

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Составитель:

к.п.н., профессор кафедры

«Народная художественная культура» С.М. Гинтер,

Пояснительная записка

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Операторское мастерство» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

1-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	История операторского искусства.	Темы: Первые кинофильмы и роль оператора в период немого кино. Зарождение российской операторской школы. А. А. Левицкий – основоположник советской операторской школы. А. Д. Головня – старейший советский кинооператор. А. Н. Москвин – мастер светописы. Э. К. Тиссэ – крупнейший мастер пластической выразительности. Б. И. Волчек – мастер в создании психологического образа. С. П. Урусевский – мастер экспрессивной камеры. Операторы документалисты. Творчество Д. Вертова, А. Медведкина, Р. Кармена. Современная Российская школа операторского искусства. Задание: Защита реферата о классике операторского мастерства.
2.	Кинооператорское мастерство как специфическая область художественного творчества.	Темы: Операторское искусство и традиции живописи, графики и фотографии. Участие кинооператора в создании изобразительного ряда фильма. Принцип совместной работы режиссера и оператора над изобразительным решением фильма. Современные тенденции развития операторского мастерства. Задание: Защита реферата о профессии оператор.

2-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
3.	Основные выразительные средства кино.	Темы: Кадр – съемочная и монтажная единица фильма. Основные изобразительные формы кинокадров: общий, средний, крупный. Использование масштаба изображения. Выбор крупности плана и его эмоциональное воздействие. Точка съемки. Ракурс. Перспектива и её виды. Линейная и тональная перспектива, методы ее создания оператором при съемке фильмов. Панорамирование. Использование различных видов панорам. Применение панорамных съемок и техника их выполнения. Съемка движущейся камерой. Движение в кадре и кадр в движе-

		нии.
4.	Композиция кинокадра, как основная художественно-творческая работа оператора.	Темы: Композиция в живописи, фотографии и кинематографе. Композиция кинокадра, как способ организации зрительского внимания. Сюжетно-композиционный центр кадра. Композиционные (силовые) линии при построении кадра. Равновесие композиционных элементов – «открытая» и «закрытая» композиции. Изобразительная композиция фильма. Движение как специфический элемент экранной композиции. Светотональная и колористическая композиция.
5.	Изображение и его основные характеристики.	Темы: Черно-белое. Цветное. Стереоскопическое. Формат кадра. Обычный, широкоэкранный, широкоформатный и т.д. Цифровые технологии. Методы записи и воспроизведения изображения в кинематографе и видеотехнике. Эстетика киноизображения в современных фильмах. Особенности восприятия зрительной информации. Операторская разработка зарисовки. Съемка. Просмотр, анализ рабочего материала. Задание: Видеозарисовка на тему «Город», «Вокзал», «Фонтаны» и т.д.

3-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
6.	Операторское освещение.	Темы: Творческо-технологические возможности освещения. Физическая природа света. Цветовая температура. Коррекция цветовой температуры. Источники света. Осветительная аппаратура. Отражение, поглощение и пропускание света. Освещенность и яркость. Основные принципы освещения объектов. Виды света: рисующий свет, контровой, бестеневого свет. Световой баланс и контраст изображения. Светотональное решение кадра. Специальные световые эффекты: эффект солнечного света, эффект вечернего и ночного освещения, эффект освещения реальными источниками света в кадре.
7.	Работа со светом в павильоне.	Темы: Зрительная культура режиссера и оператора. Освещение сюжетно-важного объекта в кадре, освещение декорации и фона. Работа над освещением портрета. Методика освещения при съемке в реальном интерьере. Интерьер с закрытым и открытым натурным фоном. Съемка на природе с подсветкой осветительными приборами. «Режимная» и ночная съемка.
8.	Съемка на природе.	Темы: Солнце и небо – основные источники освещения при натуральных киносъемках. Световой режим в различные периоды съемочного дня. Фронтальное и контровое солнечное освещение. Освещенность объектов в пасмурную погоду. Воздушная дымка и передача тональной перспективы. «Режимное» и ночное освещение. Задание: Этюд на тему «В мастерской». Видеопозы.

4-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
9.	Цвет в фильме. Колорит изображений.	Темы: Психология и символика цвета. Цвет в кадре. Цветовая гармония. Работа творческого коллектива (режиссера, оператора, художник) над колоритом фильма. Цветовая температура и источники света. Использование фильтров и цветное освещение. Оператор и художник фильма. Фильм «Куда приводят мечты».
10.	Работа оператора при съемке игровой новеллы.	Темы: Творческо-производственная работа оператора над игровым фильмом Специфика съемки игрового фильма. Работа оператора на съемочной площадке: осмысление объекта, выбор наилучшей точки съемки, выбор оптики, выбор свето-тонального решения кадра. Изобразительный эффект достигаемый различными приемами съемки: нормальная, покадровая, замедленная, обратная. Кадр-троп, кадр-символ. Условность пространства, времени, движения на экране. Роль оператора в передаче внутренней и внешней характеристики героя фильма. Передача драматургии сцены с помощью операторского освещения игрового пространства, фигур и лиц актеров. Специальные и комбинированные съемки. Съемка животных. Съемка игровой новеллы. Просмотр, анализ рабочего материала Задание: Игровая новелла.

5-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
11.	Репортаж – прямая съемка действительности.	Темы: Информационные возможности камеры. Съемка событий и явлений действительности. Необходимые знания и умения для работы оператора-журналиста. Информационный сюжет. Репортажная съёмка. Различные творческие подходы к данному виду съемок. «Скрытая» и «привычная» камера. Событийный репортаж. Составление съемочного плана (для получения целостной картины репортажа). Съемки синхрона, люфта, лайфа. Творческо-технологические особенности съемки стендапа и интервью. Творческий подход к съемкам привычных сюжетов. Репортажная съемка с выездным комплектом осветительных приборов. Техника репортажной съемки: съемка с наземных водных и воздушных видов транспорта, съемка при малой освещенности, съемка с применением подсветки в интерьере. Задание: Информационный сюжет. Репортаж

6-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
12.	Мастерство оператора-документалиста.	Темы: Становление и развитие российской школы кинодокументалистики. Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов. Работа над об-

		разом современника в документальных фильмах. Виды и жанры документальных фильмов и кинохроники. Виды и методы документальной съёмки: «скрытая» камера, «привычная» камера, метод длительного наблюдения и др. Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: выбор точки съёмки, кадрирование и законы монтажной съёмки, выбор момента съёмки.
13.	Работа оператора над фильмом портретом.	Темы: Человек, как главный объект искусства. Творческие и технические аспекты взаимодействия портрета и фона. Экспликация фильма-портрета с выездом на место съёмок. Творческая и производственная работа оператора над документальными фильмами: подготовка к съёмкам фильма, изобразительный замысел. Многокамерная съёмка — плюсы и минусы. Съёмка интервью. Киносъёмка документов, объектов иконографического характера. Съёмка фильма и анализ отснятого материала. Кинопортрет — визитная карточка оператора. Задание: Документальный очерк. Фильм портрет.

7-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
14.	Работы оператора над съёмкой научно-популярных, учебных фильмов.	Темы: Кинематограф, как средство популяризации и исследования. Изобразительный ряд научно-популярного фильма. Творческие и технические средства научного кинематографа. Творческие и производственные задачи оператора в научно-популярных фильмах: изучение материала будущего фильма, участие в разработке режиссерского сценария, работа с научным консультантом, разработка методики и техники киносъёмок.
15.	Творческая и производственная работа оператора над презентационным фильмом.	Темы: Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. Подготовка к съёмкам фильма. Изобразительный замысел и методы его воплощения – «скрытая» камера, «привычная» камера, метод длительного наблюдения и др. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадров, освещением и приемами съёмки.
16.	Специальные виды съёмок.	Темы: Работа оператора в сложных климатических условиях. Съёмка внутри движущегося объекта. Особые приемы видеосъёмок на земле, в воде и в воздухе. Съёмка объектов в специализированных производственных помещениях, научных лабораториях, клиниках и др. Знание и применение специальных видов киносъёмки. Задание: Презентационный фильм

3. Формы самостоятельной работы

№	Наименование раздела	Вид самостоятельной работы
---	----------------------	----------------------------

п/п	дисциплины	
1.	История операторского искусства.	Написание реферата о классике операторского мастерства. Просмотр фильмов.
2.	Кинооператорское мастерство как специфическая область художественного творчества.	Написание реферата о профессии оператор. Просмотр фильмов.
3.	Основные выразительные средства кино.	Выполнение операторской экспликации.
4.	Композиция кинокадра, как основная художественно-творческая работа оператора.	Съёмка видеозарисовки на тему «Город», «Фонтаны» и т.д.
5.	Изображение и его основные характеристики.	Съёмка видеозарисовки.
6.	Операторское освещение.	Съёмка этюда на тему «В мастерской».
7.	Работа со светом в павильоне.	Съёмка этюда на тему «В мастерской».
8.	Съёмка на природе.	Съёмка этюда на тему «Видеопоззия».
9.	Цвет в фильме. Колорит изображений.	Визуальная иллюстрация поговорки, пословицы или афоризма.
10.	Работа оператора при съёмке игровой новеллы.	Съёмка игровой новеллы
11.	Репортаж – прямая съёмка действительности.	Съёмка информационного сюжета, репортажа.
12.	Мастерство оператора-документалиста.	Разработка планировки съёмочных точек, схем освещения, приемов съёмки.
13.	Работа оператора над фильмом портретом.	Фильм портрет. Съёмка фильма. Просмотр отснятого материала.
14.	Работы оператора над съёмкой научно-популярных, учебных фильмов.	Разработка постановочного проекта: с описанием технологических особенностей.
15.	Творческая и производственная работа оператора над презентационным фильмом.	Съёмка презентационного фильма.
16.	Специальные виды съёмок.	Съёмка презентационного фильма.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Для успешного освоения курса обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Формы контроля

При подготовке к зачету (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем является просмотр текущих заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается копирование и плагиат.

Итоговым контролем в рамках учебной дисциплины является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий в полном объеме и с соблюдением методической последовательности. Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течении семестра и экзаменационной практической работы.

Методический материал для просмотра по дисциплине:

- 1. Исторические документы и фотографии.**
- 2. Фрагменты из художественных, документальных и анимационных фильмов.**
- 3. Видео мастер классы и лекции режиссёров:**
 - Мастер класс оператора Юсова В.И.
 - Мастер класс оператора Лукичёва О. «Камера»
 - Мастер класс оператора Куша В. «Постановка света для съёмок в павильоне»
 - Мастер класс режиссёра Павла Лунгина «Пространство, мир, атмосфера кино».
- 4. Видео пособия и уроки:**
 - Видеокурс** «Голливудская школа операторского мастерства»
 - Видео уроки** «Цвет и свет в кино», «Баланс белого», «Освещение».

Список фильмов для просмотра по дисциплине «Операторское мастерство»

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО

- Оператор Дзига Вертов:** «Человек с киноаппаратом», «Симфония Донбасса».
- Оператор Эдуард Тисе:** «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Александр Невский», «Иван Грозный» (2серии).
- Оператор Анатолий Головня:** «Мать», «Потомок Чингисхана».
- Оператор Борис Волчек:** «Пышка», «Мечта».
- Оператор Сергей Урусевский:** «Сорок первый», «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я – Куба».
- Оператор Роман Кармен:** «Разгром немецких войск под Москвой», «Испания».
- Оператор Владимир Юсов:** «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Они сражались за Родину».
- Оператор Валентин Железняков:** «Легенда о Тиле», «Тегеран-43».
- Оператор Леонид Калашников:** «Анна Каренина», «Сто дней после детства»
- Оператор Александр Антипенко:** «Мольба», «Аленький цветочек», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
- Оператор Владимир Монахов:** «Высота», «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия».

Оператор Георгий Рерберг: «История Аси Клячкиной», «Дворянское гнездо», «Зеркало», «Мелодии белой ночи», «Здравствуйте, я ваша тётя!»

Оператор Павел Лебешев: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Мама», «Родня», «Асса», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник».

Оператор Йонас Грицус: «Гамлет», «Никто не хотел умирать!».

Оператор Сурен Шахбазян: «Цвет граната».

Оператор Анатолий Петрицкий: «Война и Мир».

Оператор Игорь Слабневич: «Освобождение».

Оператор Владимир Нахабцев: «Берегись автомобиля», «Анна Павлова», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

Оператор Сергей Вронский: «Табор уходит в небо», «Осенний марафон»

Оператор Александр Княжинский: «Подранки», «Сталкер»

Оператор Леван Пааташвили: «Романс о влюбленных», «Сибириада».

Оператор Валерий Федосов: «20 дней без войны»

Оператор Валерий Шувалов: «Как царь Петр арапа женил», «Экипаж».

Оператор Юрий Клименко: «Белая роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Космос как предчувствие».

Оператор Максим Осадчий: «9 Рота», «Обитаемый остров».

Оператор Максим Шинкоренко: «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Пока цветёт папоротник».

Оператор Владислав Опельянец: «12», «Утомлённые солнцем 2».

Оператор Роман Васьянов: «Стиляги».

Оператор Сергей Трофимов: «Монгол», «Ёлки», «Дневной дозор», «Ночной дозор».

Оператор ИрекХартович: «Легенда № 17», «Няньки», «Любовь в большом городе».

ЗАРУБЕЖНОЕ КИНО

США

Оператор ГреггТоланд: «МаленькиеЛисички», «Гражданин Кейн», «Грозди гнева».

Оператор Эрнест Халлер: «Унесенные ветром».

Оператор Гордон Уиллис: «Крестный отец», «Манхэттен».

Оператор Ласло Ковач: «Охотники за приведениями», «Беспечный ез-док», «Бумажная луна», «Пять легких пьес».

ФРАНЦИЯ

Оператор Борис Кауфман: «Ноль за поведение», «Атланта».

Оператор ОйгенШуффтан: «Набережная туманов».

Оператор Анри Декаэ: «Четыреста ударов», «Укол зонтиком».

Оператор Саша Верни: «Хиросима, любовь моя».

Оператор Жан Рабье: «Шербурские зонтики».

Оператор Эдмон Ришар: «Скромное обаяние буржуазии».

ГЕРМАНИЯ

Оператор Фред Келемен: «Человек из Лондона».

ИТАЛИЯ

Оператор Убальдо Арата: «Рим, открытый город».

Оператор Отелло Мартелли: «Сладкая жизнь».

Оператор ДжанниДи Венанцо: «Затмение», «Восемь с половиной», «Джульетта и духи».

Оператор Карло Ди Пальма: «Красная пустыня», «Фотоувеличение».

Оператор Витторио Стораро: «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Апокалипсис сегодня». **Оператор Джузеппе Ротунно:** «Белые ночи», «Рокко и его

братья». **АНГЛИЯ**

Оператор Джон Олкотт: «Заводной апельсин», «Сияние», «Барри Линдон».

Оператор Джоффри Ансворт: «Кабаре», «Космическая Одиссея». **Оператор
Дуглас Слокома:** «Иисус Христос – суперзвезда», «Индиана Джонс», «Великий Гэтсби».

ШВЕЦИЯ

Оператор Свен Нюквист: «Шепоты и крики», «Чаплин», «Фанни и Александр».