

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МАСТЕРСТВО КИНООПЕРАТОРА

Образовательная программа

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины
МАСТЕРСТВО КИНООПЕРАТОРА

Разработчик программы:

Носовский А.Н., преподаватель кафедры режиссура кино и телевидения

© АНО ВО «Институт
современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Формирование знаний, умений и навыков в области изучения кинооператорского мастерства и приобщение студента к производственно-творческой работе.
Задачи:	Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств. Овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение. Овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы кинооператора как одного из создателей фильма.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-5

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-3	Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.
Знать:	- основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;
Уметь:	- основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;
Владеть:	- методологией режиссерского анализа и интерпретации.

ОПК-5	Способность на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.
Знать:	- основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий;
Уметь:	- определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные

	<p>знания в области культуры и искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; - навыками творческо-производственной деятельности; - средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.

ПК-5	Способность и готовность использовать технологические возможности и технические средства современного кинопроизводства в процессе постановки фильма.
Знать:	- основные составляющие процесса современного кинопроизводства в области игрового кино- и телефильма, включая цифровые технологии моделирования 3D персонажей и виртуального пространства.
Уметь:	- ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства.
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - базовыми навыками моделирования 3D персонажей и виртуального пространства; - навыками экономного и рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов.
ПК-6	Способность формировать визуальный стиль и образ фильма.
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - основные виды, стили и направления изобразительного искусства; - основные направления и стили анимационного кино; - основы мастерства художника анимационного фильма; - основы операторского мастерства.
Уметь:	- сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой анимации, развивать и обогащать его в сотрудничестве с художником, оператором и другими участниками творческого процесса.
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - основами мастерства художника анимационного фильма; - основами операторского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.18
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- Теория и практика монтажа (ОПК-4; ПК-3; ПК-5)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов.
- 3.2.** Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	108
Лекции (Л)	
Семинары (С)	20
Практические занятия (ПЗ)	88
Самостоятельная работа студента (СРС)	72
Практическая подготовка	258
Форма промежуточной аттестации	
Зачет (З)	4 семестр

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана(УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
«Лек» - лекционные,
«ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
«СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1	Технология производства фильмов.	2	11		7	4	Устный опрос
2	Технические операторские средства.	2	11		7	4	Устный опрос
3	Оптика.	2	13		8	5	Устный опрос
4	Свет.	2	13		8	5	Устный опрос
5	Экспонетрия.	2	12		7	5	Устный опрос
6	Средства движения.	3	12		7	5	Устный опрос
7	Кино и компьютерная графика.	3	13		8	5	Устный опрос
8	Специальные виды съемки.	3	13		8	5	Устный опрос
9	Спецэффекты и трюковые съемки.	3	13		8	5	Устный опрос
10	Камера, свет и мизансцена на практических примерах.	3	13		8	5	Устный опрос
11	Роль предметного мира в кадре. Композиция, свет.	4	14		8	6	Практическое задание (фотоэтюд).
12	Роль пейзажа в изобразительном построении фильма.	4	14		8	6	Практическое задание (фото).
13	Портрет (в прикладном смысле – крупный план).	4	14		8	6	Практическое задание (фото).

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
14	Практическая съемка в интерьере. Раскадровка. План съемки.	4	14		8	6	Раскадровка. План съемки.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. **Технология производства фильмов.** Подготовительный период:

Выбор природы, фотокинопробы, подготовка списка аппаратуры и ее тестирование, Формирование съемочной группы.

Съемочный период: Работа в съемочной команде. Распределение ролей, взаимоотношения кинопрофессий. Оператор и операторская группа. Количество и качество. Специфика и нюансы работы в разных жанрах кино и рекламы.

Монтажно-тонировочный период:

Компьютерная графика, цветокоррекция, печать копии: а) позитивная копия; б) телекино; в) цифровые копии, DSP.

2. **Технические операторские средства.** Камеры: Пленочные, Цифровые, Камеры 3D, Специальные камеры. Краткая характеристика основных профессиональных кино, цифровых и видеокамер, использующихся в современном кинопроизводстве. Творческие возможности разных типов носителей изо. Форматы экранного изображения: от стандартного до стереопанорамы.

3. **Оптика.** Принципы творческого и технического использования. Оптика и мизансцена. Примеры использования оптики как художественного средства. Оптика и свет. Светосила и фокусное расстояние. Трансформация изображения: шифт-оптика, смягчающая оптика, фильтры, биплановые линзы, оптические насадки и т.д.

4. **Свет.** Приборы. Некоторые принципы работы с освещением на натуре и в павильоне. Количество приборов и качество съемки.

5. **Экспонометрия.** Операторские инструменты: экспонометры, колориметры, визиры, дальнометры. Примеры творческого и технического использования.

6. **Средства движения.** Тележки, краны и т. д. Съемка в движении (автосъемка, поезда, самолеты и т.д.)

7. **Кино и компьютерная графика.** Хромакейный павильон. Принципы работы. Практические примеры. От павильона до экрана.

8. **Специальные виды съемки.** Рапид, цейтрафер, подводная съемка, съемка с воздуха. Творческое использование.

9. **Спецэффекты и трюковые съемки.** Спецэффекты: дождь, туман, пожары, взрывы, молния и т.п. Взаимодействие камеры и каскадеров.

10. Камера, свет и мизансцена на практических примерах

11. **Роль предметного мира в кадре. Композиция, свет.** Съемка предметов в различных световых состояниях (ночь, день, режим).

12. **Роль пейзажа в изобразительном построении фильма.** Съемка пейзажа в различных световых состояниях. Некоторые принципы отбора природы. Особенности

съемки в горах, в поле, в лесу, в ночном городе. Состояние погоды и кадр.
Метафизика пространства.

13. **Портрет (в прикладном смысле – крупный план).** Съемка портретов в различных световых состояниях (ночь, день, режим). Портрет в различных жанрах художественного кино, в документальном кино и рекламе. Статичная съемка и актер в движении. Некоторые принципы композиции и освещения.

14. **Практическая съемка в интерьере.** Съемка актерских сцен на несколько персонажей по предварительной раскадровке. Примеры планирования техники, количества приборов по конкретному сценарию.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Технология производства фильмов.	2	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПКО-5
2.	Технические операторские средства.	2	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ПК-5
3.	Оптика.	2	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ПК-5
4.	Свет.	2	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ОПК-3 ПК-5
5.	Экспонометрия.	2	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ОПК-3 ПК-5
6.	Средства движения.	3	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ПК-5
7.	Кино и компьютерная графика.	3	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ПК-5

8.	Специальные виды съемки.	3	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ОПК-3 ПК-5
9.	Спецэффекты и трюковые съемки.	3	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ОПК-3 ПК-5
10.	Камера, свет и мизансцена на практических примерах.	3	Изучение специальных терминов, самостоятельная подготовка к тестированию по пройденной лекции.	ПК-6 ОПК-5
11.	Роль предметного мира в кадре. Композиция, свет.	4	Самостоятельно снятый фотоэтюд: предмет (натюрморт) в различных световых состояниях (ночь, день, режим).	ПК-6 ОПК-3 ОПК-5
12.	Роль пейзажа в изобразительном построении фильма.	4	Самостоятельно снятый фотоэтюд: пейзаж в различных световых состояниях (ночь, день, режим).	ПК-6 ОПК-3 ОПК-5
13.	Портрет (в прикладном смысле – крупный план).	4	Самостоятельная съемка портретов в различных световых состояниях (ночь, день, режим).	ПК-6 ОПК-3 ОПК-5
14.	Практическая съемка в интерьере	4	Самостоятельная подготовка к съемке в интерьере: раскадровка, точки съемки, схема расстановки света.	ПК-6 ОПК-5

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;

- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа
- освоение киносъемочной аппаратуры
- работа с осветительными приборами

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Волынец М.	Профессия. Оператор. Учебное пособие.	М.: Аспект-пресс, 2016
2	Медынский С.Е.	Оператор. Пространство. Кадр.	М.: Аспект-пресс, 2017 http://www.iprbookshop.ru/57025.html
3	Нильсен В.С.	Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства.	М.: ВГИК, 2014. http://www.iprbookshop.ru/62789.html
4	Петерсон, Брайан.	В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии. Практическое руководство.	Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2016. http://www.iprbookshop.ru/57641.html

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Беньямин, Вальтер.	Краткая история фотографии. Эссе.	М.: Издательство «Ад Маргинем Пресс», 2013. http://www.iprbookshop.ru/51377.html
2	Сьюзен Сонтаг.	О фотографии.	М.: Издательство «Ад Маргинем Пресс», 2013. http://www.iprbookshop.ru/51383.html
3	Сперанза, Оливия.	Съемка видеофильмов цифровой фотокамерой. Практическое руководство.	М.: Хорошая книга, 2013
4	Стокман Стив.	Как снять отличное видео.	М.: Эксмо-Пресс, 2016

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

Информационные справочные системы

- Internet Movie Database: <http://www.imdb.com>
- Национальный кинопортал: www.film.ru
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- Журнал «Сеанс» <http://www.seance.ru/>
- Каждый обучающийся может ознакомиться с аннотациями к рабочим учебным программам дисциплин в целях подготовки к изучению предмета, понимания места предмета в структуре образовательной программы, вида контроля и др. Аннотации расположены на сайте ИСИ в свободном доступе: <http://www.isi-vuz.ru/sveden/education> .

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

**11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Семинар	<ul style="list-style-type: none"> – видеопроектор + ПК; – маркерная доска. – мультимедийная аудитория - фото и видеокамера, имеющая выход HDMI (для подключения к видеопроектору); - набор осветительных приборов
Практическое занятие (групповое)	<ul style="list-style-type: none"> – видеопроектор + ПК; – маркерная доска. – мультимедийная аудитория - фото и видеокамера, имеющая выход HDMI (для подключения к видеопроектору); - набор осветительных приборов

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	