

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы операторского мастерства»

Наименование ОПОП: **Драматургия кино и телевидения**

Направление подготовки: **52.03.06 Драматургия**

Форма обучения: **заочная**

Факультет: **экранных искусств**

Кафедра: **операторского искусства**

Общая трудоемкость дисциплины составляет **144 академ. час. / 4 зач.ед.**

в том числе: контактная работа: **18,4 час.**

самостоятельная работа: **125,6 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение лекций	7
посещение практических занятий	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «Основы операторского мастерства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Н.В. Волков, профессор кафедры , Заслуженный деятель искусств РФ

Рецензент(ы):

Д.А. Долинин, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры операторского искусства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Познакомиться с составом съёмочной группы, ролью каждого члена группы при работе над разными проектами.

Познакомиться с основными техническими и творческими задачами, которые решает операторская группа при работе над аудиовизуальным проектом.

Познакомиться с ролью технического оснащения съёмочной группы для достижения высоких изобразительных задач.

Задачи дисциплины:

Получить представление о принципах получения изображения в цифровой видеокамере и основные органы управления камеры.

Ознакомиться с операторским оборудованием для статичной съёмки и съёмки с движением; с основными особенностями воздействия света и цвета; с качественными параметрами изображения и способами их контроля.

Познакомиться с основными видами комбинированных съёмок и тем, что можно сделать на постпродакшн.

Раскрыть своеобразие творческого операторского мышления и основные методы его работы.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Кинорежиссура

Основы актерского мастерства

Сериальная форма фильма

Теория и практика монтажа

Фотомастерство

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Звуковое оформление телевизионного эфира

Монтаж телевизионных фильмов и программ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

Звуковое решение фильма

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует образно-выразительные средства кино-, теле

и других экранных искусств.

Знает: методы анализа композиционных приемов, позволяющих создать выразительное экранное произведение

Умеет: определять составляющие, творческие приемы и изобразительные особенности кинематографических произведений

Владеет: создает оригинальные произведения, используя выразительные средства операторского мастерства

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен осуществлять профессиональную деятельность в творческом коллективе, учитывая технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства, для более полного воплощения художественного замысла.

ПК-4.1 — Определяет и анализирует технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства.

Знает: отличительные особенности и специфику различной операторской техники

Умеет: осуществлять выбор операторской и осветительной техники современного кино- и телепроизводства

Владеет: навыками видеосъемки и постановки света в павильоне, интерьерах и на натуре

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 18,4 час.

самостоятельная работа: 125,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	6	6
Практические	10	10
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	120	120
Самостоятельная работа во время сессии	5,6	5,6
Итого	143,6	143,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. История кинооператорского искусства

Изобретение кинематографа. Фотографическая природа кинематографа. Свойства кинематографического изображения – кинокадра. Кинооператорское искусство в советской и

российской школе кинематографии. Кинооператорское искусство в зарубежных странах. Основные представления о видеосъемке. Форматы видеозаписи. Базовая, киноизобразительная техника кинематографа.

Тема 2. Композиция кинокадра

Киноосвещение. Натурная киносъемка. Съемка методом видеозаписи. Киноизобразительные приемы съемки и их значение для выразительности материала фильма на экране. Понятие о композиционных приемах. Композиционный центр, цельность и ясность предметной формы, ракурс, тональность, колорит. Представление о выразительности изображения на экране.

Тема 3. Мастерство кинооператора художественного фильма

Художественный (игровой) кинофильм. Изобразительная композиция художественного фильма.

Тема 4. Работа кинооператора над экранным образом актера

Лицо и крупный план в телевизионных фильмах. Свет. Композиция кадра. Цветовое решение. Оптика. Съемка павильонных объектов художественного фильма. Съемка в естественных интерьерах. Съемка натуральных объектов художественного фильма.

Тема 5. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма

Творческо-производственная подготовка к съемке фильма

Тема 6. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров

Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами). Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.

Тема 7. Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка

Киноосвещение как «киноживописное» искусство. Свет и цвет в кинокадре. Техника кинооператорского освещения. Работа со светом в павильоне. Архитектоника киноосвещения. Светотональная

Тема 8. Кинокадр

Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Композиция кадра при постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино- видеооператора. Киноизобразительный стиль фильма.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	История кинооператорского искусства	0	1	0	0	0	0	1
2	Композиция кинокадра	0	1	0	2	0	0	3
3	Мастерство кинооператора художественного фильма	0	0	0	2	0	0	2
4	Работа кинооператора над экранным образом актера	0	0	0	2	0	0	2
5	Творческо-производственная подготовка к съемке фильма	0	0	0	2	0	0	2
6	Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров	0	2	0	0	0	0	2
7	Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка	0	0	0	2	0	0	2
8	Кинокадр	0	2	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	0	6	0	10	0	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы операторского мастерства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Композиция кинокадра ».	2
2	Тема: «Мастерство кинооператора художественного фильма ».	2
3	Тема: «Работа кинооператора над экранным образом актера ».	2
4	Тема: «Творческо-производственная подготовка к съемке фильма ».	2
5	Тема: «Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка ».	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы операторского мастерства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение лекций	7
посещение практических занятий	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Многокамерная съемка. Способы и принципы ее организации. Проблемы, возникающие в процессе работы.
2. Основные этапы реализации режиссерского замысла.
3. Режиссерский сценарий (раскадровка). Проект будущего фильма.
4. Организация предкамерного пространства. Виды мизансцен.
5. Киномонтаж в игровом кино.
6. Киномонтаж в документальном кино. Главные отличия от игрового.
7. Принципы совместной работы режиссера и оператора над игровым фильмом.
8. Принципы совместной работы режиссера и оператора над документальным фильмом.
9. Работа режиссера с художником.
10. Работа режиссера с композитором и звукооператором.
11. Кинорежиссер и киноактер.
12. Способы и методы работы с актерами на съемочной площадке. Роль оператора в этом процессе.
13. Режиссура игрового и документального кино. Сходство и принципиальные отличия.
14. Организация работы съемочной группы в игровом и документальном кино. Роль режиссера в этом процессе.
15. Основные принципы работы с реальными людьми в документальном кино.
16. Эстетика и этика в игровом и доккино.
17. Подготовительный период в игровом и доккино.
18. Съемочный период в игровом кино.
19. Съемочный период в документальном кино.
20. Монтажно-гонировочный период в игровом и документальном кино.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой:

1. Изобразительная композиция художественного фильма.
2. Работа кинооператора над экранном образом актера.
3. Съемочно-постановочная работа над павильонными, интерьерными и натурными объектами фильма.

4. Особенности творческо-производственной работы кинооператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).
5. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.
6. Прямая съемка действительности.
7. Технология съемочного процесса кинодокументалиста.
8. Работа кинооператора-документалиста с оптикой, светом.
9. Событийная съемка.
10. Съемка синхронных материалов.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
устный опрос	14	1	14
посещение практических занятий	7	5	35
посещение лекций	7	3	21
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Ландо, С. М. Многокамерная съемка : учебно-методическое пособие / С. М. Ландо. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 66 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
2. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 215 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
3. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на телевидении [Текст] : пер. с англ. / П. Уорд. - М. : ГИТР, 2005. - 196 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Волынец. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2011. —184 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=27084>
5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/97226/#1>
6. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
7. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Чиров, А. В. Практическая съемка - курс "Фотокомпозиция" [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов факультета экранных искусств операторов очного и заочного отделений / А. В. Чиров ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - 27 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/69.pdf>
9. Медынский, Сергей Евгеньевич Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 1. Изобразительная ёмкость кадра / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2004. - 144 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

- 11 Зайкин, А. И. Съемочное мастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / А. И. Зайкин ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 155 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/081i_Zajkin_Semochnoe_masterstvo_UP_2018.pdf
- 12 Уорд, П. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства [Текст]/ П. Уорд. - М. : Мир, 2001. - 301 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 13 Ландо С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Текст] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 14 Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 15 Ландо, С. М. Многокамерная съемка : учебно-методическое пособие / С. М. Ландо. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 66 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации . - Текст : электронный.

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Фото и видеокамеры Panasonic <https://www.panasonic.com/ru/consumer/digital-cameras-and-camcorders.html>
3. Съемочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съемочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съемочная техника Nikon <https://nikonstore.ru/>
6. Фототехника <https://www.yarkiy.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы операторского мастерства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
 База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
 Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
 Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
 Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов 55.05.04 «Продюсерство» и специализации «Линейный продюсер» и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.