

Министерство культуры Российской Федерации

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

«История кинооператорского мастерства»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: операторского искусства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
посещение занятий	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Рабочая программа дисциплины «История кинооператорского мастерства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Составитель(и):

С.М.Ландо, профессор кафедры , Заслуженный работник культуры 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

Н.В. Волков

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:

Приобрести знания по истории операторского мастерства путем подробного разбора операторских решений фильмов выдающихся операторов предыдущих периодов развития киноискусства.

Задачи дисциплины:

Познакомить с истоками профессии «кинооператор» и как она развивалась в различные периоды истории кинематографа.

Получить представление о том, как ведущие мастера-кинооператоры на практике решали узловые проблемы кинооператорской профессии.

Изучить традиции отечественной операторской школы, операторских школ других стран для дальнейшего реализации своего художественного замысла.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Изобразительный анализ фильма

История зарубежного кино

История фотоискусства

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

ОПК-3.3 — Планирует и осуществляет свою профессиональную деятельность, используя знания традиций операторской школы.

Знает: традиции отечественной операторской школы, а также операторских школ других стран

Умеет: использовать знание традиций различных операторских школ для реализации своего художественного замысла

Владеет: методами анализа традиций операторской школы для дальнейшего использования при реализации художественного замысла

ОПК-3.1 — Анализирует традиции отечественной школы экранных искусств, творческое наследие деятелей фотоискусства, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.

Знает: историю рождения и основные этапы развития операторской профессии

Умеет: анализировать особенности творческого почерка известных операторов

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Рождение операторской профессии. Оператор в эпоху раннего «немого» кино. Операторские школы и стилистические направления в киноискусстве 20-х гг. в Советском Союзе и на Западе.

Специфические особенности киносъемки. Фотографическая природа киносъемки. Достоверность образов. Монтажная природа киноизображения. Возможность переноса драматического действия в пространстве и во времени. Первые съемки братьев Люмьер. Представление о содержании первых фильмов эпохи немого кино. Рождение операторской профессии. Расширение количества драматических жанров сценариев, усложнение содержания фильмов и постановочных намерений авторов, возникновение профессий кинорежиссера, художника кино. Взаимоотношения оператора с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе. Роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения. Работы Ж. Мельеса в области комбинированных съемок. Работа американского оператора Билли Битцера, а также французских и итальянских операторов 1910-х годов. Особенности операторской работы Б.Битцера в фильме Д.У.Гриффита «Рождение нации». Изобразительное решение фильма Д.У.Гриффита «Нетерпимость» (1916).

Первые операторы российского кино. Творчество А.А.Левицкого в дореволюционный период. Развитие операторского мастерства в советском искусстве немого периода. Участие операторов в формировании языка «немого» кино, в образовании различных творческих школ и направлений. Решение технических задач киносъемки кинооператорами этого периода. Съемки хроники на фронтах Гражданской войны, съемки послевоенной разрухи. Операторы А.Левицкий, Э.Тиссэ, П.Новицкий, П.Оцуп, Г.Тибер и др. Съемки короткометражных агитфильмов. Работа А. Левицкого над фильмами Л. Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924) и «Луч смерти» (1925).

Стилистические особенности фильмов, снятых в традициях немецкого экспрессионизма и французского киноимпрессионизма. Возникновение в 1923 году в США производства

многосерийных игровых фильмов. Создание системы операторского прецизионного освещения в кинопавильонах. Фильм «Алчность» Эриха фон Штрогейма, комедии Чаплина. Операторская работа Руди Матэ в фильме выдающегося датского кинорежиссера Карла Дрейдера «Страсти Жанны Д'Арк» (1928). Операторская работа в фильме режиссера Абеля Ганса «Наполеон» (1927). Первое использование технологии полиэкрана, съемки одновременно тремя съёмочными камерами для создания сверхширокого экрана в кинотеатре. Документальное кино. Фильмы Роберта Флаэрти. Эксцентрические приемы съёмок и монтажа фильма «Берлин, симфония большого города»(1927), снятого немецкими кинематографистами Вальтером Руттманом и Карлом Фрейндом.

Художественные установки, намерения и первые театральные эксперименты Г.М.Козинцева и Л.З.Трауберга. Создание Ленинградской фабрики эксцентрического актера – ФЭКС. Начало творческого пути Андрея Николаевича Москвина. Монтажное мышление и разнообразие поисков в экспериментальных фильмах 20-х гг. Мастера операторского искусства 20-х годов. Творчество кинооператора Э.К.Тиссэ в содружестве с С.М.Эйзенштейном в 20-е годы. Творчество выдающегося советского кинооператора Анатолия Дмитриевича Головни в работе над фильмами Всеволода Илларионовича Пудовкина в 20-х гг. Разнообразие творческих поисков кинооператоров конца 20-х гг. Работа оператора Даниила Демущкого в фильмах Александра Довженко. Приемы работы со светом, освоенные советскими кинооператорами к концу 20-х гг. Создание системы операторского прецизионного освещения в кинопавильонах. Документальное кино. Операторские приемы и стиливые особенности фильмов режиссера Дзиги Вертова, снятых в содружестве с оператором Михаилом Кауфманом.

Тема 2. Операторское искусство 30-х гг. на Западе.

Приход звука в кинематограф в 1927-1930 гг. Изменение роли оператора с появлением звука и с превращением кино из поэтического, монтажно-изобразительного, режиссерского – в прозаически-повествовательное, «актёрское». Звукозаписывающая аппаратура. Возникновение жанра музыкальных фильмов. Практические приемы работы со светом, освоенные западными кинооператорами к концу 20-х - началу 30-х гг., достоинства и недостатки этих способов киноосвещения. Особенность постановки фильма «Атланта» режиссера Жана Виго (оператор Борис Кауфман). Поэтический реализм во Франции. Операторская работа Е.Шюффтана в фильме Марсея Карне «Набережная туманов» (1938). Технический прогресс в развитии кинотехники в 30-х гг. Создание новых типов светочувствительных киноплёнок, проявочного оборудования, копираппаратов и т.д. Развитие технологии комбинированных съёмок. Опытные разработки и съёмки стереоскопических фильмов (в т.ч. и в СССР). Создание цветных киноплёнок в Германии, возникновение американской ассоциации TECHNICOLOR. Первые шаги телевизионного вещания (в Германии, в СССР). Наиболее яркие проявления операторского искусства в отдельных кинофильмах 30-х гг. на общем фоне скромного пластического решения. Германия. Съёмки фильма «Олимпия» Лени Рифеншталь. Многокамерные съёмки в фильмах Лени Рифеншталь. Англия, операторская работа в фильмах А.Хичкока («39 шагов» и др.). Документальное кино в Англии, «Школа Грирсона». Работы Р.Флаэрти в 30-е гг. Франция, фильм «Великая иллюзия» реж. Ж.Ренуара (опер. К.Матра). Германия. Фильм «Голубой ангел» режиссера Дж. фон Штернберга (опер. Г.Риттау). США. Голливуд 30-х гг. Система «кинозвезд». Фильмы «Дама с камелиями», «Иезавель». Фильмы реж. Форда «Осведомитель», «Дилижанс» и др. Фильм Ч.Чаплина «Новые времена» и др. Разработки технологии цветных киносъёмок в США. Первые цветные американские фильмы. Кинофильм «Унесенные ветром» (реж. Виктор Флеминг, опер. Эрнест Холлер, Ли Гармэ).

Тема 3. Операторское искусство 30-х гг. в Советской России.

Художественные поиски кинооператора Бориса Израилевича Волчека в области киноосвещения и кинокомпозиции. Творческое содружество молодых кинематографистов – режиссера Михаила Ильича Ромма и Бориса Израилевича Волчека. Изобразительное решение фильма братьев Васильевых «Чапаев» (1934), снятого кинооператорами Александром Сигаевым, Александром Ксенофонтовым. Творчество кинооператора А.Н.Москвина в 30-е гг. Творчество кинооператора Э.Тиссэ в 30-е гг. в фильмах Эйзенштейна. Фильм «Щорс»

Александра Довженко. Съёмки первого звукового фильма Г.М. Козинцева и Л.З.Трауберга «Одна» (1932) на Алтае. Фильм «Окраина» Б.Барнета. Фильмы 30-х гг. «Строгий юноша», «Веселые ребята», «Семеро смелых», «Мы из Кронштата», «Депутат Балтики». Художественные особенности постановки Г.М.Козинцева и Л.З.Трауберга «Трилогии о Максиме»(1933-1938). Съёмки первого советского цветного игрового фильма «Груня Конакова» (1936, «Межрабкопфильм», режиссер Н.Экк, оператор Ф. Проворнов). Документальное кино. Фильмы «Турксиб», «Три песни о Ленине», «Симфония Донбасса».

Тема 4. Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг.

Работы американских кинооператоров в 1940-е годы: фильм «Доктор Джекил и мистер Хайд», 1941, режиссер Виктор Флеминг и кинооператор Джозеф Руттенберг, Фильм «Великолепные Эмберсоны», 1942, фильм Орсона Уэллса и оператора Стэнли Кортеса, Фильм «Газовый свет», 1944, реж. Джорж Кьюкор, опер. Джозефом Руттенберг. Новаторский фильм «Гражданин Кейн», 1941 (сценарий Орсона Уэллса и Германа Манкевича, реж. Орсон Уэллс, опер. Грегг Толанд). Американская операторская школа конца 30х-40-х гг. Работы выдающихся американских кинооператоров: Грегга Толанда («Грозовой перевал», 1939, «Лучшие годы нашей жизни», реж. У.Уайлер; «Гроздья гнева», 1940, реж. Джон Форд; «Гражданин Кейн», 1941, реж. Орсон Уэллс, и др.), Берта Гленнона («Дилижанс», 1938, «Молодой мистер Линкольн», 1938, реж. Джон Форд), Джозефа Руттерберга («Большой вальс», 1938, реж. Дювивье, «Мост Ватерлоо», 1940, реж. Мервин Ле Рой, «Доктор Джекил и мистер Хайд», 1941, реж. Виктор Флеминг; «Газовый свет», 1944, реж. Джордж Кьюкор), Артура Миллера («Как зелена была моя долина», 1941, реж. Джон Форд), Джорджа Барнса («Ребекка», 1939, реж. Альфред Хичкок). Сокращение производства фильмов в Западной Европе в годы войны. Поэтический реализм во Франции. Фильм «Дети райка» реж. Марсель Карне. Фильмы - предвестники Неореализма в Италии. Документальные съемки зарубежных операторов времен Второй мировой войны.

Тема 5. Работа советских кинооператоров в 40-е – первой половине 50-е гг.

Игровые фильмы, снятые накануне Великой Отечественной войны: «Музыкальная история», 1940, «Ленфильм», сценаристы Е.Петров, Г.Мунблитт, режиссёры А.Иванновский, Г.Раппопорт, оператор А.Кальцатый, художник С. Мандель; «Мечта», 1941, «Мосфильм», сценарий Е.Габриловича, М.Ромма, режиссёр М.Ромм, оператор Б.Волчек, художник В. Каплуновский; «Богдан Хмельницкий», 1941, Киевская киностудия, сценарий Александра Корнейчука, режиссёр Игорь Савченко, оператор Юрий Екельчик, художник Яков Ривош.; «Суворов», 1940, выпуск 21 января 1941 г., сценарий Г.Гребнев, Н.Равич, режиссёр В.Пудовкин, операторы А.Головня, Т.Лобова, художник В.Егоров. Разбор изобразительного решения фильма С.Герасимова «Маскарад», 1941, «Ленфильм», оператор В. Горданов, художник С.Мейнкин. «Машенька», 1941,1942, «Мосфильм», сценарий Е.Габриловича, режиссёр Юлий Райзман, оператор Евгений Андриканис. Героическая работа советских кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Труд фронтовых операторов и фотокорреспондентов. Съёмки Блокады Ленинграда. Съёмки на полях Великой Отечественной войны. Съёмки игровых фильмов различных жанров во время великой Отечественной войны. Фильм М.Донского «Радуга». Работа Андрея Москвина и Эдуарда Тиссэ над выдающимся фильмом «Иван Грозный» реж. Эйзенштейна. Работа советских операторов в первые послевоенные годы. Период «малокартинья». Резкое сокращение производства фильмов в Советском Союзе (1948-1953 гг.). Причины и последствия этого процесса. Работы по созданию отечественной техники и технологии цветного кино. Цветной фильм «Кубанские казаки», 1949 г., реж. Иван Пырьев, оператор Валентин Павлов.

Тема 6. Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60- х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции.

Итальянский неореализм в кинематографе и литературе. Кинорежиссеры-неореалисты: Роберто Росселини («Рим, открытый город», 1945), Витторио Де Сика («Похитители велосипедов», 1948), Де Сантис («Рим, 11 часов», 1951), Ренато Кастеллани («Два гроша надежды», 1952).

Ранний фильм Федерико Феллини «Дорога» (1954). Голливуд 50-х – начала 60-х гг. Оператор Борис Кауфман. Работа Бориса Кауфмана в фильме Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957). Американские фильмы «черной серии». Конкуренция телевидения. Цвет и широкий экран. Западноевропейские операторы 50-х – начала 60-х гг. Французская «Новая волна». Новая литература, новые имена, новая кинорежиссура, новая эстетика изображения (конец 50-х – середина 60-х гг.). Бунтарская режиссура, новый подход к операторской работе и новаторские монтажные приемы в ранних фильмах Жан-Люк Годара «На последнем дыхании», 1959, «Жить своей жизнью», 1962 и др. Операторская работа Рауля Кутара, принципы работы со светом и композицией кадра в фильмах «Новой волны». Эволюция режиссуры в фильмах Ж-Л Годара в последующие годы («Альфавилль», 1966 и др.). Формальные эксперименты французских кинематографистов в 1960-е годы. Работа французских и японских кинематографистов над картиной «Хиросима, любовь моя» (реж. Ален Рене). «Поток сознания» в фильме режиссера Алена Рене «Прошлым летом в Мариенбаде», 1961, операторская работа Саши Вьерни в фильмах Алена Рене. Кинематограф стран «третьего мира» выходит на мировой уровень. Японский кинематограф (фильм «Расемон», реж. Акира Куросава), кинематограф Мексики, фильмы Люиса Бунюэля («Заброшенные» и др.). Французское неигровое кино. Подводные съемки с использованием акваланга (документальные фильмы Жака Ива Кусто).

Тема 7. Советское операторское искусство второй половины 50-х гг. – 60 х гг. Новый подъем операторского искусства в кинематографе периода «оттепели»

Новый подъем экранной изобразительности в середине 50-х гг. 1954 годы – окончание периода «малокартинья» в советском кинематографе. Постепенное расширение кинопроизводства на всех студиях страны. Первые работы выпускников творческих мастерских ВГИКа, учеников С.М.Эйзенштейна, Г.М.Козинцева, М.И.Ромма, А.А.Левицкого, А.Д.Головни, Б.И.Волчека, А.В.Гальперина, Л.В. Коматова и других выдающихся кинематографистов. Работы молодых режиссеров М.Хуциева, Ф.Миронера, В.Венгерова, М.Швейцера, Т.Лиозновой, Э.Рязанова, Г.Никулина и др.; молодых кинооператоров: Э.Розовского, Г.Маранджана, Д.Месхиеа, П.Тодоровского, Л.Пааташвили, Г.Егиазарова, М.Пилихиной и др. Новые герои, новое содержание сценариев и обновление режиссуры в советских фильмах в середине 1950-х годов. Новизна изобразительных решений. Работа кинооператора Петра Тодоровского в ранних фильмах режиссёров Марлена Хуциева и Феликса Миронера «Два Федора» (1955) и «Весна на Заречной улице» (1956). Работа по созданию отечественных цветных пленок и технологии обработки, печати, тиражирования копий на цветном позитиве. Операторская работа Михаила Кириллова в фильме-мелодраме «Разные судьбы» режиссера Леонида Лукова, 1955, киностудия им. М.Горького. Изобразительное решение фильма «Карнавальная ночь», 1956, «Мосфильм». Изобразительное решение фильма Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу» (1957), Художественные решения и профессиональное мастерство кинооператора и профессора ВГИКа Леонида Васильевича Косматова, реализованные в трилогии Григория Рошаля «Хождение по мукам» («Сестры», 1957; «1918», 1958; «Хмурое утро», 1959). Новаторский стиль опер. Сергея Урусевского. Работа опер. Сергея Урусевского над картинами Михаила Колотозова «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я - Куба». Режиссерские картины Сергея Урусевского. Влияние стиля Урусевского на последующих кинематографистов. . Операторская работа Вадима Юсова в фильме режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» по сценарию Геннадия Шпаликова, 1964. Неиссякаемая поэзия фильма, созданная сценарием Геннадия Шпаликова. Режиссура изображения в ранних фильмах Андрея Тарковского, снятых Вадимом Юсовым (фильмы «Иваново детство», 1962 г. и «Андрей Рублев», 1966 г.). Новаторский подход к режиссуре изображения в ранних фильмах режиссера Андрона Кончаловского и оператора Георгия Рерберга «Первый учитель», 1965г., «История Аси Клячиной», 1967г. и «Дворянское гнездо», 1969. Работа над фильмом-эпопеей реж. С.Бондарчука «Война и мир» оператора А.Петрицкого. Операторские работы Д.Коржихина («Спокойный день в конце войны», 1970, реж. Н.Михалков, опер. Д.Коржихин), М.Суслова («Шестое июля», 1966, «Мосфильм», режиссёр Юлий Карасик, оператор М.Суслов).

Новые имена. Учебная работа «В горах мое сердце», 1967 г., студентов ВГИКа Рустама Хамдамова, Ирины Киселевой (мастерская Г.Чухрая) и Владимира Дьяконова (мастерская Б.Волчека), открывшая дорогу к стилизации киноизображения под немое кино.

Тема 8. Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг.

Работа Андрея Николаевича Москвина на первых цветных фильмах «Ленфильма». Фильмы «Овод» (1954), режиссёр А.Файнциммер, и «Дон Кихот» (1957), режиссёр Г.Козинцев, оператор А.Н. Москвин. Последние фильмы Григория Козинцева «Гамлет» и «Король Лир». Операторские решения Л.Е.Сокольского и М.С. Магида в фильмах И.Е. Хейфица «Дело Румянцева» (1955) и «Дорогой мой человек» (1957). Усовершенствование телевизионной техники в СССР и создание регулярного телевизионного вещания в Москве и Ленинграде в конце 1940-х начале 1950-х гг.. Создание Ленинградской студии телевидения. Краткая история возникновения знаменитой «ленинградской» школы кинооператоров телевидения в начале 50-х гг. Творчество следующей волны режиссеров Ленинградского телевидения. Режиссеры Владимир Латышев, Георгий Ферре, Олег Ерышев, Олег Рябоконь, Владислав Виноградов, Леонид Волков, Юлий Колтун, Татьяна Ливанова и др. Лучшие операторы, создавшие ленинградскую школу телевизионных кинооператоров: Николай Григор, Борис Никаноров, Виталий Чулков, и др. Творчество кинооператоров Ленинградской студии телевидения: Леонида Ивановича Коровина, Георгия Федоровича Коновалова, Бориса Владимировича Виноградова. Стилеобразующая роль операторского искусства в развитии документальной стилистики экспрессивного кинематографа. Художественная новизна документальных фильмов молодого режиссера Александра Стефановича. Операторская работа Г.Коновалова в фильмах режиссера А.Стефановича «Все мои сыновья», 1966, «Один час с Козинцевым», 1970. Творческая работа кинооператора телевидения Иосифа Волынского, его операторские работы в содружестве с режиссерами Г.Толстоноговым, Р.Сиротой, В.Геллером, Е.Копеляном, Д.Карасиком, И.Рассомахиным, В. Шерстобитовым и многими другими. Съёмки И.Волынским разнообразных игровых и музыкальных фильмов для телевидения, прямых репортажей, работа ведущим оператором многокамерных съёмок игровых телефильмов и передач. Изобразительное мастерство кинооператора телевидения Игоря Наумова, примеры его операторских работ: «Лесная сказка», фильм-балет, режиссёр телевизионной версии классической постановки О. Рябоконь, «Эзоп», постановка пьесы Г.Фигейреда Г.А.Толстоноговым, телевизионная версия О.Рябокonia. Творчество кинооператора Владимира Преснякова: игровые фильмы студии «Лентелефильм», научно-популярные фильмы с режиссерами А.Сидельниковым, В.Чигинским, Т.Ливановой. Кинооператор Генрих Саакович Маранджян. Операторское решение фильмов «Шинель», 1959, режиссёр Алексей Баталов; «Балтийское небо», 1960-1962 гг., режиссёр Владимир Венгеров по роману Н.Чаковского; «Рабочий поселок», 1966, режиссёр Владимир Венгеров. Операторские работы Эдуарда Розовского. Первые игровые фильмы. Работа на Литовской киностудии над фильмами «Сын Эристана», 1958, «Юлис Янонис», 1959. Первая самостоятельная работа Э.Розовского на «Ленфильме» - кинокартина «Человек-амфибия», 1960, режиссёр В.Чеботарев, композитор Андрей Петров. Творческая, техническая и организаторская работа Э.Розовского по подготовке и осуществлению съёмок актерских эпизодов под водой, погружение на дно осветительной аппаратуры, использование аквариумов, подводных декораций, изготовление операторских приспособлений. Изобразительное решение фильма режиссера Виктора Соколова «Друзья и годы» по сценарию Валентина Зорина. Героическая комедия режиссера Виталия Мельникова «Начальник Чукотки», 1966, по сценарию Владимира Валуцкого. Изобразительное решение фильма «Седьмой спутник», 1967, режиссеры Григорий Аронов и Алексей Герман, по повести Бориса Лавренева. Особенности постановки приключенческого фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», 1970. Работа оператора А.В.Чирова в фильмах «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Князь Игорь». Режиссура изображения в ранних фильмах, снятых кинооператором Дмитрием Долининым: «Преодоление», режиссёр Ю.Клепиков, 1966; «В огне брода нет», режиссёр Г.Панфилов, 1966; «Мама вышла замуж», режиссёр В.Мельников, 1968; «Начало», режиссёр Г.Панфилов, 1970. Операторская работа в фильмах,

снятых Д.Долининым в середине 70-х и начале 80-х гг., в творческом содружестве с Ильей Авербахом и художником Владимиром Светозаровым. Особенности операторской работы Д.Долинина над изображением в фильмах Ильи Авербаха «Чужие письма» и «Объяснение в любви». Изобразительное решение фильма «Шурочка», реж. И.Е.Хейфиц, опер. Д.Долинина. Творчество кинооператора Бориса Викторовича Тимковского. Разбор операторской работы в некоторых фильмах, снятых им в разные годы: «Дожить до рассвета», 1975, режиссёр В.Соколов; «Правда лейтенанта Климова», 1981, режиссёр О.Дашкевич. Работы Бориса Тимковского в документальном телевизионном кино. Ленинградское документальное кино 60-х гг. Оператор Павел Мостовой, режиссер Павел Коган. Использование скрытой камеры. Программный фильм ленинградской документалистики – картина «Взгляните на лицо». Ленинградское научно-популярное кино. Режиссер Павел Клушанцев и его научно-фантастические фильмы.

Тема 9. Работы зарубежных операторов в 60-х гг.

Фантастический реализм фильмов Фредерико Феллини, снятых в 60-е гг. выдающимся итальянским оператором Джанни Ди Венанцо. Изобразительное решение фильмов: «Восемь с половиной», 1963, «Джульетта и духи», 1965. Создание новых киноизобразительных приемов. Работа кинооператора Карло Ди Пальма над фильмами Микеланжело Антониони «Красная пустыня», 1964, «Фотоувеличение», 1966. Режиссерская и операторская работа Клода Лелюша в фильме «Мужчина и женщина», 1966. Влияние изобразительного решения этого фильма на работу многих кинооператоров во всем мире. Светопись потоками рассеянного света. Работы зарубежных операторов Рауля Кутара и М.Ондржичка, Ежи Вуйчика и др. Работы операторов Фишера и Нюквиста над фильмами режиссера Ингмара Бергмана. Операторская работа в фильмах венгерского режиссера Миклоша Янчо. Операторская работа в польских фильмах («Мать Иоанна от ангелов», «Канал», «Пепел и алмаз» и др.) Японское кино, фильмы Акиры Куросавы, Кането Синдо. Индийское кино.

Тема 10. Работы зарубежных операторов в 70-х гг.

Работы оператора Свена Нюквиста в фильмах Бергмана («Шепоты и крики», «Сцены из супружеской жизни», «Змеиное яйцо»). Работа оператора Витторио Сторраро в фильмах Бертолуччи («Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век»). Операторская работа оператора Джузеппе Ротунно в фильмах реж. Ф.Феллини («Рим Феллини», «Амаркорд», «Репетиция оркестра»). Операторская работа в фильмах Акиры Куросавы («Под стук трамвайных колес», опер. Ясумити Фукудзава, «Дерсу Узала», опер. Фёдор Добронравов, Юрий Гантман, Асакадзу Накай). Работа оператора Паскуалино Де Сантиса в фильмах Лукино Висконти («Гибель богов», «Смерть в Венеции», «Семейный портрет в интерьере»). Операторская работа Джона Олкотта в фильмах Стенли Кубрика («Заводной апельсин», «Барри Линдон»). Французский оператор Нестор Альмендрос (фильмы «Парсифаль Уэльский», «История Адели Г.») Операторская работа в фильме Ридли Скотта «Дуэлянты» (опер. Фрэнк Тайди). Изобразительное решение немецких фильмов «Жестяной барабан» (реж. Шлендорф, опер. Игорь Лютер), «Агирре, гнев божий», реж. Херцог, опер. Томас Маух). Фильмы Р. Фассбиндера «Замужество Марии Браун», опер. Михаэль Балльхаус «Берлин, Александерплац», телефильм, 14 серий, опер. Ксавер Шварценбергер. Изобразительное решение венгерского фильма «Пятая печать» (реж. Золтан Фабри, опер. Дьердь Иллеш).

Тема 11. Советское операторское искусство в 70-х гг.

Роль операторского искусства в возникновении нового «живописного» стиля в киноискусстве 70-х годов. Мастера 70-х годов. Работы оператора Вячеслава Шумского («Преступление и наказание», «А зори здесь тихие») Работа кинооператора Петра Катаева над многосерийным телевизионным фильмом «Семнадцать мгновений весны», 1970, киностудия им. М.Горького режиссер Татьяна Лиознова. Постановка и изобразительное решение фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах», 1971. Работа кинооператора Леонида Бурлаки над многосерийным телевизионным фильмом Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», 1972, Одесская киностудия. Работа операторов Ильи Миньковецкого и Петра Терпсихорова над телевизионным фильмом Владимира Басова «Опасный поворот», 1972, по пьесе Б.Пристли,

«Мосфильм». Работа Оператора Вадима Юсова над фильмом А.Тарковского «Солярис», 1972. Художественные открытия Андрея Тарковского и Георгия Рерберга в фильме «Зеркало», 1974, «Мосфильм». Операторская работа Георгия Рерберга в телевизионном кино. Телевизионные фильмы, телеспектакли, клипы. Изобразительное решение фильма Виктора Титова «Здравствуйте, я - ваша тетя», 1975, «Мосфильм». Работа Г.Рерберга и постановщика Г.Волчек над телевизионной версией спектакля «Обыкновенная история», 1970, «Мосфильм». Изобразительное решение телевизионного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», 1975, «Мосфильм». 1975. Творческий путь, художественные открытия Павла Тимофеевича Лебешева. Фильм «Белорусский вокзал», 1969, режиссёр Андрей Смирнов. Режиссура изображения в фильмах Павла Лебешева, снятых в творческом содружестве с Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном: «Свой среди чужих, чужой среди своих»(1972-1974), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1975), «Раба любви»(1976), «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»(1977), «Пять вечеров»(1977). Работа кинооператора Николая Немоляева над фильмом Марка Захарова «Обыкновенное чудо», 1978, «Мосфильм». Творчество кинооператора Левана Пааташвили. Изобразительное решение фильмов «До свидание, мальчики», 1964, режиссёр Михаил Калик, «Бег», 1970 режиссёры В.Алов и В.Наумов, «Романс о влюбленных», 1975, режиссёр А.Кончаловский. Работы операторов на киностудиях Советских республик (Ильенко, «Тени забытых предков» и «Белая птица с черной отметиной»; Архипенко, «Мольба»; Йонас Грицюс, «Никто не хотел умирать», Г.Карюк, «Долгие проводы» и др.). Разнообразие форматов в кинематографе. Широкий экран, широкий формат, стереокино. Оператор Железняков, работа над фильмом «Тиль Уленшпигель»

Тема 12. Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка.

Изобразительное решение фильма режиссёра У.Фридкина и оператора О.Ройзмана «Французский связной» (1971). Возникновение новейшей системы стабилизации камер «Стэдикам» в 1973г. Создатель «Стэдикама» - американский оператор Гарри Браун. Первый игровой фильм, снятый при помощи «Стэдикама» - «Поезд мчится к славе», 1976, режиссёр Хэл Эшби. Съёмки оператора Франке Гриебе с применением «Стэдикама». Режиссура изображения в фильме Ф.Ф.Копполы «Крестный отец» (1972-1975), снятом кинооператором Гордоном Уилиссом. Художественные и технические задачи, решенные кинооператором Дж.Олкоттом в фильме С.Кубрика «Барри Линдон» (1975). Первое применение новой сверхсветосильной оптики в игровом фильме. Фильмы режиссера Боба Фосса «Кабаре» (опер. Дж. Ансуорт) и «Весь этот джаз» (опер.Дж. Ротунно). Другие заметные операторские работы в США — «Манхэттен» (оператор Г. Уиллис), «Звёздные войны» (оператор Дж. Тейлор), «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» (оператор Х. Уэкслер), «Последний киносеанс» и «Афера» (оператор Р. Сёртис), «Беспечный ездук», «Пять лёгких пьес», «Бумажная луна», «Фрэнсис» (оператор Л. Ковач), «MASH» (оператор Г. Стайн), «Китайский квартал» (оператор Дж. А. Алонсо), «Волосы» (чехословацкий оператор М. Ондржичек), «День Саранчи» (оператор К. Холл), «Нэшвилл» (оператор П. Ломан), «Близкие контакты третьего вида» и «Врата рая» (оператор В. Жигмонд).

Тема 13. Зарубежное операторское искусство в 80-х - 90 гг.

Работа операторов над изображением в фильмах Б.Бертолуччи. Изобразительное решение фильма Б.Бертолуччи «Под покровом небес» (1990). Работа оператора Виторио Стораро над фильмом «Дик Трейси». Цветное освещение, условный мир. Изобразительное решение фильмов «Черный ястреб», «Сонная лощина», «Амадеус». Работа кинооператора Кристофера Дойла над изобразительным решением фильма режиссера Вонга Кар Вая «Любовное настроение»(1999). Операторская работа Свена Нюквиста над фильмом «Фанни и Александр». Работа операторов над документальными фильмами из Трилогии Годффри Реджо «Поваккатци», «Койяницкаци» и «Накойкаци». Польская школа, «Декалог» реж. Кшиштофа Кесьлевского. Французский кинематограф, «Дурная кровь», «Любовники Нового моста» Лео Карракса, «Леон-киллер». Англия. Работа опер. Саши Вьерни над фильмами Питера Гринуэя. Немецкое кино, фильмы Р. Фассбиндера. Нидерланды. Фильм «Стрелочник». «Догма», фильмы Ларса фон Трира. Технические открытия, примененные при создании фантастических фильмов

Джеймса Кэмерона, «Терминатор», 1984, «Терминатор-2. Судный день», 1991, снятые оператором Адамом Гренибергом. Компьютерная графика. Изобретательность при использовании и традиционных способов в создании визуальных эффектов. Широкое внедрение компьютерных технологий в кинопроизводстве. Фильм «Видок» как пример использования новых технологий.

Тема 14. Российское операторское искусство 80-90-х гг.

Оператор Родионов, одно из первых использований «Стадикама» в советском кино, фильм «Иди и смотри». Сложная картина развития киноискусства в годы «перестройки» и дальнейших преобразований в стране и кинематографе. Изображение в ранних фильмах режиссера Александра Сокурова. Творчество кинооператора Сергея Юриздицкого. Изобразительное решение фильмов «Скорбное бесчувствие»(1980); «Дни затмения» (1982). Художественные принципы творческих поисков Сергея Юриздицкого в этих фильмах. Мастерство Сергея Юриздицкого в работе над фильмами других режиссеров («Русский бунт», режиссёр А.Прошкин). Работа Франке Гриебе с Александром Сокуровым на съёмках полнометражного фильма «Русский ковчег», снятым в Эрмитаже одним кадром. Творчество кинооператора Анатолия Петровича Лапшова. Широкоэкранный фильм «Беда», 1977, режиссёр Динара Асанова, снятый А.Лапшовым. Фильмы, снятые А.Лапшовым с режиссерами И.Масленниковым из серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», К.Лопушанским, «Соло»,1980; В.Бортко «Единожды солгав...»,1987; Ю.Маминым «Окно в Париж», 1993, и со многими другими режиссерами. Фильм О.Тепцова «Господин оформитель», 1988, снятый А.Лапшовым, = событие в области кинодраматургии (Ю.Арабов), музыки (С.Курехин), режиссуры, изобразительного мастерства (А.Лапшов) и работы художника (Наталья Васильева). Творческие принципы, реализованные кинооператором в многосерийном телевизионном фильме «Противостояние», 1985, «Ленфильм». Особенности сценария и композиционного построения главных эпизодов фильма по произведению Юлиана Семенова. Эстетизация приемов работы кинооператоров-документалистов. «Садовник», 1987, «Ленфильм». Изобразительное решение фильма режиссера Виктора Бутурлина и кинооператора Владимира Васильева. Создание грустной атмосферы одиночества и неволевого героя (Олег Борисов). Особенности изобразительного решения фильма А.Германа «Хрусталева, машину» (1991-1999). Сергей Валентинович Астахов – кинооператор, создатель новейшей кинотехники. Операторское решение в фильмах: «Счастливые дни», (1991) режиссёр А.Балабанов, «Брат»(1997) режиссёр А.Балабанов, «Брат-2»(1998) режиссёр А.Балабанов, «Про уродов и людей» (1998), «Война» (2002) режиссёр А.Балабанов, «Бедный, бедный Павел» (2003) режиссёр В.Мельников, «Мне не больно» (2006) режиссёр А.Балабанов. Начало производства новых телевизионных многосерийных фильмов в конце 90-х гг. прошлого столетия во время перестроечной остановки кинопроизводства: «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Черный ворон» и др. Работа над сериалами режиссеров А.Рогожкина, В.Бортко, В.Бутурлина, И. Москвитина, Б.Горлова, И.Макарова, В.Аксенова, Д.Долинина, Д. Светозарова, Е.Татарского и др.; работы кинооператоров ленинградской школы: А.Жегалова, П.Засядко, И.Багаева, В.Васильева, Н. Покопцев, А.Корнеева и др.

Тема 15. Зарубежное операторское искусство в современном кино. 2000-е - 2010-е гг.

Режиссура изображения в фильмах, снятых кинооператором Дариусом Конджи. Особенности постановки и изобразительного решения в фильмах, снятых кинооператором Дариусом Конджи. Изобразительное решение фильмов: «Ускользящая красота» режиссёр Б.Бертолуччи (1996); «Семь» режиссёр Д.Финчер (1997); «Комната страха» режиссёр Д.Финчер (2002) и др. Конкуренция между телевидением и кинематографом. Новые технологии, пришедшие на смену традиционным комбинированным съёмкам. «Звездные войны», режиссёр Д.Лукас, операторы Гилборт Тейлор, Питер Сушицкий, Алан Хьюм и др; «Матрица», режиссёры братья Вачовски, оператор Билл Поуп, художник Оуэн Петерсон, визуальные эффекты Джон Гейта; «Война миров» режиссёр С.Спилберг, оператор Януш Камински; «Парк юрского периода» режиссёр С.Спилберг, оператор Дин Канди. Своеобразие художественного языка, тонкие

колористические решения, точность композиционных решений в фильме «Титаник» режиссёр Джеймс Кэмерон, 1997, оператор Рассел Карпентер, главный художник Петер Лэмонт. Совмещение в создании визуальных эффектов компьютерной графики и традиционной техники комбинированных съёмок в фильме «Аватар», 2009, режиссёр Д.Кэмерон, оператор Мауро Фиоре. Создание фантастической реальности новейшими средствами компьютерных технологий. Искусственный мир в фильме «Город грехов». Работа оператора Гильермо Наварро в фильме «Лабиринт Фавна», 2007, режиссёр Гильермо дель Торро. Особенности постановки и изобразительного решения фильма, награжденного премией Оскар за операторскую работу в 2007 г. Особенности постановочных решений основных эпизодов фильма «Нефть», 2008, режиссёр Пол Томас Андерсен. Премия Оскар за 2008 г. оператору Роберту Элсвиту. Творческие принципы оператора Даниэла Коэна, примененные на съёмках фильма режиссера Тома Хупера «Король говорит», 2010. Изобразительное решение фильма Даррелла Аронофски «Черный лебедь», 2010, снятый кинооператором Мэттью Либатиком. Высокое художественное мастерство кинооператора в работе со светом, композицией кадров; отличная работа с движущейся камерой. Работа американского кинооператора Уолли Пфистера над фантастическим фильмом режиссера Кристофера Нолана «Начало». Премия Оскар 2010 г. за лучшую операторскую работу. Основные изобразительные задачи, решенные в совместной работе с режиссёром и художником фильма. Телевизионный многосерийный фильм режиссера Пола Макгигана «Шерлок», 2010, Великобритания, одна из последних экранизаций произведений Конан-Дойла. Изобразительное решение фильма Мартина Скорсезе «Хранитель времени», 2010, снятого кинооператором Робертом Ричардсоном (Премия Оскар 2011 г. за лучшую операторскую работу). Французское неигровое кино, «Микрокосмос», «Птицы» (Жак Перрен и др.), «Океаны». Американское неигровое кино. Рон Фрике, фильмы «Барака» и «Самсара». Китайское кино, фильмы Чжана Имоу, опер Кристофер Доэл («Герой» и др.) Зарубежное телевидение.

Тема 16. Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг.

Операторы современного кино. Режиссура изображения в фильмах, снятых кинооператором В.Мартыновым: «Никотин» режиссёр Е.Иванов (1990), «Караул» режиссёр А.Рогожкин (1992), «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» режиссёр И.Макаров (1997). Творческая работа В.Мартынова в содружестве с И.Масленниковым в фильме «Письма к Эльзе» (2002), с Александром Муратовым «Бульварный переplet»(2003), «Тридцать второе декабря»(2004), с Игорем Каленовым «Александр. Невская битва» (2008), с Владимиром Котом «Мантикора» (2011) и др. Творчество кинорежиссера и кинооператора Сергея Ландо. Особенности изобразительных решений игровых фильмов, снятых С.Ландо. Разбор операторской работы в фильмах: «Мания Жизели» режиссёр А.Учитель (1991); «Цирк сгорел, а клоуны разбежались», режиссёр В.Бортко (1992); «Железная пята олигархии», режиссёр А.Баширов (2003) и работ с другими режиссерами. Авторские режиссерские и операторские работы С.Ландо в документальном кино: «Ульяна Лопаткина, или танцы по будням и праздники», «Genius Loci», «Петербургские куклы» и др. Творческие принципы режиссёра и оператора игрового и документального кино Николая Волкова, широта творческого диапазона мастера ленинградско-петербургской операторской школы. Фильмы выдающихся ленинградских режиссёров документального кино 80-х гг.: Л.Станукина, П.Когана, В.Наумова, И.Калининой, М.Литвякова и др., снятые оператором Н.Волковым. Операторская работа в многосерийном телевизионном фильме В.Фрумина «Нелегал» (игровой, 2005) - основные особенности постановки фильма и его изобразительного решения; «Луна в зените. Анна Ахматова» - многосерийный телевизионный фильм Д.Томашпольского (2007). Авторская работа Николая Волкова «Полярник» (2008,2012). Творчество кинооператора Юрия Шайгарданова. Примеры изобразительных решений некоторых фильмов, снятых Ю.Шайгардановым: «Собачье сердце» (1988) режиссёр В.Бортко; «Гамбринус» (1990) режиссёр Д.Месхиев;«Страна глухих» режиссёр В.Тодоровского (1997); телевизионный многосерийный фильм «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»(2001-2002,2005) режиссёр Е.Татарский; телевизионный многосерийный фильм «Поцелуй бабочки» (2006) режиссёр А.Сиверс; «Риорита» (2008)

режиссёр П.Тодоровский; «Жила-была одна баба» (2011) режиссёр А.Смирнов. Творческие работы Д.Долинина в телевизионном многосерийном фильме «Эшелон» (2005) совместно с Нийоле Адоменайте, операторская работа Д.Долинина в фильме «Красное небо, черный снег» (2005), режиссёр В.Огородников. Традиции классической операторской школы В.Юсова и Г.Рерберга в творчестве Ю.Шайгарданова. Творчество кинооператора Михаила Юрьевича Левитина. Художественные принципы операторских решений его фильмов. Высокая изобразительная и технологическая культура оператора. Работа М.Левитина в сложнопостановочных многосерийных фильмах: «Пером и шпагой», 2007, экранизация романа В.Пикуля, режиссёр Евгений Иванов; «Смерть Вазир-Мухтара», 2010, экранизация повести Ю.Тынянова, режиссёр Сергей Винокуров. Многосерийный телевизионный фильм Владимира Бортко «Идиот», 2004, оператор Димитрий Вадимович Масс. Основные особенности режиссерской постановки фильма, изобразительное решение, художественные и технические проблемы, решенные при подготовке и во время съёмок фильма. Совместная работа оператора и художников Владимира Светозарова, Марины Николаевой и Надежды Васильевой. Работа режиссёра, оператора над мизансценическими и композиционными решениями. Работа Д.Масса со светом в интерьере и на натуре, выбор оптики. Работа Д.Масса над сложнопостановочным фильмом «Тарас Бульба», режиссёр В.Бортко, 2009 г. Особенности батальных съёмок, постановка и изобразительное решение фильма Филиппа Янковского «Статский советник», 2005, оператор Владислав Опельянц. Особенности творческих и технических решений оператора и художника Владимира Аронина при перенесении на экран повести Б.Акунина. Особенности постановки и изобразительного решения фильма Никиты Михалкова «Двенадцать», 2009, снятого кинооператором В.Опельянцем. Особенности изобразительного решения фильмов кинооператора Сергея Мачильского «В движении», 2003, режиссёр Ф.Янковский. Операторская работа С.Мачильского в многосерийном телевизионном фильме «Белая гвардия», режиссер Сергей Снежкин, 2011. Работа Глеба Панфилова и оператора Михаила Аграновича над многосерийным телевизионным фильмом «В круге первом», 2005, экранизация романа А. Солженицына. Многосерийный телевизионный фильм Дмитрия Светозарова «Преступление и наказание», 2007 - новая экранизация романа Ф.Достоевского. Работа над изобразительным решением фильма его создателей: художников Владимира Светозарова, Юрия Пошегорьева и оператора Александра Устинова. Особенности постановки многосерийного телевизионного фильма Сергея Урсуляка «Ликвидация», 2007, снятого оператором Михаилом Суловым. Изобразительное решение многосерийного телевизионного фильма Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», 2005. Творческая работа кинооператора Валерия Мюльгаута в содружестве с художниками В.Светозаровым, М.Николаевой и Н.Васильевой. Особенности работы оператора-постановщика со специалистами по созданию визуальных эффектов под руководством Олега Кондратьева. Фантастические фильмы Тимура Бекмамбетова, снятые кинооператором Александром Трофимовым: «Ночной дозор», 2004, «Дневной дозор», 2005. Постановка Т. Бекмамбетовым фильма «Особо опасен», 2008, снятым в США оператором Митчеллом Амундсенем. Творчество кинооператора Михаила Кричмана. Операторская работа в фильмах А. Звягинцева «Возвращение», 2003, «Изгнание», 2005, «Елена», 2011. Особенности работы в современном российском телевидении.

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	Введение. Рождение операторской профессии. Оператор в эпоху раннего «немого» кино. Операторские школы и стилистические направления в киноискусстве 20-х гг. в Советском Союзе и на Западе.	2	0	0	0	0	0	2
2	Операторское искусство 30-х гг. на Западе.	0	0	0	2	0	0	2
3	Операторское искусство 30-х гг. в Советской России.	2	0	0	0	0	0	2
4	Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг.	0	0	0	2	0	0	2
5	Работа советских кинооператоров в 40-е – первой половине 50-е гг.	2	0	0	0	0	0	2
6	Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60-х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции.	0	0	0	2	0	0	2
7	Советское операторское искусство второй половины 50-х гг. – 60-х гг. Новый подъем операторского искусства в кинематографе периода «оттепели»	2	0	0	0	0	0	2
8	Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг.	0	0	0	2	0	0	2
9	Работы зарубежных операторов в 60-х гг.	2	0	0	0	0	0	2
10	Работы зарубежных операторов в 70-х гг.	0	0	0	2	0	0	2
11	Советское операторское искусство в 70-х гг.	2	0	0	0	0	0	2
12	Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка.	0	0	0	2	0	0	2

13	Зарубежное операторское искусство в 80-х - 90 гг.	2	0	0	0	0	0	2
14	Российское операторское искусство 80-90-х гг.	0	0	0	2	0	0	2
15	Зарубежное операторское искусство в современном кино. 2000-е - 2010-е гг.	2	0	0	0	0	0	2
16	Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг.	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История кинооператорского мастерства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Операторское искусство 30-х гг. на Западе.».	2
2	Тема: «Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг.».	2
3	Тема: «Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60- х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции.».	2
4	Тема: «Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг. ».	2
5	Тема: «Работы зарубежных операторов в 70-х гг.».	2
6	Тема: «Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка.».	2
7	Тема: «Российское операторское искусство 80-90-х гг.».	2
8	Тема: «Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг.».	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 «История кинооператорского мастерства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
посещение занятий	3

тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень примерных тем докладов:

1. Творчество А.А.Левецкого в дореволюционный период.
2. Операторская работа Руди Матэ в фильме выдающегося датского кинорежиссера Карла Дрейдера «Страсти Жанны Д'Арк» (1928).
3. Операторская работа в фильме режиссера Абея Ганса «Наполеон» (1927).
4. Документальное кино. Операторские приемы и стилевые особенности фильмов режиссера Дзиги Вертова, снятых в содружестве с оператором Михаилом Кауфманом.
5. Операторская работа Е.Шюффтана в фильме Марселя Карне «Набережная туманов» (1938).
6. Документальное кино в Англии, «Школа Грирсона».
7. Творчество кинооператора Э.Тиссэ
8. Документальные съемки зарубежных операторов времен Второй мировой войны.
9. Героическая работа советских кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Труд фронтовых операторов и фотокорреспондентов.
10. Съемки Блокады Ленинграда.
11. Съёмки на полях Великой Отечественной войны.
12. Оператор Борис Кауфман. Работа Бориса Кауфмана в фильме Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957).
13. Французское неигровое кино. Подводные съемки с использованием акваланга (документальные фильмы Жака Ива Кусто).
14. Работа опер. Сергея Урусевского над картинами Михаила Колотозова «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я - Куба». Режиссерские картины Сергея Урусевского.
15. Создание Ленинградской студии телевидения.
16. Оператор Павел Мостовой, режиссер Павел Коган. Использование скрытой камеры.
17. Французский оператор Нестор Альмендрос (фильмы «Парсифаль Уэльский», «История Адели Г.») Операторская работа в фильме Ридли Скотта «Дуэлянты» (опер. Фрэнк Тайди).
18. Работа операторов Ильи Миньковецкого и Петра Терпсихорова над телевизионным фильмом Владимира Басова «Опасный поворот», 1972, по пьесе Б.Пристли, «Мосфильм».
19. Съемки оператора Франке Гриебе с применением «Стэдикама».
20. Широкое внедрение компьютерных технологий в кинопроизводстве. Фильм «Видок» как пример использования новых технологий.
21. Французское неигровое кино, «Микрокосмос», «Птицы» (Жак Перрен и др.), «Океаны».
22. Традиции классической операторской школы В.Юсова и Г.Рерберга в творчестве Ю.Шайгарданова.
23. Особенности работы в современном российском телевидении.

Примеры тестовых заданий:

Кто из этих операторов игрового кино снимал хронику Гражданской войны?

Тиссэ

Головня

Москвин

Какой из этих фильмов не снимал Э. Тиссэ?

Октябрь

Да здравствует Мексика

Ленин в Октябре

Все снимал

Какой изобразительный прием является основой изобразительного решения фильма «Страсти Жанны Дарк» (реж. К. Дрейер, опер. Р. Матэ)?

Крупный план

Динамичная камера

Резкие ракурсы

К какому творческому объединению примыкал опер. А. Москвин?

Пролеткульт

ФЭКС

Мир Искусства

Кто из советских операторов положил начало использованию павильонного дыма?

А. Москвин

Э. Тиссэ

А. Головня

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

- 1.Рождение операторской профессии. Оператор в эпоху раннего «немого» кино.
- 2.Операторские школы и стилистические направления в киноискусстве 20-х гг. на Западе
- 3.Операторские школы и стилистические направления в Советском киноискусстве 20-х гг. – начала 30-х гг.
- 4.Операторское искусство 30-х гг. на Западе.
- 5.Приход звука в кинематограф в 1927-1930 гг.
- 6.Изменение роли оператора с появлением звука и с превращением кино из поэтического, монтажно-изобразительного, режиссерского – в прозаически-повествовательное, «актёрское».
- 7.Возникновение жанра музыкальных фильмов.
- 8.Практические приемы работы со светом, освоенные западными кинооператорами к концу 20-х - началу 30-х гг., достоинства и недостатки этих способов киноосвещения.
- 9.Операторское искусство 30-х гг. в Советской России.
- 10.Операторское искусство в США и в Западной Европе начала и середины 40-х гг.
- 11.Работа советских кинооператоров в 40-е – первой половине 50-е гг.
- 12.Работы западных кинооператоров в конце 40-х – начале 60- х гг. Неореалисты в итальянском кино, американские кинооператоры 40-х – 50-х гг., «Новая волна» во Франции.
- 13.Советское операторское искусство второй половины 50-х гг. – 60 х гг. Новый подъем операторского искусства в кинематографе периода «оттепели»
- 14.Ленинградская операторская школа конца 1950-хх - 1970-х гг.
- 15.Работы зарубежных операторов в 60-х гг.
- 16.Работы зарубежных операторов в 70-х гг.
- 17.Советское операторское искусство в 70-х гг.
- 18.Зарубежное операторское искусство в 70-х гг. Америка.
- 19.Зарубежное операторское искусство в 80-х - 90 гг.
- 20.Российское операторское искусство 80-90-х гг.
- 21.Зарубежное операторское искусство в современном кино. 2000-е - 2010-е гг.
- 22.Искусство российских кинооператоров в современном кино. 2000 – 2010-е гг.

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 выполнении 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			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	12	1	12
тест	10	1	10
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. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / Совместный научно-образовательный проект Российского института культурологии Министерства культуры Российской Федерации и издательства "Эксмо". - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. : ил. - ISBN 978-5-699-62663-2. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
2. Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства : учебное пособие / В. С. Нильсен. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-87149-152-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69378>
3. Волюнец М.М. Профессия: оператор / М.М. Волюнец. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-7567-0614-7. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/27084/reading>
4. Ландо, С. М. Основы операторского дела : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с. - ISBN 978-5-94760-344-6. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
5. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство : в 3 кн. : Книга 1. Основы. Технологии. Композиция : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-907223-07-3. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>
3. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История кинооператорского мастерства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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 по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Кинооператор" 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.

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

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

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.