Кинооператор, как один из создателей изобразительного решения фильма.
8. Особенности работы кинооператора над экранным образом героев фильма.
9. Динамические приемы съемки. Изобразительный эффект, примеры из фильмов.
10. Творчество кинооператора А.Н.Москвина.
11. Творчество А.Д.Головни.
12. Творчество А.А.Левицкого.

13. Метод импровизации и «поэзия случайности» в структуре фильма.
14. Творческо-производственный процесс создания кинофильма.
15. Этические нормы коллективной творческой работы в съемочной группе.
16. Современные кинооператоры.

Критерии оценки контрольной работы

Отметка	Характеристики ответа обучающегося на вопросы контрольной работы
Отлично	Обучающийся: глубоко и всесторонне усвоил материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; тесно увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятийно-категориальным аппаратом
Хорошо	Обучающийся: твердо усвоил материал; грамотно и по существу излагает материал, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет понятийно-категориальным аппаратом
Удовлетворительно	Обучающийся: недостаточно четко и полно раскрывает материал; излагает материал, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности при ответе на вопрос; испытывает затруднения в практическом применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет понятийно-категориальным аппаратом
Неудовлетворительно	Обучающийся: не усвоил значительной части материала; допускает существенные ошибки и неточности при изложении материала; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийно-категориальным аппаратом

6.4.4. Доклады

(текущий контроль успеваемости, 1 - 2 курс)

Примерные темы докладов

1. Российская школа операторского искусства. История и становление.
2. Мастерство кинооператора в довоенных фильмах.
3. Какие новые приемы использовались в фильме «Андалузский Пес» Бунюэля?
4. В чем заключался смысл в эффектах Кулешова?
5. Какие бывают уровни монтажа в американских фильмах, как они влияют на восприятие фильма?
6. Реальный мир и его экранная модель.
7. Как за счет света можно добиться разного эмоционального настроения?
8. Какие бывают законы константности величины и формы?
9. Как движение камеры может передать эмоции экранного мира?

Темы доклада № 1 и доклада № 2 выбираются преподавателем.

Критерии оценки доклада

Отметка	Характеристики выступления обучающегося
Отлично	В выступлении обучающийся: уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал темы доклада, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятийно-категориальным аппаратом
Хорошо	В выступлении обучающийся: грамотно и по существу излагает материал темы доклада, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; делает выводы и обобщения; владеет понятийно-категориальным аппаратом
Удовлетворительно	В выступлении обучающийся: излагает материал темы доклада, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет понятийно-категориальным аппаратом
Неудовлетворительно	В выступлении обучающийся:

	допускает существенные ошибки и неточности при изложении материала темы доклада; не формулирует выводов и обобщений; не владеет понятийно-категориальным аппаратом
--	--

6.4.5. Практические работы (текущий контроль успеваемости, 1 - 2 курс)

Практическая работа № 1: разработка операторской экспликации.

Цель: овладение навыками разработки операторской экспликации.

Результат: грамотно разработанная операторская экспликация.

Экпликация задается преподавателем.

Практическая работа № 2: отработка техники художественного теле-, киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре, техники художественной портретной киносъемки.

Цель: овладение техникой художественного теле-, киноосвещения в павильоне, в интерьерах, на натуре, техникой художественной портретной киносъемки.

Результат: грамотно сделанная киносъемка.

Тип киносъемки выбирается преподавателем.

Практическая работа № 3: разработка просветительского проекта в целях популяризации произведений драматургии аудиовизуальных искусств.

Цель: овладение навыками разработки просветительских проектов в области драматургии аудиовизуальных искусств.

Результат: грамотно разработанный просветительский проект в области аудиовизуальных искусств.

Проект выбирается преподавателем с учетом пожеланий обучающегося.

Критерии оценки практической работы

Отметка	Условия выставления обучающемуся отметки по результатам представления практической работы
Зачет	Цели практической работы достигнуты, результаты практической работы получены
Не зачет	Цели практической работы не достигнуты, результаты практической работы не получены

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература

1. Нильсен В. С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. С. Нильсен. - М. : ВГИК, 2013. - 268 с.

2. Светлаков Ю. Я. Мое документальное кино [Электронный ресурс] / Ю. Я. Светлаков - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 337 с.

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр / С. Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. - 238 с.

2. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Волынец. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 368 с.

3. Волынец, М. М. Профессия - оператор : учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Волынец. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 159 с.

4. Медынский, С.Е. Оператор: Пространство. Кадр : учеб. пособие для студ. вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 108 с.

5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 108 с.

6. Светлаков, Ю. Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Я. Светлаков ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 263 с.

7. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Волынец. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 184 с.

8. Симаков, В. Д. Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д.

Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200 с.

9. Основы операторского мастерства [Текст] : метод. указ. для студентов днев., оч.-заоч. (вечер.) и заоч. отд-ний по спец. 032401 «Реклама», квалификация «специалист по рекламе» / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. А. Е. Темников]. - М. : МГУКИ, 2011. - 59 с.

10. Светлаков, Ю. Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] / Ю. Я. Светлаков - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 169 с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусматривается использование следующих ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

kinosoyuz.com - сайт общественной организации российских кинематографистов «КиноСоюз»;

vertov.ru - сайт студии «Вертов, реальное кино»;

Интернет-портал ProDocumentary.org.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Общие положения

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

9.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к контрольной работе, докладу, зачету, экзамену.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

9.3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Освоение материала дисциплины обучающимися предполагает обязательную самостоятельную работу с литературными источниками. Кроме того, освоение дисциплины требует не только теоретической компетентности, но и достаточной осведомленности в кино- и телепотоке.

При изучении разделов и тем дисциплины, обращаясь к тому или иному литературному источнику, обучающийся должен избегать соблазна прочитать только отдельно взятые фрагменты страниц рекомендованных текстов, игнорируя целостное восприятие всей книги или статьи. Тем более, что искусствоведческая литература, а именно в ней содержится база знаний, необходимых будущим специалистам в области кино, не являясь учебником, не подлежит прямым отсылкам по главам, параграфам и абзацам. В этом смысле приемлем либеральный подход, в связи с чем обучающимся предоставляется определенная свобода в интерпретации того, что показалось им наиболее интересным в классических или новых текстах о кино. Такой подход позволяет обучающемуся мыслить самостоятельно и креативно.

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное

прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

9.4. Подготовка к практическому занятию

При подготовке к практическому занятию и работе во время проведения практического занятия следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателем и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма

отчетности может быть письменная или устная.

9.5. Подготовка к контрольной работе, к сдаче зачета, экзамена

К контрольной работе, к сдаче зачета, экзамена необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную дисциплину накануне контрольной работы, зачета, экзамена, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

Вступление на зачете, экзамене должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие),

имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

«компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на практических занятиях;

предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме посредством электронной информационно-образовательной среды Московского государственного института культуры (далее - Институт), содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды Института из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды Института;

формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды Института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные системы: электронные библиотечные системы национального цифрового ресурса «Рукопт», ООО «Компания «Ай Пи Ар Медиа», ООО «Издательство Лань», электронного издательства «Юрайт».

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий (в частности, проведение практических занятий в форме ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и других) в сочетании с самостоятельной работой обучающихся с целью формирования и развития их профессиональных навыков.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены творческие встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с видом реализуемой программы ассистентуры-стажировки.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса по дисциплине включает в себя:

производственно-технологический комплекс - съемочный павильон, съемочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс;

учебную аудиторию, оснащенную системами для проведения презентаций с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, и техническими средствами обучения (проекционный экран, видеопроекционная установка с возможностью подключения компьютера к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

лаборатории фотокомпозиции, кинотехники, съемочной оптики, светотехники, специальных видов съемок, комбинированных съемок, видеосъемок, оснащенные необходимым оборудованием для выполнения практических работ и лабораторных практикумов;

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные видео и компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

лабораторию фотокомпозиции с фотопавильоном общей площадью 110 кв. м. с рольставнями на окнах, драпировками, разделяющими съемочные кабины, фонами (тканевые мягкие, бумажные, жесткие серые), отражателями, гипсовыми моделями, реквизитом для съемки натюрмортов;

лабораторию кинотехники площадью 70 кв. м.;

лабораторию киносъемочной оптики, киносветотехники и сенситометрии площадью 40 кв. м.;

лабораторию специальных видов съемок площадью 30 кв. м.;

лабораторию комбинированных съемок площадью 250 кв. м.;

лабораторию видеотехники площадью 250 кв. м.;

виртуальную студию площадью 160 кв. м.;

павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 250 кв. м.;

интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 160 кв. м.;

3 компьютера с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;

приборы измерительные светотехнические (2 аутметра, 2 люксметра, 2 колориметра, 3 светофильтра, 3 эталонные шкалы, 1 цветоанализатор);

осветительное оборудование (осветительные приборы с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами);

вспомогательную технику (операторские тележки, рельсы прямые и поворотные, кран-стрелка, видеомониторы - просмотрный, накамерный, соединительные кабели, аккумуляторы);

звуковое оборудование (1 звуковой рекордер, 1 микрофон-пушка, 5 петличных микрофонов);

съемочную технику (1 профессиональная цифровая видеокамера с разрешением 2К/4К в комплекте с оптикой; 1 камера для хромакейных съемок, 1 камера для комбинированных съемок, 1 камера для покадровых съемок - цейтрафер);

грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съемочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки;

пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска);

просмотровый зал с видеопроекцией с разрешением HD;

библиотеку с 3 читальными залами на 202 посадочных места, медиатекой.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.