

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению Режиссура кино и
телевидения

Институт: _____ **Медиа, Рекламы и Кино** _____
Название института

Кафедра: _____ **Режиссура** _____
Название кафедры

Автор(ы): Тадевосян С.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: Б1. О.12 Основы кинооператрского мастерства

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссура игрового кино и телефильма

1. Паспорт дисциплины:

Индекс дисциплины: Б1.О.12

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01 - «Режиссура кино и телевидения»

Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 3, 4

Общее кол-во ч. на дисциплину 324

Аудиторное кол-во ч. на дисциплину 126, из них лекции – 72 ч.,
практические занятия – 54 ч., 144 ч. самостоятельная работа.

2. Аннотация дисциплины

Целью курса «Основы кинооператорского мастерства» является формирование у студентов представления о профессии кинооператора, о приемах и способах создания на экране эстетического, выразительного изображения и о взаимодействии режиссера и оператора при создании аудиовизуального произведения.

Задачи учебного курса:

- ознакомление студентов со спецификой профессии кинооператора, с различными приемами операторской работы при создании визуального образа;
- ознакомление студентов с техническими и технологическими возможностями, которыми располагает современный кинооператор;
- ознакомление студентов с лучшими образцами отечественного и мирового кинематографа в области операторского изобразительного искусства;
- акцентирование внимания на психологии восприятия зрителем используемых

оператором выразительных средств (световое и цветовое решения, создание иллюзии глубины пространства, ракурс, панорамирование и т.п.);

- развитие у студентов эстетического вкуса и навыков профессионального анализа фильма с точки зрения реализации оператором поставленной режиссером драматургической и художественной задачи.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

- способность к анализу произведений литературы и искусства; способность и готовность применять разнообразные выразительные средства в работе над проектом; способность и готовность демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.

Взаимосвязь дисциплины с

другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина преподается во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Фотография и фоторепортаж»

2.1. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины)

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать общими знаниями по всемирной истории искусств в рамках школьной программы.

3. Содержание

3.1. Целии задачи дисциплины

Целью курса «Основы кинооператорского мастерства» является формирование у студентов представления о профессии кинооператора, о приемах и способах создания на экране эстетического, выразительного изображения о взаимодействии режиссера и оператора при создании аудиовизуального произведения.

Задачи учебного курса:

— ознакомление студентов со спецификой профессии кинооператора, с различными приемами операторской работы при создании визуального образа;

- ознакомление студентов с техническими и технологическими возможностями, которыми располагает современный кинооператор;
- ознакомление студентов с лучшими образцами отечественного и мирового кинематографа области операторского изобразительного искусства;
- акцентирование внимания на психологию и восприятие зрителем используемых оператором выразительных средств (световое и цветное решения, создание иллюзии глубины пространства, ракурс, панорамирование и т.п.);
- развитие у студентов эстетического вкуса и навыков профессионального анализа фильма с точки зрения реализации оператором поставленной режиссером драматургической и художественной задачи.

3.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

- способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творчески мыслить, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-1);
- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, художественным, научным и этическим проблемам (ОК-4);
- способность анализировать произведения литературы и искусства (ОК—13);
- способность к художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения (ПК-1);
- способность и готовность использовать в процессе постановки фильмов технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-1-8);
- способность и готовность организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом (ПСК-1-10);
- способность и готовность организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе (ПСК-1-11);

И после изучения курса студенты на основе приобретенных знаний и практических навыков должны:

- Иметь развитое кинематографическое мышление через систему точных знаний по каждой из пройденных теоретических занятий;
- Уметь твердо и уверенно работать с оператором на съемочной площадке;
- Получить необходимые базовые знания по работе оператора над фильмом;
- Развить умение самостоятельной работы с специальной литературой и иконографическим материалом, как рекомендованными преподавателем, так и обладать навыками самостоятельного поиска информации.

3.4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) Трудоемкость дисциплины в академических часах — 324 ; Кредиты — 9; Форма контроля — зачет, экзамен

4. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение Возникновение и развития кинематографа.

Раздел 1. Кинематограф как искусство
изображения
Тема 1. Специфика профессии кинооператора
Тема 2. Этапы развития кинотехники и киноизображения
Тема 3. Развитие ТВ. Сходство и различия кино и телевидения. Специфика профессии телеоператора
Тема 4. Изображения и слово
Тема 5. Жанры киноискусства. Работа оператора в документальном кино. Работа оператора в художественном кино.
Работа оператора в научно-популярном кино.
Раздел 2. Техника кино съемки
Тема 6. Кинокамеры, принцип работы, развития. Видеокамеры. Различия изображения между кино пленкой и цифровым сигналом
Тема 7. Подготовка к кино съемке. Разновидности объективов и особенности использования. Вспомогательная кинотехника
Раздел 3. Творческая роль кинокамеры
Тема 8. Кадр как основа кино и видео изображения. Сходство и различия фото и кино кадра. Композиция и оформление кино кадра. Связь изображения с живописью/Рембрандт, Джотто, Караваджо, импрессионизм и др./
Тема 9. Кадр-эпизод-фильм
Раздел 4. Творческая роль
Тема 10. Работа над сценарием. Работа над режиссерским сценарием. Операторская экспликация
Тема 11. Свето-цветовое решение фильма. Различия между цветным и черно-белым изображением
Тема 12. Ритм и динамика. Съёмки телепередач. Съёмки клипов и рекламы
Раздел 5. Разновидности операторских приемов
Тема 13. Ракурс. Панорама, динамическая панорама. Съёмки движения
Тема 14. Виды штативов и их применение. Краны, тележки, операторские машины, стедикам. Съёмки с рук
Раздел 6. Работа над кинокадром
Тема 15. Трёхмерное восприятие мира. Пространство и перспектива. Глубина кадра и особенности фона. Работа над вторым планом
Тема 16. Передача перспективы разными типами объективов. Масштаб изображения. Выделение деталей
Раздел 7. Свет
Тема 17. Свет как основа операторского искусства. Виды света. Цветовая температура
Тема 18. Осветительные приборы. Световое оформление и съёмки в павильоне.
Светофильтры
Раздел 8. Практические работы
Тема 19. Составление операторской экспликации фильма
Тема 20. Просмотр, обсуждения и анализ фильмов разных жанров и телепрограмм. Анализ сценариев, художественных произведений, поиски их изобразительного решения
Тема 23. Фото и видео съёмка портрета, репортажа, очерка, фильма

5. Теоретический блок

5.4. Материалы по теоретической части курса

5.4.1. Учебник(и)

Базовых учебник

1. Головня А. Д. «Творчество оператора фильма», М.: Искусство, 1995
2. Косматов Л. В. «Операторское мастерство», М.: Искусство, 1982.

Основная литература

1. Г. Чахирян. «Кинопортрет крупный план» — Библиотека пьес М. 1976 г.

2. Гордийчук И.Б. Справочник кинооператора, М.: Искусство, 1979.
3. Ильин Р.И. «Фотографирование при естественном освещении», М.: Искусство, 1987.
4. Масуренков Д.И. «Путешественник с киноаппаратом», М.: Искусство, 1986. Ж. Пожарская С. «Фотомастер», М.: Пента, 2001.

Дополнительная литература

1. Абрамов Л.К. (Ред.). Руководство по цвету для архитекторов, строителей и студентов. Л.: ЛИСИ, 1967.
2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., Академический проект, 2001.
3. Аллавердов В.М. Сознание как парадокс. СПб.: ДНК, 2000.
4. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие», М.: Искусство, 1974.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. Гл. 6-7.
6. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., Прометей, 1994.
7. Бастид Р. О чем говорят цвета. Мифы и символы // Курьер ЮНЕСКО. Июнь. 1958. С. 24-33.
8. Брилл Т. «Свет. Воздействие на произведения искусства», М.: Искусство, 1983.
9. Дмоховский В.В. «Светофильтры в натурной съемке», М.: Искусство, 1985. Черный М.К. «Черты операторского мастерства», К.: 1985.
10. Дыко Л.П., Головня А.Д. «Фотокомпозиция», М.: Искусство, 1982.
11. Ильин Р.И. «Фотографирование при естественном освещении», М.: Искусство, 1987.
12. Ливерд Д., Суэйнсон Г. «Свет на ТВ», М.: Мир, 2000.
13. Миронова Л.Н. «Цвет в изобразительном искусстве», М.: Беларусь, 2002.
14. Пожарская С. «Фотомастер», М.: Пента, 2001.
15. Уэйд Дж. «Техника пейзажной фотографии», М.: Мир, 1989.

6. Материалы по оценке знаний

6.1. Перечень зачетных экзаменационных вопросов

1. Кинематограф как искусство изображения
2. Специфика профессии кинооператора
3. Этапы развития кинотехники и киноизображения
4. Развитие ТВ, сходство и различия кино и телевидения
5. Специфика профессии телеоператора, изображения и слово
6. Жанры киноискусства
7. Работа оператора в документальном кино
8. Работа оператора в художественном кино
9. Работа оператора в научно-популярном кино
10. Кинокамеры, принцип работы, развития
11. Видеокамеры
12. Разница изображения между киноплёнкой и цифровым сигналом
13. Подготовка к кино съёмке
14. Разновидности объективов, особенности использования
15. Вспомогательная кинотехника
16. Кадр как основа кино и видео изображения
17. Сходство и различия фото и кинокадра
18. Композиция и оформление кинокадра
19. Связь изображения с живописью / Рембрандт, Джотто, Караваджо, импрессионизм и др./
20. Кадр-эпизод-фильм
21. Работа над сценарием, работа над режиссерским сценарием

22. Операторская экспликация
23. Свето-цветовое решение фильма, разница между цветным и/б изображением
24. Ритм динамика
25. Съёмки телепередач
26. Съёмки клипов и рекламы
27. Ракурс, панорама, динамическая панорама
28. Съёмки движения, виды штативов и их применение
29. Краны, тележки, операторские машины, стедикам
30. Съёмки рук
31. Трёхмерное восприятие мира, пространство и перспектива
32. Глубина кадра и особенности фона, работа над вторым планом
33. Передача перспективы разными типами объектов
34. Масштаб изображения, выделение детали
35. Свет как основа операторского искусства
36. Виды света, цветовая температура
37. Осветительные приборы
38. Световое оформление съёмки в павильоне
39. Светофильтры

7. Методический блок

7.1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

Преподавание учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» строится на сочетании лекций, практических, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.

7.2 Методические рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 108 ч.. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение и усвоение лекционного материала,
- подготовку к контрольным работам и тестам,
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- подготовку к практическим занятиям,
- работу с Интернет-ресурсами,
- подготовку к зачету.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основой для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)	Другие виды занятий (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6	7
Тема 1. Специфика профессии кинооператора		4	4			
Тема 2. Этапы развития кинотехники и киноизображения		2 4	4 ² 4			
Тема 3. Развитие ТВ. Сходство и различия кино и телевидения. Специфика профессии телеоператора		5 2	5 ² 2			
Тема 4. Изображения и слово		2 3	2 3			
Тема 5. Жанры киноискусства. Работа оператора в документальном кино. Работа оператора в художественном кино. Работа оператора в научно-популярном кино.		4	4			
Тема 6. Кинокамеры, принцип работы, развития. Видеокамеры. Различия изображения между киноплёнкой и цифровым сигналом		5	5			
Тема 7. Подготовка к киносъёмке. Разновидности объективов и особенности использования. Вспомогательная кинотехника		5	5			
Тема 8. Кадр как основа кино и видеоизображения. Сходство и различия фото и кинокадра. Композиция и оформление кадра. Связь изображения с живописью/Рембрандт, Джотто, Караваджо, импрессионизм и др./		5	5			

Тема9. Кадр-эпизод-фильм		5	5			
Тема 10.Работа надсценарием.Работа надрежиссерскимсценарием. Операторская экспликация		4	4			
Тема11.Свето-цветовое решениефильма.Разницам еждуцветнымич/бизображением		4	4			
Тема12.Ритмидинамика.Съемки телепередач.Съемкиклиповиреклам		5	5			
Тема13.Ракурс.Панорама,динамическаяпанорама.Съемкидвижения		4	4			
Тема14.Видыштативови ихприменение.Краны,тележки,операторскиемашины,стедикам.Съемкисрук		5	5			
Тема 15.Трехмерноевосприятиемира.Пространствоиперспектива.Глубинакадраиособенностифона.Работанад вторымпланом		4	4			
Тема16.Передачаперспективыразнымитипамиобъективов.Масштабизображения.Выделениедетали		4	4			
Тема17.Светкакосноваоператорскогоискусства.Видысвета.Цветоваятемпература		4	4			
Тема18.Осветительныеприборы.Световоеоформлениеисъемкивпавильоне. Светофильтры		5	5			
Тема19.Составлениеоператорскойэкспликациифильма		5	5			
Тема20.Просмотр,обсуждени яанализфильмовразныхжан		5	5			

ровителепрограмм. Анализ сценарий, художественных произведений, поиски их изобразительного решения						
Тема 23. Фото и видеосъемка портрета, репортажа, очерка, фильма		4	4			
ИТОГ		72	54			