

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

«Основы кинооператорского мастерства»

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: операторского искусства

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

в том числе: контактная работа: 14,3 час.

самостоятельная работа: 57,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	6, 7
реферат	6, 7
творческое задание	6, 7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

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

Н. Л. Горина

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 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:

Основы продюсирования

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

История телевидения

Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов

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-4 — Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств.

ОПК-4.1 — Анализирует художественный потенциал проекта, учитывая специфику различных областей экранных или исполнительских искусств.

Знает: технологии, цели и задачи операторской группы в подготовительный период и на съёмочной площадке, операторские приемы и используемую съёмочную и осветительную технику.

Умеет: обосновывать, рассчитывать и оценивать технологические приемы, используемые операторской группой для повышения изобразительного и технического качества аудиовизуального произведения.

аргументированно участвовать в применении современных технологий и технических приемов при съемке и находить новые варианты решения возникающих проблем.

Владеет: первичными навыками использования техники и технологий при съёмки аудиовизуального произведения

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: 14,3 час.

самостоятельная работа: 57,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	Итого
Лекции	0	2	2
Лекции установочные	2	0	2
Практические		6	6
Практические установочные	2	0	2
Консультации	0	2	2
Самостоятельная работа	32	21,5	53,5
Самостоятельная работа во время сессии	0	4,2	4,2
Итого	36	35,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Развитие кинотехнологий и краткий обзор истории операторского мастерства.

Техника и технология кино-, теле-и видеопроизводства.

Изобретение кинематографа. Фотографическая природа кинематографа. Свойства кинематографического изображения - кинокадра: воспроизведение движения предметов в пространстве и развитие явлений во времени. Первые фильмы братьев Люмьер. Возникновение профессии кинооператора. Кинооператорское искусство в советской и российской школе кинематографии. Кинооператорское искусство в зарубежных странах.

Совершенствование и развитие техники кинематографа. Звуковое кино. Цветное кино. Широкоэкранный и широкоформатное кино. Возникновение телевидения и видеозаписи. Современный кинематограф. Специфика работы оператора в различных областях кинематографа. Характеристика творческой и производственной работы кинооператора в художественной кинематографии, оператора хроникально-документальной кинематографии, оператора научно-популярной и научно-учебной кинематографии, оператора телевидения. Киносъемочные аппараты для работы на пленке. Камеры для различных форматов кадра. Ручные и синхронные камеры. Камеры для специальных и комбинированных видов съемки.

Киносъемочные объективы. Фокусное расстояние объектива. Светосила съемочной оптики. Резкостные характеристики объектива.

Операторская техника, применяемая для передвижения камеры во время съемки. Штативы, тележки, операторские краны.

Осветительная техника. Источники искусственного света. Киноосветительные приборы. Грип. Осветительные фильтры. Отражатели. Генераторы.

Киноплёнка. Фотографические свойства, характеристическая кривая. Значение светочувствительности, фотографической широты и коэффициента контрастности плёнки. Цветной светочувствительный материал. Разбаланс по светочувствительности и по контрасту. Получение цветного изображения на киноплёнке и в цифровом кинематографе.

Экспонетрия. Определение экспозиции по яркости и освещённости. Ключевая освещённость. Кадры в высоком ключе и в низком ключе. Экспонетрический контроль в видеокамерах Телевидение, видеотехника и видеотехнологии. Электронно-лучевая трубка. Аналоговый и цифровой видеосигнал. Матрицы, их размер и чувствительность. Форматы видеозаписи. Теле- и видеокамеры.

Цветоустановка.

Технический контроль.

Устройства демонстрации изображения.

Тема 2. Композиция кадра. Свет и композиция. Монтаж, мизансцена и кинокомпозиция.

Понятие о композиции для статичного кадра. Понятие о композиционных приемах. Кадрирование в кино. Формат кинокадра. Равновесие и композиционный центр. Изобразительный центр. Смысловый центр. Главное и второстепенное; иерархия элементов композиции. Цельность. Выразительность. Лаконичность и сложность композиции. Уникальность, точность и достоверность.

Средства реализации композиционного замысла. Линия. Тональность. Контраст тональных пятен. Оптимальный визуальный контраст. Ритм. Симметрия. Ритм и темп. Динамика и статика. Движение и устойчивость. Объем. Фактура. Пространство. Перспектива - иллюзия глубины пространства. Линейная и тональная перспектива. Воздушная перспектива. Эффект загораживания («Оверлэппинг»). Динамическая перспектива. Крупность плана. Общий, средний, крупный план, дальний план и деталь. Соотношение фигура-фон. Точка съемки. Ракурс. Расположение линии горизонта в кадре. Свет в искусстве оператора (первоначальные сведения). Свето-тональное решение кадра. Основные принципы постановки света в павильоне. Принципы постановки света на портрет. Рисующий, заполняющий, контровой, фоновой, моделирующий свет. Технология и последовательность постановки света в павильоне. Свет и пространство декорации. Тень как выразительное средство. Работа отраженным светом.

Эффекты освещения. Воссоздание некоторых эффектов освещения в павильоне. Эффект яркого солнечного света. Эффект пасмурного дня. Ночной эффект освещения. Эффект освещения от горящей свечи, лучины и керосиновой лампы. Свет от электрической лампы, абажура, торшера, настольной лампы. Свет от экрана телевизора, от кинопроектора, от компьютера. Некоторые специальные эффекты освещения. Воссоздание эффекта освещения на дискотеке. Съемки в салоне машины ночью. Вспышки молнии ночью. Перемена света в кадре. Включение и выключение света. Изменение положения осветительного прибора в кадре для имитации света от проезжающей машины, для прохода со свечой и т.д.

Особенности работы со светом в интерьере. Открытые и закрытые интерьеры. Баланс освещения. Подсветка в интерьере.

Особенности работы по постановке света при съемке на натуре. Эффектное время, нормальное время, солнце в зените, режим, ночные съемки. Подсветка на натуре.

Зависимость колорита от света. Первоначальные сведения.

Контроль за цветом и светом при съемке на киноплёнку. Особенности контроля за светом и цветом при работе с видеокамерой. Композиция и драматургия. Композиция эпизода и фильма в целом.

Мизансцена. Мизансцена – язык режиссера. Текст и подтекст в мизансцене. Плоская мизансцена. Глубинная мизансцена. Мизанкадр.

Монтаж и раскадровка. Принципы монтажной связности в эпизоде. Внутрикадровый монтаж. Параллельный монтаж. Драматургия монтажа, столкновение кадров. Монтаж эпизодов между собой.

Тема 3. Цвет в фильме.

Основы цветоведения. Метамерия и характеристики цвета Цветовой тон, светлота,

насыщенность. Физическое цветоведение. Психофизиологическое цветоведение и цветовые модели. Цветовой круг. Дополнительные цвета. Субтрактивное и аддитивное смешивание цветов. Математическое описание цвета и цветовые модели. Спектральный состав различных источников света. Колориметрия. Цветовые диаграммы. Световая и цветовая адаптация, цветовой контраст, эффекты цветовосприятия.

Композиция кинокадра и восприятие цветного изображения. Цвет в композиции кадра. Символика цвета. Психологическое воздействия цвета. Колорит в живописи, в театре и в фильме. Цвет и эффекты освещения. Цветовая гармония.

Изобразительное решение цветного фильма. Цвет и стилистика фильма. Управление колоритом фильма. Колористическое решение цветных фильмов от Мельеса до наших дней. Компьютерные кинотехнологии, цветокоррекция и имитация живописных стилей. Колорит фильма и драматургия

Тема 4. Движение в кадре и движение камеры

Композиция динамичного кадра.

Управление временем в кадре. Цейтрафер и рапид. Обратная съемка. Пространство, объектив и движение. Динамическая перспектива. Движение света, тона и цвета. Темпоритм движения и настроение, атмосфера в кадре. Движение актеров в мизансцене, движение камеры с актерами в мизанкадре. Движение в кадре и монтаж. Внутрикадровый монтаж и однокадровые фильмы. Панорама как выразительное средство. Движение камеры при неподвижных и движущихся объектах съемки. Стробоскоп. Типы панорам. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. "Панорама-переброска". Проезды. Обзорный тревеллинг и тревеллинг-слежение. Наезды и отъезды на операторской тележке. Слайдеры. Трансфокация. Сочетание трансфокации с панорамами и проездами. Трансрав. Субъективная камера и движение киноаппарата. Движение при съемке с рук и с плеча. Системы стабилизации изображения. «Стадикам». Гладкое и «рваное» движение. Панорамные головки и штативы, особенности их использования. Технологии перемещения камеры. Движение при съемке с тележки, кран-стрелки и с операторского крана. Движение и устройство декорации. Движение при съемке с канатной дороги. Операторский автомобиль. Съемки в автомобиле. Съемка в трамвае, в поезде, на корабле, съемка с лодки. Съемка с летательных аппаратов. Движение при подводных съемках. Новые технологии в системах движения камер. Система «Motion Control». Система «Spiderscam». Система «Чебурашка». Мультикоптеры. Миниатюрные камеры и съемка с движения. Системы автоматического слежения за объектом и автоматического перевода фокуса. Имитация сложных движений мастерами визуальных эффектов. Морфинг. Компьютерные технологии. Композиционные принципы динамичного кадра.

Тема 5. Этапы работы оператора над художественным фильмом.

Творчество и производство. Производственные обязанности оператора. Этапы творческо-производственной работы над созданием кинофильма: сценарий, постановка, съемка, монтаж, озвучание, комбинированные съемки, цветокоррекция, изготовление фильмокопии. Особенности работы на пленке. Особенности производства фильма на цифровой технике.

Тема 6. Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период

Поиск художественно-образного строя картины при работе над игровым фильмом. Работа над текстом литературного сценария. Режиссерский сценарий и раскадровка. Операторская экспликация. Выбор природы, разработка декораций. Подбор операторской техники. Технические пробы. Подбор и подготовка съемочной аппаратуры и приспособлений для съемки. Контакты с цехом операторской техники. Пробы видеокамеры. Контакт с супервайзером. Участие оператора в разработке специальных эффектов и специальных съемочных приспособлений. Разработка производственно-технической документации по съемочным объектам фильма. Подготовка павильонных и натуральных объектов фильма. Подготовка освещения павильонных и натуральных объектов, контакты с цехом светотехники. Подготовка пиротехнических средств, контакты с цехом пиротехники. Особенности работы на пленке. Подготовка негативных материалов, технические пробы пленки, контакты с цехом обработки пленки. Оценка результатов технических проб. Актерские пробы. Работа над

экранном образом актера. Свет, грим, точка съемки, ракурс. Формирование операторской группы. Календарный план. Пообъектная ведомость. Сдача подготовительного периода.

Тема 7. Работа оператора над художественным фильмом в съемочный период

Работа оператора на съемочной площадке. Подготовка и освоение объекта. Постановка света. Выбор направления съемки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Уточнение мизансцены и съемочных кадров. Работа с операторской техникой. Функции членов операторской группы. Порядок съемки. Операция съемки. Особенности работы на пленке. Спецэффекты, комбинированные съемки на съемочной площадке. Обработка материалов в лаборатории, отсмотр материала. Особенности работы на цифровой технике. Оценка технического и художественного качества отснятого материала. Отдел технического контроля. Виды технического брака.

Тема 8. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне.

Роль павильонных и интерьерных съемок в производстве фильма. Изобразительно-декорационное оформление постановки. Контакты оператора и художника фильма. Операторская оценка оптических свойств и качеств материалов постановочного оформления. Работа с художником по костюмам и с художником-гримером. Подготовка съемочного объекта. Постановка света в павильоне. Понятие об эффекте освещения. Работа на съемочной площадке. Операторская техника в павильоне. Освоение объекта. Съемка в павильоне. Просмотр и оценка снятого материала.

Съемка художественного фильма в естественных интерьерах. Выбор интерьеров для съемок. Выбор времени съемок в интерьере. Закрытые и открытые интерьеры. Цветовая температура и уровень освещенности внутри интерьера и снаружи. Особенности постановки света при съемке в интерьерах. Применение светофильтров при съемках в интерьерах. Компенсационные и конверсионные светофильтры. Светофильтры на камеру. Светофильтры на осветительные приборы и окна

Тема 9. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма на натуре.

Роль натуральных съемок в художественном кинофильме. Виды натуральных съемок и натуральных объектов. Выбор творческо-производственной группой места и времени съемок для сценарного эпизода фильма. Оценка условий освещения и погоды. Работа оператора над выбором и освоением природы для съемок эпизодов фильма. Работа оператора на съемочной площадке: выбор направления съемки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Съемка натурального объекта.

Операторские расчеты на натуре. Декорационные постройки на натуре. Особенности работы в натуральных декорациях и в натуральных интерьерах. Операторская подготовка натуральных интерьеров для съемок. Факторы, влияющие на изображение при съемках в натуральных интерьерах.

Оптическое решение эпизодов и кадров. Кинетическое решение кадров. Возможности применения на натуре операторской техники для съемок движущейся камерой.

Работа со светом на натуре. Естественное освещение на натуре. Применение электрической и отражательной подсветок, а также затенителей при съемках на натуре. Непостоянство условий освещения и погоды при натурной съемке. Лимит съемочного времени.

Различные условия съемки на натуре. Съемка в солнечную погоду при различных положениях солнца. Съемка в пасмурную погоду. Режимные съемки. Разновидности режимных съемок. Экспонетрические расчеты. Применение электрической подсветки при режимной съемке. Ночные съемки на натуре. Особенности операторского освещения при ночных съемках. Съемка днем «под ночь».

Совмещение в кадре объектов съемки в интерьере и на натуре. Баланс освещения и техника съемки. Особенности работы на пленке. Экспонетрия натурной съемки на цветных и черно-белых пленках. Особенности работы на цифровой технике. Экспонетрия при работе на цифровой технике.

Съемки городской и сельской природы. Примеры специфических особенностей

подготовительной работы и съемок некоторых натуральных объектов. Съемки актерских эпизодов в лесу при различных эффектах освещения (в дневном лесу, в сумерках, в ночном лесу, в зимнем лесу и т.д.). Работа со светом при создании разнообразных эффектов освещения. Примеры из практики. Съемки актерских эпизодов в движущемся автомобиле. Специальные приспособления для съемок в автомобилях в движении, техника подсветки и источники освещения. Съемка актерских эпизодов в поездах. Примеры из творческо-производственной практики. Организация съемки актерских эпизодов в движущемся поезде. Работа со светом. Создание иллюзии движения вагонов. Съемка в вертолетах. Нейтрализация тряски при съемке с вертолетов. Примеры съемки актерских эпизодов в самолетах, в т.ч. в кабинах летчиков. Особенности съемок игровых эпизодов на воде. Операторская подготовка к съемке актерских эпизодов, связанных с водой. Создание эффектов шторма, качки, затопления судна и т.д. Примеры из практики съемок на воде. Операторские приспособления и конструкции. Съемки на малых катерах и установка камер. Подводные кино- и видеосъемки. Особенности съемок подводных объектов. Техника передвижения под водой. Видимость в водной среде. Экспонетрия подводных съемок. Изменение цвета под влияние глубины погружения. Светорассеяние. Подсветка подводных объектов. Специальные операторские конструкции и приспособления. Съемки актерских эпизодов в условия горной природы. Изобразительные возможности и специальная операторская техника горных съемок. Контраст освещения и подсветка. Примеры из практики. Съемки актерских эпизодов в пустыне. Особенности создания ощущения жары в пустыне на экране. Линейная и тональная перспектива в пустыне, и работа оператора над ее выражением. Небо в кадрах пустыни. Особенности подсветки при съемке актерских эпизодов в пустыне. Применение светофильтров. Специальная операторская подготовка и техника при съемке в пустыне. Хранение киноплёнки в сложных температурных условиях экспедиций. Особенности съемок на зимней природе в мороз. Операторская подготовка для съемок в мороз. Особенности создания ощущения мороза на экране. Особенности подготовки и обслуживания камеры при съемке в мороз.

Тема 10. Работа оператора над художественным фильмом в период постпроизводства.

Работа с цехом комбинированных съемок. Компьютерная обработка изображения. Цветокоррекция. Особенности работы на пленке и в цифровых технологиях. Изготовление исходных материалов и сдача фильма заказчику.

Тема 11. Специфика работы кинооператора над художественными фильмами различных жанров.

Специфика работы кинооператора над бытовой драмой, комедией, мелодрамой. Специфика работы кинооператора над фильмами-сказками и над фантастическими фильмами. Специфика работы кинооператора над фильмами военной тематики, над приключенческими фильмами, над сложно-постановочными историческими картинами.

Тема 12. Особенности работы оператора над документальными фильмами.

Работа оператора, режиссера и звукооператора над сценарным планом документального фильма. Выбор, осмотр, подготовка съемочных объектов. Изобразительное решение документального фильма. Работа со светом, тоном и цветом. Запись звука. Творческие и организационные задачи режиссера и оператора документального кино на съемочной площадке. Монтажное решение документального фильма. Обеспечение съемок в экспедициях. Съемка в сложных климатических условиях. Съемка репортажа, интервью, фильма-портрета. Некоторые режиссерские функции оператора в условиях дефицита времени и необходимости принятия решения при съемке документальных фильмов. Методы съемки в документальном кино. Метод длительного наблюдения. «Скрытая камера», «привычная камера», «открытая камера» и «постановочная камера». Выбор съемочной техники и оптики в документальном кино. Свет в документальном кино. Выбор съемочной техники и оптики в документальном кино

Тема 13. Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами.

Специфика работы над научно-популярным фильмом. Специальные требования к производственной квалификации оператора научно-популярного кино. Жанры

научно-популярного кино. Работа с консультантом. Специальные и комбинированные съемки в научно-популярном кино. Актерские съемки. Методы работы со светом в научно-популярном кино. Работа над биологическими фильмами, этнографическими фильмами, медицинскими и т.д. Техническое оснащение для проведения научных и научно-популярных съемок. Выбор съемочной техники и оптики в научно-популярном кино.

Тема 14. Особенности работы оператора телевидения.

Творческо-производственная работа оператора телевидения над фильмами и передачами основных жанров. Многообразие телевизионных жанров. Прямая трансляция. Информационные программы. Телерепортаж. Интервью. Документальные видеофильмы. Телепередача в студии. Съемка телеспектакля. Телефильм. Телесериал. Реклама. Клипы.

Особенности организации телевизионной работы на студии телевидения (студийные съемки). Размещение операторского освещения и управление им. Техническое обеспечение записи изображения и звука. Студийные телевизионные камеры. Монтажные.

Внестудийные съемки. Работа на ПТС. Репортажные камеры ТЖК. Штативы камер и краны с дистанционным управлением. Особенности работы со светом на телевидении. Специфика работы с телевизионной съемочной и монтажной техникой. Комбинированные кадры на телевидении.

Современные тенденции развития техники телевидения и открывающиеся творческие возможности.

Тема 15. Многокамерная съемка. Заключение.

Технологии многокамерной съемки в кино и на телевидении.

Многокамерная съемка в кино. Съемка трюков. Съемка актерских сцен. Многокамерные съемки в документальном кино. Синхронизация.

Многокамерная съемка на телевидении. Тайм-код. Типовые примеры многокамерной съемки. Съемка собрания. Съемка ток-шоу в студии. Съемка телеспектакля. Съемка балетного спектакля. Съемка эстрадного концерта. Съемка конкурса классической музыки. Съемка баскетбольного матча. Съемка футбольного матча. Съемка Олимпийских Игр. Съемка парада на Красной площади.

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	Развитие кинотехнологий и краткий обзор истории операторского мастерства. Техника и технология кино-, теле-и видеопроизводства.	1,5	0	0	0	0	0	0 *
2	Композиция кадра. Свет и композиция. Монтаж, мизансцена и кинокомпозиция.	0	0	0	1,5	0	0	0 *
3	Цвет в фильме.	0	0	0	1	0	0	1
4	Движение в кадре и движение камеры	0	0	0	2	0	0	2
5	Этапы работы оператора над художественным фильмом.	2	0	0	0	0	0	2
6	Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период	0	0	0	1	0	0	1
7	Работа оператора над художественным фильмом в съемочный период	0	0	0	0	0	0	0 *
8	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне.	0	0	0	0	0	0	0 *
9	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма на натуре.	0	0	0	1	0	0	1
10	Работа оператора над художественным фильмом в период постпроизводства.	0	0	0	0	0	0	0 *
11	Специфика работы кинооператора над художественными фильмами различных жанров.	0	0	0	0	0	0	0 *
12	Особенности работы оператора над документальными фильмами.	0	0	0	0	0	0	0 *
13	Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами.	0	0	0	0	0	0	0 *
14	Особенности работы оператора телевидения.	0	0	0	0	0	0	0 *

15	Многокамерная съемка. Заключение.	0	0	0	1	0	0	1
	ВСЕГО	3,5	0	0	7,5	0	0	11

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Композиция кадра. Свет и композиция.	1,5
2	Монтаж, мизансцена и кинокомпозиция. Цвет в фильме.	1,5
3	Движение в кадре и движение камеры	3
4	Этапы работы оператора над художественным фильмом.	1,5
5	Работа оператора над художественным фильмом в подготовительный период	1,5
6	Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне.	3
7	Работа оператора над художественным фильмом в период постпроизводства.	1,5
8	Специфика работы кинооператора над художественными фильмами различных жанров.	1,5
9	Особенности работы оператора над документальными фильмами.	1,5
10	Особенности работы оператора над научно-популярными фильмами.	1,5
11	Особенности работы оператора телевидения.	1,5
12	Многокамерная съемка. Заключение.	3

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 кинооператорского мастерства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	6, 7
реферат	6, 7
творческое задание	6, 7

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

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень тем рефератов:

1. Изобретение кинематографа и специфика работы оператора в ранний период развития кино. Первые фильмы братьев Люмьер. Возникновение профессии кинооператора.
2. Кинооператорское искусство в советской школе кинематографии в 30-е – 50-е годы. Кинооператорское искусство в советской кинематографии в 60-е – 80-е годы
3. Современное кинооператорское искусство. Кинооператорское искусство в российской школе кинематографии в период от 90-х годов прошлого века до настоящего времени. Зарубежное кинооператорское искусство в 21 веке.
4. Технология цветного кино. Особенности работы кинооператоров, связанные с приходом в кино цвета. Специфика работы оператора в широкоэкранным и в широкоформатном кино.
5. Особенности творческой и производственной работы оператора хроникально-документальной кинематографии.
6. Особенности творческой и производственной работы оператора научно-популярной кинематографии.
7. Кинопленка. Фотографические свойства, характеристическая кривая. Цветной светочувствительный материал. Получение цветного изображения на киноплёнке и в цифровом кинематографе.
8. Специальные съемки, их разновидности.
9. Комбинированные съемки, их разновидности.
10. Компьютерная обработка кино- и видеоизображения. Комбинированные кадры и компьютерные технологии нового времени.

Творческое задание

1. Работа в павильоне со светом и композицией кадра (съемку можно производить на цифровой фотоаппарат или мобильный телефон):
 - 1.1 - съемка гипсовых моделей (светотональный, светотеневой или эффектный световой рисунок) – 2 комплекта – максимум 2 балла за каждый.
 - 1.2 - съемка натюрморта со стеклом и с предметами (установка света и композиция кадра) -2 комплекта – максимум 2 балла за каждый.
 - 1.3 - съемка портрета (выставление портретного освещения и композиционное построение кадра) – 1 комплект – максимум 2 балла.
 Каждый вид съемки выполняется в течение всего семестра.
2. Работа в павильоне с ChromaKey: съемка небольшой сценки продолжительностью 10-15 сек. на ChromaKey и монтаж в любом видеоредакторе по замене фона (можно использовать просто статичный кадр с заменой фона в любом графическом редакторе). Работа выполняется в конце семестра. Максимум 2 балла.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Функции оператора при производстве фильма. Разработка оператором (совместно с режиссером и художником) изобразительной структуры фильма и его стилистики. Решение оператором технических задач в ходе кинопроизводства. Организация оператором производственно-технологического процесса съемок фильма в той части, которая касается изображения.
2. Изобретение кинематографа и специфика работы оператора в ранний период развития

- кино. Первые фильмы братьев Люмьер. Возникновение профессии кинооператора.
3. Кинооператорское искусство в немой период в советской и российской школе кинематографии.
 4. Кинооператорское искусство в советской школе кинематографии в 30-е – 50-е годы. Кинооператорское искусство в советской кинематографии в 60-е – 80-е годы
 5. Современное кинооператорское искусство. Кинооператорское искусство в российской школе кинематографии в период от 90-х годов прошлого века до настоящего времени. Зарубежное кинооператорское искусство в 21 веке.
 6. Зарубежное кинооператорское искусство в немой период развития кино.
 7. Зарубежное кинооператорское искусство в 30-е – 50-е годы. Зарубежное кинооператорское искусство во второй половине 20 века
 8. Технологические особенности раннего звукового кино. Специфика работы кинооператоров, связанная с приходом в кино звука.
 9. Технология цветного кино. Особенности работы кинооператоров, связанные с приходом в кино цвета. Технологические особенности широкоэкранного и широкоформатного кино. Специфика работы оператора в широкоэкранном и в широкоформатном кино.
 10. Возникновение и развитие телевидения. Технологические особенности раннего телевидения. Возникновение и развитие видеозаписи. Технология видеозаписи.
 11. Производственные обязанности и особенности работы оператора над художественным фильмом.
 12. Производственные обязанности и особенности работы оператора над хроникально-документальным фильмом.
 13. Производственные обязанности и особенности работы оператора над научно-популярным фильмом.
 14. Производственные обязанности и особенности работы телеоператора.
 15. Киносъемочные аппараты для работы на пленке. Камеры для различных форматов кадра. Ручные и синхронные камеры. Камеры для специальных и комбинированных видов съемки.
 16. Киносъемочные объективы. Фокусное расстояние объектива. Светосила съемочной оптики. Резкостные характеристики объектива.
 17. Операторская техника, применяемая для передвижения камеры во время съемки. Штативы, тележки, операторские краны.
 18. Осветительная техника. Источники искусственного света. Киноосветительные приборы. Грип. Осветительные фильтры. Отражатели. Генераторы.
 19. Кинопленка. Фотографические свойства, характеристическая кривая. Значение светочувствительности, фотографической широты и коэффициента контрастности пленки. Цветной светочувствительный материал. Разбаланс по светочувствительности и по контрасту. Получение цветного изображения на кинопленке и в цифровом кинематографе.
 20. Экспонетрия. Определение экспозиции по яркости и освещенности. Ключевая освещенность. Кадры в высоком ключе и в низком ключе. Экспонетрический контроль в видеокамерах
 21. Телевидение, видеотехника и видеотехнологии. Электронно-лучевая трубка. Аналоговый и цифровой видеосигнал. Матрицы, их размер и чувствительность. Форматы видеозаписи. Теле- и видеокамеры.
 22. Цветоустановка. Технический контроль. Устройства демонстрации изображения.
 23. Специальные съемки, их разновидности. Кинетический режим съемки (замедленная, ускоренная, покадровая). Макро- и микрокиносъемка. Съемка в инфракрасных лучах, термографические изображения. Съемка в ультрафиолетовых лучах. Съемки в рентгеновских лучах. Съемка в поляризованном свете. Съемки в условиях низкой освещенности, электронные методы усиления изображения.
 24. Специальные съемки, их разновидности. Киносъемки в суровых климатических условиях. Киносъемка при низких температурах. Киносъемка на море. Съемки в условиях

тропиков. Съёмки в условиях пустыни.

25. Специальные съёмки, их разновидности. Киносъёмки в труднодоступных местах с помощью световодов. Съёмки с больших удалений. Киносъёмки хирургических операций.

26. Специальные съёмки, их разновидности. Подводные киносъёмки. Воздушные киносъёмки. Съёмка диких животных и птиц. Применение специальных технологий при съёмке спорта.

27. Комбинированные съёмки, их разновидности. Метод многократного экспонирования и съёмки кадра по частям. Метод проекционного совмещения. Метод перспективного совмещения.

28. Компьютерная обработка кино- и видеоизображения. Комбинированные кадры и компьютерные технологии нового времени. Хромакей. «Motion capture» (захват движения). Компьютерная графика.

29. Понятие о композиции для статичного кадра. Понятие о композиционных приемах. Кадрирование в кино. Формат кинокадра. Равновесие и композиционный центр. Изобразительный центр. Смысловый центр. Главное и второстепенное; иерархия элементов композиции.

30. Понятие о композиции для статичного кадра. Цельность. Выразительность. Лаконичность и сложность композиции. Уникальность, точность и достоверность в композиционных построениях.

31. Средства реализации композиционного замысла. Линия. Тональность. Контраст тональных пятен. Оптимальный визуальный контраст. Ритм. Симметрия. Ритм и темп. Динамика и статика. Движение и устойчивость.

32. Объем в кадре. Фактура предмета.

33. Пространство. Перспектива - иллюзия глубины пространства. Линейная и тональная перспектива. Воздушная перспектива. Эффект загораживания («Оверлэппинг»). Динамическая перспектива.

34. Крупность плана. Общий, средний, крупный план, дальний план и деталь. Особенности работы оператора над планами различной крупности.

35. Соотношение фигура-фон. Точка съёмки. Ракурс. Расположение линии горизонта в кадре.

36. Композиция и драматургия. Композиция эпизода и фильма в целом.

37. Мизансцена. Мизансцена – язык режиссера. Текст и подтекст в мизансцене. Плоская мизансцена. Глубинная мизансцена. Мизанкадр.

38. Монтаж и раскадровка. Принципы монтажной связности в эпизоде. Внутрикадровый монтаж. Параллельный монтаж. Драматургия монтажа, столкновение кадров. Работа оператора над монтажным эпизодом. Монтаж эпизодов между собой,

39. Оптика и ее возможности в композиционных построениях. Влияние оптики на передачу глубины пространства. Оптический рисунок объектива. Мягкорисующая оптика (монокль). Широкоугольные объективы. Длиннофокусные объективы. «Нормальные» и «портретные» объективы. Трансфокаторы. Объективы для широкоэкранный кино. Макрообъективы и макросъёмка. Светосильные объективы.

40. Оптические насадки, их типы и применение в кинематографе.

41. Свет в искусстве оператора. Свето-тональное решение кадра. Тень как выразительное средство. Работа прямым и отраженным светом

42. Принципы постановки света на портрет. Рисующий, заполняющий, контровой, фоновый, моделирующий свет.

43. Основные принципы постановки света в павильоне. Технология и последовательность постановки света в павильоне. Свет и пространство декорации.

44. Эффекты освещения. Воссоздание эффектов освещения в павильоне. Эффект яркого солнечного света в павильоне. Эффект пасмурного дня в павильоне. Ночной эффект освещения в павильоне.

45. Воссоздание эффектов освещения в павильоне. Эффект освещения от горячей свечи,

лучины и керосиновой лампы в павильоне. Свет от электрической лампы, абажура, торшера, настольной лампы в павильоне. Свет от экрана телевизора, от кинопроектора, от компьютера в павильоне.

46. Воссоздание эффектов освещения. Эффект освещения на дискотеке. Съёмки в салоне машины ночью. Вспышки молнии ночью.

47. Воссоздание эффектов освещения. Перемена света в кадре. Включение и выключение света. Изменение положения осветительного прибора в кадре для имитации света от проезжающей машины, для прохода со свечой и т.д.

48. Особенности работы со светом в интерьере. Открытые и закрытые интерьеры. Баланс освещения. Подсветка в интерьере.

49. Особенности работы по постановке света при съёмке на натуре. Эффектное время, нормальное время, солнце в зените, режим, ночные съёмки. Подсветка на натуре.

50. Зависимость колорита от света. Контроль за цветом и светом при съёмке на киноплёнку. Особенности контроля за светом и цветом при работе с видеокамерой.

51. Основы цветоведения. Физическое цветоведение. Цвет как электромагнитная волна определенной длины. Психофизиологическое цветоведение. Метамерия и характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.

52. Психофизиологическое цветоведение и цветовые модели. Цветовой круг. Дополнительные цвета. Субтрактивное и аддитивное смешивание цветов.

53. Спектральный состав различных источников света. Колорметры. Цвет и эффекты освещения.

54. Цветовые диаграммы. Световая и цветовая адаптация, цветовой контраст, эффекты цветовосприятия.

55. Композиция кинокадра и восприятие цветного изображения. Цвет в композиции кадра. Символика цвета. Психологическое воздействия цвета.

56. Колорит в живописи, в театре и в фильме. Колорит фильма и драматургия.

57. Цветовая гармония. Изобразительное решение цветного фильма. Цвет и стилистика фильма.

58. Управление колоритом фильма. Колористическое решение цветных фильмов от Мельеса до наших дней.

59. Компьютерные кинотехнологии, цветокоррекция и имитация живописных стилей.

60. Композиция кадра и движение в кадре, Композиционные принципы киноизображения с движением камеры и с движением объектов в кадре. Темпоритм движения и настроение, атмосфера в кадре.

61. Управление временем в кадре. Цейтрафер и рапид. Обратная съёмка.

62. Пространство, объектив и движение. Динамическая перспектива.

63. Движение света, тона и цвета в кадре.

64. Движение актеров в мизансцене, движение камеры с актерами в мизанкадре. Движение в кадре и монтаж. Внутрикадровый монтаж и однокадровые фильмы.

65. Панорама как выразительное средство. Движение камеры при неподвижных и движущихся объектах съёмки. Стробоскоп. Типы панорам. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. "Панорама-переброска".

66. Проезды. Обзорный тревеллинг и тревеллинг-слежение. Наезды и отъезды на операторской тележке. Слайдеры.

67. Трансфокатор. Сочетание трансфокации с панорамами и проездами. Транстрав. Субъективная камера и движение киноаппарата. Движение при съёмке с рук и с плеча.

68. Системы стабилизации изображения. «Стадикам». Гладкое и «рваное» движение.

69. Панорамные головки и штативы, особенности их использования. Движение при съёмке с тележки, кран-стрелки и с операторского крана. Типы тележек и операторских кранов.

70. Движение и устройство декорации.

71. Операторский автомобиль. Съёмки в автомобиле и съёмка с автомобиля. Съёмка в трамвае, в поезде, на корабле, съёмка с лодки.

72. Съемка с летательных аппаратов. Мультикоптеры. Миниатюрные камеры и съемка с движения. Движение при подводных съемках.
73. Движение при съемке с канатной дороги. Новые технологии в системах движения камер. Система «Motion Control». Система «Spidercam». Система «Чебурашка». Системы автоматического слежения за объектом и автоматического перевода фокуса.
74. Имитация сложных движений мастерами визуальных эффектов. Морфинг. Компьютерные технологии.
75. Производственные обязанности оператора. Этапы творческо-производственной работы над созданием кинофильма. Сценарий, подготовительный период, съемка, монтаж, озвучание, комбинированные съемки, цветокоррекция, изготовление фильмокопии. Особенности работы над фильмом на пленке. Особенности производства фильма на цифровой технике.
76. Поиск режиссером, оператором и художником художественно-образного строя картины в подготовительный период при работе над игровым фильмом. Работа над текстом литературного сценария. Режиссерский сценарий и раскадровка. Операторская экспликация.
77. Работа оператора над выбором природы и разработкой декораций.
78. Подбор операторской техники. Технические пробы. Подбор и подготовка съемочной аппаратуры и приспособлений для съемки. Контакты с цехом операторской техники. Пробы видеокамеры.
79. Участие оператора в разработке специальных эффектов и специальных съемочных приспособлений. Контакт с супервайзером.
80. Разработка производственно-технической документации по съемочным объектам фильма. Подготовка павильонных и натуральных объектов фильма. Подготовка освещения павильонных и натуральных объектов, контакты с цехом светотехники. Подготовка пиротехнических средств, контакты с цехом пиротехники.
81. Особенности работы на пленке. Подготовка негативных материалов, технические пробы пленки, контакты с цехом обработки пленки. Оценка результатов технических проб.
82. Актерские пробы. Работа над экранным образом актера. Свет, грим, точка съемки, ракурс.
83. Формирование операторской группы. Календарный план. Пообъектная ведомость. Сдача подготовительного периода.
84. Работа оператора на съемочной площадке во время подготовки и освоения объекта.
85. Работа оператора на съемочной площадке во время постановки света. Выбор направления съемки, постановка мизансцены, выбор оптики, композиция кадра. Уточнение мизансцены и съемочных кадров.
86. Работа оператора на съемочной площадке с операторской техникой.
87. Функции членов операторской группы.
88. Работа оператора на съемочной площадке во время съемки. Порядок съемки. Операция съемки. Особенности работы на пленке. Спецэффекты, комбинированные съемки на съемочной площадке.
89. Обработка материалов в лаборатории, осмотр материала. Особенности работы на цифровой технике. Оценка технического и художественного качества отснятого материала. Отдел технического контроля. Виды технического брака.
90. Особенности работы оператора при съемке эпизода художественного фильма в интерьере и в павильоне. Роль павильонных и интерьерных съемок в производстве фильма.
91. Изобразительно-декорационное оформление постановки. Контакты оператора и художника фильма. Операторская оценка оптических свойств и качеств материалов постановочного оформления.
92. Работа оператора с художником по костюмам и с художником-гримером.
93. Постановка света в павильоне, Воссоздание эффектов освещения.
94. Операторская техника в павильоне. Освоение павильона. Съемка в павильоне. Просмотр и оценка снятого материала.
95. Съемка художественного фильма в естественных интерьерах. Выбор интерьеров для

съемок. Выбор времени съемок в интерьере. Закрытые и открытые интерьеры. Цветовая температура и уровень освещенности внутри интерьера и снаружи. Особенности постановки света при съемке в интерьерах. Применение светофильтров при съемках в интерьерах. Компенсационные и конверсионные светофильтры. Светофильтры на камеру. Светофильтры на осветительные приборы и окна.

96. Роль натуральных съемок в художественном кинофильме. Виды натуральных съемок и натуральных объектов. Выбор творческо-производственной группой места и времени съемок на природе для сценарного эпизода фильма. Оценка условий освещения и погоды. Работа оператора над выбором и освоением природы для съемок эпизодов фильма.

97. Операторские расчеты на природе. Декорационные постройки на природе. Особенности работы в натуральных декорациях и в натуральных интерьерах. Операторская подготовка натуральных интерьеров для съемок. Факторы, влияющие на изображение при съемках в натуральных интерьерах.

98. Оптическое решение эпизодов и кадров. Кинетическое решение кадров. Возможности применения на природе операторской техники для съемок движущейся камерой.

99. Работа со светом на природе. Естественное освещение на природе. Применение электрической и отражательной подсветок, а также затенителей при съемках на природе. Непостоянство условий освещения и погоды при натурной съемке. Лимит съемочного времени.

100. Различные условия съемки на природе. Съемка в солнечную погоду при различных положениях солнца. Съемка в пасмурную погоду.

101. Режимные съемки. Разновидности режимных съемок. Экспонетрические расчеты. Применение электрической подсветки при режимной съемке. Ночные съемки на природе. Особенности операторского освещения при ночных съемках. Съемка днем «под ночь».

102. Совмещение в кадре объектов съемки в интерьере и на природе. Баланс освещения и техника съемки. Особенности работы на пленке и на видеотехнике.

103. Экспонетрия натурной съемки на цветных и черно-белых пленках. Особенности работы на цифровой технике. Экспонетрия при работе на цифровой технике.

104. Съемки городской и сельской природы. Съемки актерских эпизодов в лесу при различных эффектах освещения (в дневном лесу, в сумерках, в ночном лесу, в зимнем лесу и т.д.). Примеры специфических особенностей подготовительной работы и съемок некоторых натуральных объектов.

105. Съемки актерских эпизодов в движущемся автомобиле. Специальные приспособления для съемок в автомобилях в движении, техника подсветки и источники освещения.

106. Съемка актерских эпизодов в поездах. Примеры из творческо-производственной практики. Организация съемки актерских эпизодов в движущемся поезде. Работа со светом. Создание иллюзии движения вагонов в стоящем поезде.

107. Съемка в вертолетах. Нейтрализация тряски при съемке с вертолетов. Примеры съемки актерских эпизодов в самолетах, в т.ч. в кабинах летчиков.

108. Особенности съемок игровых эпизодов на воде. Операторская подготовка к съемке актерских эпизодов, связанных с водой. Создание эффектов шторма, качки, затопления судна и т.д. Примеры из практики съемок на воде. Операторские приспособления и конструкции. Съемки на малых катерах и лодках и установка на них камер.

109. Подводные кино- и видеосъемки. Подготовка съемочной и осветительной аппаратуры. Особенности съемок подводных объектов. Техника передвижения под водой. Видимость в водной среде. Экспонетрия подводных съемок. Изменение цвета под влияние глубины погружения. Светорассеяние. Подсветка подводных объектов. Специальные операторские конструкции и приспособления.

110. Съемки актерских эпизодов в условия горной природы. Изобразительные возможности и специальная операторская техника горных съемок. Контраст освещения и подсветка. Примеры из практики.

111. Съемки актерских эпизодов в пустыне. Особенности создания ощущения жары в пустыне на экране. Линейная и тональная перспектива в пустыне, и работа оператора над ее

выражением. Небо в кадрах пустыни. Особенности подсветки при съемке актерских эпизодов в пустыне. Применение светофильтров. Специальная операторская подготовка и техника при съемке в пустыне. Хранение киноплёнки в сложных температурных условиях экспедиций.

112. Особенности съемок на зимней натуре в мороз. Операторская подготовка для съемок в мороз. Особенности создания ощущения мороза на экране. Особенности подготовки и обслуживания камеры при съемке в мороз.

113. Работа оператора с цехом комбинированных съемок. Компьютерная обработка изображения.

114. Цветокоррекция. Особенности работы на плёнке и в цифровых технологиях. Изготовление исходных материалов и сдача фильма заказчику.

115. Разбор операторской работы и изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

116. Работа оператора, режиссера и звукооператора над сценарным планом документального фильма. Выбор, осмотр, подготовка съемочных объектов. Изобразительное решение документального фильма. Работа со светом, тоном и цветом. Запись звука при съемке документальных фильмов.

117. Творческие и организационные задачи режиссера и оператора документального кино на съемочной площадке. Монтажное решение документального фильма.

118. Съемка репортажа. Съемка интервью. Съемка фильма-портрета. Обеспечение съемок в экспедициях. Съемка в сложных климатических условиях.

119. Методы съемки в документальном кино. Метод длительного наблюдения. «Скрытая камера», «привычная камера», «открытая камера» и «постановочная камера». Некоторые режиссерские функции оператора в условиях дефицита времени и необходимости принятия решения при съемке документальных фильмов.

120. Выбор съемочной техники и оптики в документальном кино. Свет в документальном кино.

121. Специфика работы над научно-популярным фильмом. Специальные требования к производственной квалификации оператора научно-популярного кино. Жанры научно-популярного кино. Работа с консультантом. Специальные и комбинированные съемки в научно-популярном кино. Актерские съемки в научно-популярном кино.

122. Работа оператора над различными видами научно-популярных картин: над биологическими фильмами, этнографическими фильмами, медицинскими и т.д.

123. Техническое оснащение для проведения научных и научно-популярных съемок. Выбор съемочной техники и оптики в научно-популярном кино. Методы работы со светом в научно-популярном кино.

124. Творческо-производственная работа оператора телевидения над фильмами и передачами основных жанров. Многообразие телевизионных жанров. Прямая трансляция. Информационные программы. Телерепортаж. Интервью. Документальные видеофильмы. Телепередача в студии. Съемка телеспектакля. Телефильм. Телесериал. Реклама. Клипы.

125. Особенности организации телевизионной работы на студии телевидения (студийные съемки). Размещение операторского освещения и управление им. Техническое обеспечение записи изображения и звука. Студийные телевизионные камеры. Монтажные.

126. Внестудийные съемки. Работа на ПТС. Репортажные камеры ТЖК. Штативы камер, операторские краны и краны с дистанционным управлением на телевидении.

127. Особенности работы со светом на телевидении. Специфика работы с телевизионной съемочной и монтажной техникой. Комбинированные кадры на телевидении.

128. Современные тенденции развития техники телевидения и открывающиеся творческие возможности.

129. Многокамерная съемка в кино. Съемка трюков. Съемка актерских сцен. Многокамерные съемки в документальном кино. Синхронизация.

130. Многокамерная съемка на телевидении. Тайм-код. Синхронизация. Типовые примеры многокамерной съемки.

131. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка собрания. Съемка дискуссии. Расстановка камер при многокамерной съемке.
132. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка ток-шоу в студии. Расстановка камер при многокамерной съемке.
133. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка телеспектакля. Расстановка камер при многокамерной съемке.
134. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка балетного спектакля. Расстановка камер при многокамерной съемке.
135. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка эстрадного концерта. Расстановка камер при многокамерной съемке.
136. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка конкурса классической музыки. Расстановка камер при многокамерной съемке.
137. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка баскетбольного матча. Расстановка камер при многокамерной съемке.
138. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка футбольного матча. Расстановка камер при многокамерной съемке.
139. Многокамерная съемка на телевидении. Съемка Олимпийских Игр. Съемка парада на Красной площади. Расстановка камер при многокамерной съемке.
140. Разбор изобразительного решения фильма из списка рекомендованных к просмотру картин.

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	5	4	20
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	6	6	36
реферат	14	1	14
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. 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>
2. 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.
3. Зайкин, А. И. Съёмочное 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
4. 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>
5. Уорд, П. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства [Текст]/ П. Уорд. - М. : Мир, 2001. - 301 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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>
7. 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.
8. 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>
9. 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>
10. 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>
11. 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>

- 12 Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
- 13 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
- 14 Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С.Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2012. (и более ранние издания).
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 15 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>
- 16 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
- 17 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>

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-samcorders.html>
3. Съёмочная техника Blackmagic <https://www.blackmagicdesign.com/>
4. Съёмочная техника Arri <https://www.arri.com/en/>
5. Съёмочная 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 кинооператорского 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 «Продюсер кино и телевидения» 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.