

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)
Иркутский филиал ВГИК

УТВЕРЖДАЮ
Директор Иркутского филиала ВГИК
А.О. Якубчик

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Направление подготовки
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Профиль
Кинодраматург

Год начала подготовки – 2022

Форма обучения
очная

Иркутск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО «Драматургия»	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Тематический план дисциплины	4
2.3. Содержание дисциплины	5
2.4. Занятия с применением инновационных форм.....	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	7
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы кинооператорского мастерства» является умение решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

художественно-творческая деятельность:

- соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке изобразительной концепции кино- и телепроекта;
- осуществлять экспертную оценку художественных достоинств кино- и телепроекта;
- способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств операторского искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО «Драматургия»

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» изучается на 3 курсе.

Данная дисциплина (модуль) строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Основы кинематографического мастерства», «Техника и технология кино и телевидения», «Организация производства аудиовизуальной продукции», а также учебной и производственной практик.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения. ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта. ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

теорию и практику кинооператорского мастерства; знать изобразительные особенности операторского искусства; историю развития

операторского искусства; наиболее ярких современных кинооператоров; особенности и специфику работы операторов в различных жанрах кино и телевидения; особенности взаимодействия драматурга и оператора; особенности специальных и комбинированных видов киносъемок; состав операторской группы и специализацию ее участников.

2) уметь:

разрабатывать вместе с авторами аудиовизуального произведения творческо-постановочную концепцию кино- и телепроекта; разбираться в изобразительных особенностях кино и телепроизведения; давать квалифицированную оценку операторской работе; анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для процесса производства; разбираться в киносъемочной аппаратуре; составлять операторские сметы.

3) владеть:

методами анализа изобразительной стороны киноискусства; навыками подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании кинопроекта; умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа фильмов; умением оптимизировать затраты на киносъемочную и осветительную технику с сохранением разрабатываемого режиссером и оператором художественного решения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. Ед, 72 часа.	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В т.ч. по курсам
Работа с преподавателем (контактные часы):	30	30
Теоретический блок:		
Лекции		
Практические занятия	30	30
Самостоятельная работа:	36	36
Теоретический блок:		
Практический блок:		
Форма итогового контроля – зачет	6	6
Всего часов	72	72

2.2. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов			
		Всего	Лекции	Практические занятия	СРС
1.	Кинооператор и его роль в создании фильма.	14		6	8
2.	Взаимодействие оператора-	8		4	4

	постановщика с драматургом и съемочной группой				
3.	Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.	8		4	4
4.	Операторская техника и ее творческие задачи	12		4	8
5.	Работа кинооператора в различных жанрах кино- и телепроизводства	10		4	6
6.	Изобразительные средства операторского искусства	10		4	6
7.	История операторского искусства	4		4	
	Зачет	6			
	Итого за семестр:	72	30	30	36

2.3 Содержание дисциплины

1. Теоретический блок

Тема 1. Кинооператор и его роль в создании фильма.

Роль кинооператора в производстве фильма и творческом процессе. Операторская профессия и ее специфика. Что такое хорошая операторская работа.

Тема 2. Взаимодействие оператора-постановщика с драматургом и съемочной группой

Работа оператора с драматургом на разных этапах производства. Поиск и утверждение оператора продюсером.

Работа оператора с режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и его ассистентами, художником по гриму.

Тема 3. Реализация сценария на экране при помощи операторской работы.

Работа оператора со сценарием. Литературный и режиссерский сценарий. Сложности визуализации сценария. Практические аспекты при работе над реализацией сценария.

Тема 4. Операторская техника и ее творческие задачи

Съемочная техника, камера и оптика. Вспомогательная техника. Свет и грипп. Специальная техника.

Тема 5. Работа кинооператора в различных жанрах кино- и телепроизводства

Особенности работы оператора-постановщика над: художественным фильмом, телесериалом, документальным фильмом, рекламным роликом,

Тема 6. Изобразительные средства операторского искусства

Творческие возможности таких изобразительных операторских средств, как композиция, движение камеры, свет, тональность и т.д. Операторская работа с этими изобразительными средствами, и их применение на практике.

Тема 7. История операторского искусства

Становление профессии кинооператор (до 20-х годов). Советские кинооператоры 20-30-х годов. Немецкий киноэкспрессионизм. Французский импрессионизм. Приход звука и кинематограф 30-40-х годов. Итальянский

неореализм. Операторы «Новой волны во Франции». Голливудское кино 50-60-х годов. Советский поэтический кинематограф. Зарубежный кинематограф 80-90-х годов.

Наиболее интересные отечественные операторы 21-го века (Ю.Клименко, С.Мачильский, М.Осадчий, В.Опельянц, И.Гринякин и др.) и их картины.

Наиболее интересные зарубежные кинооператоры 21-го века (Р.Ричардсон, Р.Дикинс, Э.Любецки, Б.Дельбонель, Д.Хонджи и др.)

2.Практический блок

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование различных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Содержание самостоятельной работы студента:

- повторение лекционного материала и материала учебных пособий;
- просмотр фильмов для последующего обсуждения на занятиях.

2.4. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		Лекции	Практические занятия	Просмотры	Индивидуальные	
Тема 7	История операторского искусства		2		0	Занятие с использованием видеоматериала. Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Головня А. Мастерство кинооператора. – М.: «Искусство», 1995г.
2. Гирсон Т. и Гудридж М. Профессия кинооператор - М.: Рипол классик, 2014г.
3. Десять операторских биографий. – М.: «Искусство», 1978г.
4. Долинин Д. Киноизображение для чайников. - СПб., 2011г.
5. Железняков В. Cinematographer. Человек с фабрики грез. – М.: «Пробел-2000», 2004г.
6. Онипенко М. и Медведев А. Операторское искусство. - М., БРЭ, 2014г.

Интернет-ресурсы:

1. www.fond-kino.ru
2. <http://kinoglaz.ru> сайт гильдии кинооператоров России
3. <http://kinooperator.ru>
4. www.proficinema.ru

5. www.prospekt.org (электронные версии книг)
6. www.screenwriter.ru
7. <https://theasc.com> сайт гильдии кинооператоров Америки (на англ.яз)
8. Программа Кинопоиск

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде университета, обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам и электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбук» <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>,

<http://biblio.vgik.info>

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <https://vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении семинаров и практических занятий используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет. Так же используется оцифрованный фотоматериал со съемочных площадок в качестве наглядного пособия и фрагменты фильмов, снятые преподавателями. Собранные материалы в электронном виде показываются на проекционной технике.

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» используются следующие информационные технологии:

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты;
3. подготовка и презентация материалов на экране;
4. самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов).

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью, техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Кабинет для практических занятий	Оснащение специализированной учебной мебелью, техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.