

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АНО ВО «Универсальный Университет»

“ _____ ” _____ 2024 _____ г

Факультет кино, телевидения и анимации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Оператор

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	42.03.05 Медиакоммуникации
Направленность (профиль) подготовки:	Кинопроизводство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Москва 2024

Рабочая программа модуля «Оператор», разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. №527

Составители рабочей программы:

Дизайнер образовательных программ Департамента академического качества – Н.Е. Зайцева

СОГЛАСОВАНО:

Директор программ высшего образования _____ М.Е.Левин

Руководитель Департамента академического качества _____ А.Н.Селиванов

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины.

Цель данного модуля заключается в том, чтобы помочь студентам развить не только технические навыки, но и творческое мышление в контексте аудиовизуальных искусств. Изучить методы создания визуальных образов, которые эффективно передают идеи и эмоции через видеоформат. Кроме того, освоить искусство художественного выражения и преобразование литературной основы в качественные кинематографические произведения. В процессе обучения студенты будут углубляться в теоретические концепции, касающиеся работы теле- и кинооператора. Изучат принципы композиции, освещения, кадрирования и другие важные аспекты, с которыми сталкиваются профессионалы при создании фильмов. Помимо теоретической подготовки, студенты также получают практические навыки, необходимые для успешной работы в качестве теле- и кинооператоров. Эти знания и умения помогут им стать важными участниками в процессе создания кинематографических произведений.

1.2. Задачи дисциплины

- Дать представление о роли и задачах, стоящих перед оператором в процессе создания фильма;
- Обучить основным принципам композиции в кинооператорском мастерстве: рамка, центрирование, баланс кадра и т.д.
- Обучить техниками освещения и создания атмосферы с помощью света в кадре.
- Обучить практическому применению различных типов камер и их возможностей для создания определенного эффекта.
- Обучить принципам кадрирования и выбора угла съемки для достижения нужного визуального эффекта.
- Научить работать с движением камеры
- Научить практическому применению теории цветовой гаммы для передачи настроения и эмоций через изображение.

- Научить техникам постановки и съемки различных типов сцен: диалоговых, динамичных, пейзажных и т.д.
- Дать представление о творческих и технологических возможностях работы кинооператора;
- Дать навыки создавать необходимые условия для полноценной работы оператора в процессе создания фильма

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящий модуль включен в учебный план по направлению 42.03.05 Медиакоммуникации, профиль Кинопроизводство и относится к вариативной части учебного плана блоку дисциплин по выбору. В модуль «Оператор» входят следующие дисциплины:

- «Операторское искусство»
- «Техника и технология киносъемок»
- «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

Модуль изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		знать	Уметь	Иметь практический опыт
По дисциплине «Операторское искусство»				
ПК-1 Умеет руководить творческим коллективом и распределять работу в соответствии с планом реализации кинопроекта	ПК-1.1 Понимает объем работы каждого члена съемочной группы и время, необходимое для ее выполнения ПК-1.2 Понимает специфику постановки задач каждому члену съемочной группы	- теорию кинооператорского мастерства - знает современные тенденции в мире кинематографа -знает роль каждого из членов съемочной	- формулировать задачи для грамотной коммуникации -работать в коллективе авторов для создания аудиовизуального продукта	-проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве Оператора

	<p>ПК1.3 Умеет формулировать задания членам своей команды в рамках решения общей задачи - реализации кинопроекта с определенным замыслом</p> <p>ПК-1.4 Способен соотносить конкретные творческие, технические и административные задачи с основной задачей (идеей) кинопроекта</p> <p>ПК-1.5 Умеет контролировать исполнение поставленных каждому члену съемочной группы задач</p>	<p>группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции</p>	<p>-руководить коллективом вспомогательного персонала (помощники оператора, осветители и пр.)</p>	
--	--	--	---	--

По дисциплине «Техника и технология киносъемок»

<p>ПК-2 Способен применять современное программное обеспечение для решения творческих, технических и административных задач</p>	<p>ПК-2.1 понимает принципы работы, сферы применения, функционал профессионального программного обеспечения в киноиндустрии</p> <p>ПК-2.2 способен адаптироваться в условиях внедрения новых образцов программного обеспечения</p> <p>ПК-2.3 способен использовать возможности современного</p>	<p>- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения</p> <p>-виды и типы камер для съемок</p> <p>-знает типы и виды осветительного оборудования</p> <p>- знает виды и типы оборудования для проведения съемки в движении (тележки,</p>	<p>- Работать с камерой: настройка диафрагмы, выдержки, ISO, фокусировка и композиция кадра</p> <p>- Работать с различным оборудованием для съемки: камеры, объективы, стабилизаторы, дроны и т.д.</p>	<p>--проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве Оператора</p>
---	---	---	--	--

	программного обеспечения	рельсы, краны и пр.)		
ПК-3 Умеет эффективно работать с различными рисками в процессе кинопроизводства	ПК-3.1 способен масштабировать условия реализации кинопроекта ПК-3.2 способен своевременно реагировать на ситуацию неопределенности в процессе реализации проекта ПК-3.3 способен минимизировать влияние внешних факторов на ход реализации кинопроекта	- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения -знает роль каждого из членов съемочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции	формулировать задачи и контролировать их выполнение при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции	-проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве Оператора

По дисциплине «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

ПК-6 Умеет учитывать тенденции развития современных технологий кинопроизводства	ПК-6.1 Демонстрирует проактивную позицию в целеполагании и самообразовании в условиях развития технологий производства фильмов ПК-6.2 умеет анализировать тренды и направления совершенствования современных технологий кинопроизводства ПК-6.3 Умеет анализировать тренды и направления совершенствования современных	- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения -знает роль каждого из членов съемочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции -знает основы монтажа (внутрикадрового и межкадрового)	формулировать задачи для грамотной коммуникации -работать в коллективе авторов для создания аудиовизуального продукта -руководить коллективом вспомогательного персонала (помощники оператора, осветители и пр.)	-проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве оператора
---	--	---	--	--

	технологий кинопроизводства			
--	--------------------------------	--	--	--

4. Объем дисциплин, входящих в состав модуля, и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Операторское искусство» в 5 семестре составляет 2 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	54
Лекции	18
Практические занятия	36
Лабораторные работы (практикумы)	0
Самостоятельная работа	18
Контроль:	
Зачет	
ИТОГО:	72

Общая трудоемкость дисциплины «Техника и технология киносъемок» в 5 семестре составляет 3 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	58
Лекции	18
Практические занятия	40
Лабораторные работы (практикумы)	0
Самостоятельная работа	78
Контроль:	18
Зачет	
ИТОГО:	108

Общая трудоемкость дисциплины «Грамматика киноязыка и монтажное мышление» в 5 семестре составляет 2 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
--------------------	---

Аудиторная работа, в том числе:	44
Лекции	
Практические занятия	44
Лабораторные работы (практикумы)	0
Самостоятельная работа	28
Контроль:	
Зачет	
ИТОГО:	72

Общая трудоемкость дисциплины «Операторское искусство» в 6 семестре составляет 4 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	54
Лекции	18
Практические занятия	36
Лабораторные работы (практикумы)	0
Самостоятельная работа	72
Контроль:	18
Зачет	Зачет с оценкой
ИТОГО:	144

Общая трудоемкость дисциплины «Техника и технология киносъемок» в 6 семестре составляет 3 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	54
Лекции	18
Практические занятия	36
Лабораторные работы (практикумы)	0
Самостоятельная работа	36
Контроль:	18
Зачет	
ИТОГО:	108

Общая трудоемкость дисциплины «Грамматика киноязыка и монтажное мышление» в 6 семестре составляет 3 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	36
Лекции	
Практические занятия	36
Лабораторные работы (практикумы)	
Самостоятельная работа	72
Контроль:	
Зачет	
ИТОГО:	108

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

5 семестр

дисциплина «Операторское искусство»				
№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Основы кинематографии: история и развитие кинооператорского искусства	4		4
Тема 2.	Роль кинооператора в создании фильма	4		4
Тема 3.	Цветовая палитра в кино: психология цвета и его влияние на эмоциональное восприятие	4		4
Тема 4.	Съемка различных жанров: драма, комедия, ужасы, научная фантастика и др.	4		12
Тема 5.	Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве.	2		12
	Итого	18		36
дисциплина «Техника и технология киносъемок»				

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Технические аспекты работы кинооператора: камеры, объективы, свет	8		16
Тема 2.	Освещение в кинематографии: источники света, световые схемы, создание нужной атмосферы.	6		16
Тема 3.	Использование движения камеры для создания эффектов и выразительности кадра	4		8
	Итого	18		40
дисциплина «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»				
№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Композиция кадра и ее значение в кинооператорстве			14
Тема 2.	Техники кадрирования и выбор ракурсов			16
Тема 3.	Теория монтажа в кинооператорском мастерстве.			14
	Итого			44

6 семестр

дисциплина «Операторское искусство»				
№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Разнообразие форм и жанров кинематографических произведений, структура произведения на основе художественных приемов. Визуально-выразительные методы и приемы в кино.	2		8

Тема 2.	Образ в драматургическом произведении и изобразительные задачи оператора.	4		8
Тема 3.	Работа с актером. Поиск выразительных средств для создания образа на экране	6		12
Тема 4.	Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.	6		12
	Итого	18		40

дисциплина «Техника и технология киносъёмки»

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Съёмка в различных условиях: в помещении, на улице, в непогоду	4		
Тема 2.	Основы цветокоррекции и цветокалибровки в киносъёмке	4		
Тема 3.	Применение специальных эффектов и технологий в киносъёмке	6		
Тема 4.	Техники использования дронов и аэросъёмки в киноиндустрии			6
Тема 5.	Техническое обеспечение киносъёмки: выбор камер, микрофонов, стабилизаторов и другого оборудования			6
Тема 6.	Курсовое проектирование			24
	Итого	18		36

дисциплина «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы		
		Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия
Тема 1.	Основные техники монтажа: смысловой, ритмический, пространственный.			4
Тема 2.	Создание эмоциональной и информационной нагрузки через монтаж			4
Тема 3.	Принципы монтажного мышления и понимание ритма сцены			4

Тема 4.	Проектная работа			24
	Итого			36

5.2. Тематический план изучения дисциплины

5 семестр

дисциплина «Операторское искусство»

Тема 1. Основы кинематографии: история и развитие кинооператорского искусства

Зарождение киноискусства, ключевые этапы развития киноиндустрии, влияние технологических инноваций на кино. Вклад кинооператора в кинематограф: роль оператора как творческого профессионала, его влияние на визуальное восприятие фильма. Эволюция кинооператорского мастерства: изменения в техниках съемки от истоков кинематографа до современности, влияние технологического прогресса на работу кинооператора.

Тема 2. Роль кинооператора в создании фильма

Работа в тесном сотрудничестве с режиссером, чтобы реализовать его видение на экране. Кинооператор использует различные виды камер и оборудования для достижения определенных эффектов и настроения. Он умеет создавать кадры, которые запоминаются зрителю и оставляют впечатление. Кинооператор контролирует камеру, чтобы сделать сцены максимально выразительными. Он учитывает каждую деталь кадра, чтобы добиться гармонии и целостности визуального восприятия. Он может использовать специальные эффекты и технологии, чтобы сделать сюжет более увлекательным и впечатляющим. Кинооператор может работать как на съемочной площадке, так и в студии, создавая различные виды сценариев и проектов. Его задача - передать сюжет и эмоции героев через образы и движения на экране. Кинооператор должен иметь хорошее понимание технической стороны съемок и умение работать с различным оборудованием. Он должен быть внимательным к деталям и знать, как создать определенные эффекты на экране. Кинооператор не только записывает изображение, но и помогает режиссеру в улучшении сюжета и монтажа фильма. Его работа важна для того, чтобы зрители были вовлечены в действие и переживали события на экране.

Тема 3. Цветовая палитра в кино: психология цвета и его влияние на эмоциональное восприятие

Цветовая палитра в кино играет ключевую роль в передаче эмоций и создании нужной атмосферы на экране. Психология цвета изучает воздействие различных оттенков на эмоциональное состояние зрителя. Каждый цвет несет в себе определенную символику и может вызывать определенные ассоциации у

зрителя. Например, теплые цвета, такие как красный и оранжевый, часто ассоциируются с пылкостью, страстью и энергией. Синий, с другой стороны, часто ассоциируется с спокойствием, гармонией и меланхолией. Зеленый цвет может символизировать природу, рост, надежду и обновление. Желтый цвет часто ассоциируется с солнечным светом, радостью и оптимизмом. Черный и белый цвета являются классическими символами контраста, тайны и чистоты соответственно. В кино использование цветовой палитры позволяет создавать определенное настроение и подчеркивать эмоциональный окрас сцены. Цвета могут быть использованы для подчеркивания персонажей, временных периодов, смены настроения и развития сюжета. Четкое понимание психологии цвета помогает кинооператору выбирать подходящие оттенки для передачи нужной эмоциональной нагрузки. Эффективное использование цвета способно усилить воздействие фильма на зрителя и сделать его восприятие более насыщенным и запоминающим. Правильный выбор цветовой гаммы помогает создать глубокую связь между зрителем и происходящим на экране. Сочетание различных цветов и их взаимодействие в кадре могут передавать сложные эмоциональные состояния и тонкие нюансы. Кинооператоры часто используют цветовые фильтры и освещение для достижения нужного эмоционального эффекта. Осознанное использование цвета позволяет управлять вниманием зрителя и создавать ассоциации, важные для понимания сюжета. Великие режиссеры и кинооператоры часто стремятся к тому, чтобы каждый кадр был пропитан определенной цветовой символикой и нес в себе скрытый смысл. Психология цвета в кинооператорстве является мощным инструментом для передачи сюжета и эмоций через визуальные образы.

Тема 4. Съемка различных жанров: драма, комедия, ужасы, научная фантастика и др.

Съемка различных жанров является важным аспектом работы кинооператора, поскольку каждый жанр требует особого подхода и технических решений. Драматические фильмы часто требуют глубокого понимания эмоциональных переживаний персонажей и использования света и тени для передачи драматургии сцен. Комедии, напротив, часто требуют яркого освещения и динамичной камерной работы для передачи юмора и легкости сюжета. Жанр ужасов отличается использованием темных оттенков, игрой света и тени, созданием напряженной атмосферы и неожиданных камерных движений. Научная фантастика часто требует особых визуальных эффектов, космических пейзажей и использования специальных световых и звуковых эффектов. Триллеры и боевики обычно требуют динамичной камерной работы, быстрых и плавных панорамирований, а также использования спецэффектов для создания напряжения и динамики. Романтические фильмы часто используют яркие и пастельные цвета, романтическое освещение и мягкие камерные движения для создания атмосферы любви и нежности. Фэнтези и приключенческие фильмы

требуют виртуозного использования визуальных эффектов, игры цветов и освещения для создания волшебных миров и захватывающих приключений. Исторические фильмы требуют внимания к деталям, реконструкции исторических периодов, особого стиля съемки и использования соответствующей цветовой гаммы. Криминальные детективы часто используют темное освещение, игру света и тени, а также специфические ракурсы для создания атмосферы загадочности и напряжения. Важно для кинооператора умение владеть техниками и стилями съемки различных жанров, чтобы точно передать требуемую атмосферу и эмоциональный окрас каждого произведения. Каждый жанр кино требует своего визуального языка и специфических приемов съемки, которые помогают передать зрителю заданные эмоции и впечатления. Кинооператоры, способные адаптировать свои навыки и техники к работе в различных жанрах, являются востребованными специалистами в индустрии кинематографа.

Тема 5. Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве.

Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве является ключевым аспектом профессионального развития кинооператора. Каждый оператор развивает собственный стиль съемки, отражающий его творческую индивидуальность и взгляд на мир. Определение собственного стиля помогает оператору выделиться на фоне других специалистов и создавать уникальные образы на экране. Изучение различных творческих подходов в кинооператорстве позволяет оператору расширить свой кругозор, открыть новые горизонты и научиться видеть мир иначе. Каждый режиссер и оператор применяют свои уникальные техники и стили, которые определяют визуальное восприятие фильма зрителем. Исследование различных стилей съемки в кино помогает кинооператору понять, каким образом можно эффективно передавать идеи и эмоции через образы на экране. Разнообразие творческих подходов в кинооператорском искусстве позволяет оператору экспериментировать с образами, цветами, светом и тенями, создавая уникальные визуальные решения. Операторы могут вдохновляться работами классических мастеров кинооператорства, изучая их стили и приемы, чтобы применить их в собственной практике. Изучение творческих подходов в кинооператорстве помогает оператору развивать свое художественное видение и умение передавать свои идеи через образы на экране. Эксперименты с различными стилями съемки позволяют оператору открывать новые горизонты и находить собственное творческое самовыражение. Каждый стиль съемки имеет свои особенности, которые создают уникальное визуальное впечатление и влияют на эмоциональное восприятие зрителя. Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве позволяет оператору совершенствовать свои навыки и подходы к съемке. Понимание различных творческих подходов

помогает оператору выбирать наиболее подходящие приемы для конкретного проекта и задачи. Стремление к изучению разнообразных стилей в кинооператорстве способствует профессиональному росту и развитию оператора как творческого специалиста. Каждый стиль съемки предлагает свои уникальные возможности для передачи сюжета, характеров персонажей и атмосферы фильма. Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве помогает оператору создавать кинематографические шедевры, которые оставляют незабываемые впечатления у зрителей.

Дисциплина «Техника и технология киносъемки»

Тема 1. Технические аспекты работы кинооператора: камеры, объективы, свет

Технические аспекты работы кинооператора играют ключевую роль в создании качественного кинематографического продукта. Выбор камеры является одним из важнейших шагов перед началом съемок, поскольку от этого зависит качество изображения и возможности по обработке материала. Существует множество видов камер, начиная с профессиональных кинокамер и заканчивая современными цифровыми зеркалками. Каждый тип камеры имеет свои особенности и преимущества, которые оператор должен учитывать при выборе подходящего оборудования для конкретного проекта. Одним из ключевых элементов камеры является объектив, который определяет характеристики изображения, такие как глубина резкости, перспектива и угол обзора. Выбор объектива зависит от поставленных задач, стиля съемки и эстетических предпочтений оператора. Свет играет важную роль в создании визуальной атмосферы фильма, подчеркивая формы, текстуры и цвета объектов на съемочной площадке. Оператор должен уметь работать с источниками света, создавая нужные тени, контрасты и настроение на кадре. В зависимости от задачи, оператор может использовать различные виды светового оборудования, такие как прожекторы, светодиодные панели, рефлекторы и диффузоры. Важно правильно распределить световые источники на съемочной площадке, чтобы добиться нужного эффекта и создать желаемую визуальную композицию. Работа с техническим оборудованием требует от оператора не только знаний и навыков, но и творческого подхода и чувства пропорций и баланса. Понимание основ освещения, оптики и работы с камерой позволяет кинооператору создавать кинематографические шедевры, которые будут цениться зрителями и коллегами по цеху. Технические аспекты работы кинооператора требуют постоянного совершенствования и изучения новых технологий и методов съемки для достижения высоких результатов в кинематографии. Комбинация технических знаний и творческого подхода позволяет кинооператору создавать

уникальные и запоминающиеся визуальные образы, которые останутся в памяти зрителей надолго.

Тема 2. Освещение в кинематографии: источники света, световые схемы, создание нужной атмосферы.

Освещение играет ключевую роль в кинематографии, определяя визуальное восприятие зрителя и создавая нужную атмосферу на экране. Источники света, такие как прожекторы, светодиодные панели, призмы и диффузоры, позволяют кинематографистам контролировать направление, интенсивность и цвет света. Световые схемы в кинематографии разрабатываются с учетом требований сценария, характеров персонажей и общей эстетики фильма. Создание нужной атмосферы на съемочной площадке зависит от того, как оператор использует световые источники для подчеркивания форм, текстур, цветов и теней на кадре. Различные световые схемы, такие как трехточечное освещение, боковое освещение, контровое освещение и хай-кей, способны создать разные эмоциональные и визуальные эффекты. Использование света как инструмента выразительности позволяет оператору передать настроение сцены, подчеркнуть ключевые моменты сюжета и выделить важные детали на кадре. Освещение в кинематографии также может использоваться для изменения размеров и форм объектов, создания глубины и объема пространства, а также для создания абстрактных и художественных композиций. Знание принципов освещения и опыт работы с различными световыми схемами позволяют оператору достичь нужного эффекта и создать убедительный образ на экране. Важно учитывать взаимодействие света с цветом, композицией кадра и актерской игрой для достижения гармоничного и единообразного визуального решения. Креативное использование света в кинематографии открывает бесконечные возможности для творчества и экспериментов, позволяя создавать уникальные и запоминающиеся образы на экране.

Тема 3. Использование движения камеры для создания эффектов и выразительности кадра

Использование движения камеры является мощным инструментом в кинематографии для создания эффектов и усиления выразительности кадра. Различные виды движения камеры, такие как панорамирование, доллинг, зумирование, стедикам и дрон-съемка, могут добавить динамику, напряжение и эмоциональный заряд к сцене. Плавные панорамирования позволяют плавно перемещать камеру по горизонтали, обеспечивая плавное и естественное следование за действием на экране. Движение камеры вверх или вниз может создать ощущение возвышенности или угнетения в зависимости от контекста сцены. Доллинг – это движение камеры вперед или назад, что помогает приблизить или отдалиться от объекта съемки, создавая эффект глубины и

объема. Зумирование позволяет изменять фокусное расстояние объектива, что приводит к изменению размеров и перспективы объектов на кадре. Съемка со стедикама обеспечивает плавные и стабильные движения камеры, что делает кадр более динамичным и профессиональным. Дрон-съемка открывает новые возможности для создания уникальных ракурсов, панорам и динамичных сцен, которые ранее были недоступны для съемки. Экспериментирование с движением камеры позволяет оператору выразить свое творческое видение, подчеркнуть ключевые моменты сюжета и создать запоминающиеся образы на экране. Важно учитывать контекст сцены, эмоциональное состояние персонажей и общую динамику фильма при выборе подходящего типа движения камеры. Грамотное использование движения камеры помогает создать эффекты напряжения, драматизма, ритма и эмоциональной насыщенности на экране. Оператор должен иметь хорошее чувство ритма, темпа и композиции кадра для достижения гармонии между движением камеры и содержанием сцены. Использование движения камеры требует профессионального подхода, тщательного планирования и координации с другими членами съемочной группы для достижения желаемого эффекта на экране.

Дисциплина «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

Тема 1. Композиция кадра и ее значение в кинооператорстве

Композиция кадра играет ключевую роль в кинооператорстве, определяя визуальное восприятие зрителя и передачу сюжета через изображение. Правильно построенная композиция позволяет оператору создавать кадры, которые цепляют внимание зрителя и эмоционально воздействуют на него. Основные элементы композиции кадра включают ракурс, баланс, пропорции, линии, формы, цвет и свет. Ракурс определяет точку зрения и позицию камеры относительно объектов на сцене, что влияет на восприятие пространства и глубины кадра. Баланс в композиции обеспечивает гармонию между элементами кадра, создавая визуальное равновесие и уравнивая внимание зрителя. Пропорции объектов и пространства в кадре влияют на восприятие размеров и взаимоотношений между ними. Линии, как вертикальные, горизонтальные или диагональные, направляют взгляд зрителя и создают динамику и направление в кадре. Формы объектов и контуры их очертаний определяют целостность и композиционную целесообразность кадра. Цвет и свет в композиции кадра имеют важное значение, так как они создают настроение, атмосферу и эмоциональную окраску изображения. Владение техниками композиции позволяет оператору создавать кинематографические кадры с глубоким смыслом и эстетическим воздействием. Эффективное использование композиции в кинооператорстве требует креативности, технической грамотности и художественного вкуса от оператора. Композиция

кадра помогает оператору контролировать внимание зрителя, подчеркивать важные детали сюжета и создавать эмоциональную напряженность в кадре. Эксперименты с композицией позволяют оператору находить новые решения и уникальные подходы к созданию кинематографических образов. Понимание принципов композиции кадра помогает оператору стать настоящим мастером своего дела и создавать неповторимые и запоминающиеся кадры для киношедевров. Композиция кадра важна не только для эстетического качества изображения, но и для передачи идеи, настроения и смысла через визуальное восприятие зрителя.

Тема 2. Техники кадрирования и выбор ракурсов

Техники кадрирования и выбор ракурсов являются важной частью профессионального мастерства кинооператора, определяя визуальное восприятие зрителя и эмоциональное воздействие сцены. Кадрирование – это процесс выбора и организации элементов в кадре, который влияет на композицию, баланс, пропорции и визуальное воздействие изображения. Основные техники кадрирования включают крупный план, средний план, широкий план, план общего вида, диагональный кадр, кривые линии, пустое пространство и др. Крупный план помогает подчеркнуть выражение лица или детали объекта, создавая близкое эмоциональное взаимодействие с персонажем. Средний план приближает зрителя к действию, позволяя увидеть реакции и жесты персонажей, а также передать детали сцены. Широкий план показывает контекст и окружение сцены, устанавливая пространственные отношения и атмосферу событий. План общего вида позволяет дать общее представление о месте действия, его масштабе и глобальной перспективе. Диагональный кадр и кривые линии создают динамичность и направление движения в кадре, придавая ему энергию и художественную выразительность. Использование пустого пространства в кадре помогает уравновесить композицию, усиливая визуальное воздействие на зрителя. Выбор ракурсов в кинооператорстве зависит от целей сцены, настроения сюжета, характера персонажей и визуального стиля фильма. Эксперименты с различными ракурсами позволяют оператору создавать уникальные и запоминающиеся кадры, обогащая визуальное повествование кинематографического произведения. Понимание техник кадрирования и выбора ракурсов помогает оператору донести сюжетные моменты, эмоции персонажей и атмосферу сцены через визуальное восприятие зрителя. Владение этими навыками делает кинооператора настоящим мастером своего дела, способным создавать кинематографические шедевры с помощью креативных и профессиональных приемов кадрирования и выбора ракурсов.

Тема 3. Теория монтажа в кинооператорском мастерстве.

Теория монтажа играет важную роль в кинооператорском мастерстве, определяя логику сценарного развития, ритм и динамику кинематографического произведения. Монтаж – это процесс сборки и последовательного соединения отдельных кадров и сцен в целостное кинематографическое произведение. Основные принципы теории монтажа включают в себя континуитет, ритм, монтажные оси, монтажные срезы, ритмические рисунки, монтажные планы и др. Континуитетный монтаж обеспечивает логическую и естественную последовательность событий, сохраняя целостность и понятность сюжета для зрителя. Ритм монтажа определяет темп и скорость развития сюжета, создавая напряжение, динамику и эмоциональную напряженность в фильме. Монтажные оси позволяют оператору играть с пространством и временем, устанавливая различные точки зрения и переключая внимание зрителя. Монтажные срезы являются ключевыми элементами перехода между кадрами, усиливая контраст и динамику сцен, а также создавая эффекты и смысловые связи. Ритмические рисунки и монтажные планы помогают оператору организовать структуру фильма, учитывая визуальные и эмоциональные аспекты кинематографической работы. Эксперименты с монтажом позволяют оператору находить новые и оригинальные решения для создания динамичных и запоминающихся фильмов. Понимание теории монтажа помогает оператору структурировать сюжет, выделять ключевые моменты и эмоции, а также создавать художественные образы с помощью монтажных приемов. Владение техниками монтажа делает кинооператора способным создавать кинематографические шедевры, вдохновляя и впечатляя зрителей своим творчеством. Теория монтажа является важным инструментом кинооператорского мастерства, позволяющим оператору управлять повествованием и эмоциональным воздействием фильма на зрителя.

6 семестр

Дисциплина «Операторское искусство»

Тема 1. Разнообразие форм и жанров кинематографических произведений, структура произведения на основе художественных приемов. Визуально-выразительные методы и приемы в кино.

Разнообразие форм и жанров кинематографических произведений представляет богатый мир киноискусства, включающий в себя драмы, комедии, ужасы, научную фантастику, фэнтези, документальное кино и другие жанры. Каждый жанр имеет свои особенности и специфику, определяющие стиль съемки, режиссерский подход и визуальное оформление фильма. Структура кинематографического произведения основана на художественных приемах, таких как сценарий, монтаж, музыкальное сопровождение, игра актеров и операторская работа. Визуально-выразительные методы и приемы в кино

включают в себя использование цвета, света, тени, композиции кадра, ракурсов съемки, движения камеры, спецэффектов и монтажа. Кинооператор играет важную роль в создании визуального образа фильма, выбирая подходящие ракурсы, освещение и композицию для передачи заданной эмоциональной нагрузки. Использование различных визуально-выразительных методов позволяет кинооператору создавать атмосферу фильма, подчеркивать настроение сцен и передавать эмоции персонажей. Монтаж является важным элементом структуры кинематографического произведения, позволяя объединить различные сцены в цельное и логичное целое. Визуальные эффекты и компьютерная графика позволяют расширить возможности кинематографии, создавая невероятные миры и спецэффекты. Художественные приемы в кино помогают кинооператору и режиссеру передавать идеи, эмоции и концепцию фильма через визуальные образы. Каждый элемент кинематографического произведения, от сценария до постобработки, влияет на восприятие зрителем фильма и его впечатление от просмотра. Сочетание разнообразных визуально-выразительных методов в кино позволяет создавать уникальные и запоминающиеся образы, оставляя след в сердцах и умах зрителей. Киноискусство продолжает развиваться и совершенствоваться, открывая для кинооператоров и режиссеров новые возможности для творчества и самовыражения.

Тема 2. Образ в драматургическом произведении и изобразительные задачи оператора.

Образ в драматургическом произведении играет важную роль в передаче смысла и эмоциональной глубины произведения. Оператор должен уметь визуально передать характеры персонажей, их внутренний мир и отношения друг с другом. Изобразительные задачи оператора включают в себя выбор ракурсов, освещение, композицию кадра, цветовую гамму и общую визуальную атмосферу. Оператор должен стремиться к тому, чтобы изображение соответствовало характеру и психологии персонажей, их внутренним конфликтам и эмоциональным переживаниям. Важно умение оператора передавать с помощью изображения не только слова и действия персонажей, но и их внутренние мотивации и чувства. Визуальные элементы, такие как цвета, свет и композиция, могут быть использованы оператором для подчеркивания ключевых моментов сюжета и эмоциональной драмы. Оператор должен также учитывать стилистику произведения и режиссерские замыслы, чтобы создать гармоничное и единое визуальное решение. Использование различных техник съемки позволяет оператору подчеркнуть важность определенных моментов в развитии сюжета и развитии персонажей. Оператор должен быть способен чувствовать и понимать эмоциональную подоплеку драматургического произведения, чтобы передать ее через визуальные образы. Важно, чтобы изображение, создаваемое оператором, соответствовало общей идее и тону

произведения, чтобы зритель мог глубже погрузиться в мир фильма. Компетентный оператор способен создать визуальные образы, которые не только иллюстрируют сюжет, но и раскрывают его внутренний смысл и эмоциональную глубину. Искусство оператора заключается в том, чтобы через кинематографические средства подчеркнуть драматургическую напряженность и интригу произведения, делая его более проникновенным и запоминающимся.

Тема 3. Работа с актером. Поиск выразительных средств для создания образа на экране

Работа оператора с актером играет важную роль в создании визуального образа персонажа на экране. Оператор должен уметь передать эмоции и внутренний мир актера через образ на экране, используя различные кинематографические приемы. Важно установить хорошее взаимодействие между оператором и актером, чтобы добиться максимальной выразительности и естественности в передаче эмоций. Оператор должен уметь чувствовать ритм и темп актерской игры, чтобы правильно выбирать моменты для съемки и подчеркнуть ключевые моменты сюжета. Поиск выразительных средств для создания образа на экране включает в себя использование света, тени, композиции кадра, цветовой палитры и общей визуальной атмосферы сцены. Оператор должен уметь создавать атмосферу, которая соответствует характеру и настроению персонажа, помогая актеру лучше вжиться в свою роль. Важно учитывать индивидуальные особенности актера и его стиль игры при выборе подходящих выразительных средств для создания образа на экране. Работа оператора с актером требует понимания психологии персонажа, его целей, мотиваций и внутренних конфликтов для передачи их через образ на экране. Оператор должен быть внимателен к деталям и обращать внимание на мимику, жесты, выражение лица актера, чтобы передать его эмоциональное состояние через кинематографические средства. Поиск выразительных средств для создания образа на экране требует творческого подхода и глубокого понимания характера и сюжета фильма. Оператор должен уметь подчеркнуть важные моменты в игре актера, используя разные ракурсы, движения камеры и освещение. Работа оператора с актером помогает создать гармоничное и единое визуальное решение, которое дополняет актерскую игру и передает зрителю всю глубину и насыщенность образа на экране.

Тема 4. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.

Творческо-производственная подготовка оператора к съемке фильма играет решающую роль в создании качественного кинематографического продукта. Оператор должен владеть широким спектром навыков и знаний, чтобы успешно реализовать свою творческую концепцию на практике. Подготовка к съемке включает в себя изучение сценария, обсуждение задумок режиссера, определение визуального стиля и эстетики фильма. Оператор

должен тщательно анализировать требования сценария, определять необходимое оборудование и выбирать подходящие технические решения для съемки. Важным этапом подготовки является обсуждение с режиссером и другими членами съемочной группы визуального концепта фильма и специфики каждой сцены. Оператор должен заранее планировать каждую съемочную сессию, учитывая освещение, композицию кадра, движение камеры и другие важные аспекты. Творческая подготовка оператора также включает в себя изучение работ других кинооператоров, анализ стилей съемки и поиск вдохновения для собственного творчества. Оператор должен быть готов к нестандартным ситуациям и иметь навыки быстрого принятия решений в процессе съемки. Подготовка к съемке также включает в себя знакомство с локациями, выбор лучших ракурсов съемки и создание плана работы на съемочной площадке. Оператор должен уметь взаимодействовать с другими членами съемочной группы, чтобы гармонично воплотить в жизнь задуманное режиссером. Техническая подготовка перед съемкой включает проверку оборудования, настройку камеры, объективов, света и звука для достижения высокого качества изображения и звука. Оператор должен быть внимателен к деталям и уметь работать с техническими аспектами кинопроцесса. Обучение новым технологиям и оборудованию также является важным компонентом профессиональной подготовки к съемке. Тщательная подготовка оператора к съемке фильма позволяет сделать процесс съемки более эффективным, качественным и продуктивным. Важно не только владеть техническими навыками, но и развивать свое творческое видение и умение передавать эмоции и идеи через образы на экране. Оператор должен быть готов к тому, чтобы каждая съемка стала для него новым творческим вызовом и возможностью для роста и развития профессиональных навыков. Каждая творческо-производственная подготовка к съемке фильма уникальна и требует от оператора гибкости, креативности и профессионализма для достижения желаемого результата.

Дисциплина «Техника и технология киносъемок»

Тема 1. Съемка в различных условиях: в помещении, на улице, в непогоду

Съемка в различных условиях требует от кинооператора гибкости, профессионализма и умения быстро адаптироваться к переменным обстоятельствам. При съемке в помещении оператор должен учитывать освещение, акклиматизироваться к особенностям интерьера и находить оптимальные ракурсы для создания качественного кадра. Съемка на улице предполагает работу с естественным светом, изменчивыми погодными условиями и фоном, что требует от оператора умения адаптироваться к окружающей среде. Съемка в непогоду, такую как дождь, снег или сильный

ветер, может создать дополнительные трудности, связанные с сохранением оборудования, безопасностью съемочной группы и качеством изображения. Оператор должен быть готов к непредвиденным ситуациям и иметь план действий для обеспечения безопасности и сохранности оборудования во время съемки в непогоду. Важно учитывать особенности освещения и композиции кадра при съемке в различных условиях, чтобы создать качественное изображение и передать необходимую атмосферу сцены. Работа в различных условиях требует от оператора гибкости, творческого подхода и профессионализма для достижения высоких результатов в кинематографии. Способность быстро приспосабливаться к переменным условиям и находить нестандартные решения помогает оператору справиться с любыми трудностями, возникающими в процессе съемки. Работа в различных условиях требует от оператора хорошей физической подготовки, умения работать в команде и эффективного управления временем для достижения поставленных целей. Съемка в различных условиях предоставляет оператору возможность проявить свою творческую индивидуальность, экспериментировать с различными техниками и достичь уникальных результатов на экране. Важно помнить, что профессионализм и опыт помогут оператору успешно справиться с любыми условиями съемки и создать высококачественный кинематографический продукт.

Тема 2. Основы цветокоррекции и цветокалибровки в киносъемке

Основы цветокоррекции и цветокалибровки играют важную роль в создании качественного и эстетически привлекательного кинематографического материала. Цветокоррекция позволяет оператору корректировать цветовую палитру изображения, делая его более насыщенным, ярким или мягким в зависимости от задачи. Цветокоррекция также помогает добиться единого стиля и настроения на всем протяжении фильма, обеспечивая визуальную когерентность сцен. Цветокалибровка представляет собой процесс настройки цветовой гаммы оборудования для получения точного и единообразного цветопередачи на различных устройствах и экранах. Правильная цветокалибровка обеспечивает достоверное воспроизведение цветов и оттенков, что важно для сохранения качества изображения в процессе постобработки и монтажа. Оператор должен учитывать особенности освещения, настроения сцены и художественные задачи при проведении цветокоррекции и цветокалибровки. Использование специализированного программного обеспечения для цветокоррекции позволяет оператору точно настроить цветовые параметры изображения, добиваясь нужного эффекта и стиля. Важно уметь работать с цветовыми кривыми, балансом белого, насыщенностью и оттенками, чтобы добиться желаемого визуального результата. Понимание цветовой теории и принципов цветовой коррекции

помогает оператору создавать гармоничные и эмоционально насыщенные кадры, которые будут запоминающимися для зрителя. Эффективная цветокоррекция и цветокалибровка позволяют улучшить качество изображения, подчеркнуть важные детали и создать определенное настроение на экране. Качественная цветокоррекция и цветокалибровка помогают оператору воплотить свое творческое видение и передать зрителю необходимые эмоции и впечатления через цветовую гамму кадра. Работа с цветом в кинематографии является важным аспектом создания высококачественного и привлекательного кинематографического продукта.

Тема 3. Применение специальных эффектов и технологий в киносъемке

Применение специальных эффектов и технологий в киносъемке играет существенную роль в создании захватывающих и убедительных кинематографических произведений. С помощью компьютерной графики можно создавать невозможные в реальной жизни сцены, добавлять фантастические элементы и трансформировать окружающий мир. Использование технологий моушн-кэпчер позволяет отслеживать движения актеров и объектов, а также создавать реалистичные анимационные персонажи и спецэффекты. Применение хромакей студий позволяет добавлять цифровые фоны, элементы и персонажи на видео- и фотоматериалы, обеспечивая широкие возможности для воплощения творческих идей. Технология кинетического монтажа позволяет создавать динамичные и энергичные сцены, используя быстрые смены кадров и монтажные трюки. Специальные эффекты, такие как пиротехника, взрывы, каскадерские трюки и аниматроника, добавляют драматизма и реализма в действие на экране. Применение виртуальной реальности и аугментированной реальности открывает новые возможности для создания интерактивных и захватывающих кинематографических проектов. Технология кинематографических дронов позволяет снимать уникальные воздушные кадры и панорамы, которые ранее были труднодоступны для съемки. Использование спецэффектов и технологий в киносъемке требует от оператора и режиссера креативности, технической грамотности и владения современными инструментами. Важно грамотно интегрировать спецэффекты в сюжет и общую эстетику фильма, чтобы они служили улучшению и украшению кинематографического произведения. Применение специальных эффектов и технологий в киносъемке позволяет расширить границы воображения и создать уникальные и незабываемые кинематографические шедевры.

Тема 4. Техники использования дронов и аэросъемки в киноиндустрии

Использование дронов и аэросъемки стали неотъемлемой частью киноиндустрии, предоставляя уникальные возможности для создания

захватывающих кинематографических образов. Дроны позволяют снимать кинематографические планы с воздушной высоты, создавая удивительные панорамные виды и динамичные кадры. Использование дронов при съемке позволяет операторам получить недоступные ранее ракурсы, добавить глубину и объемность изображению, а также создать креативные и запоминающиеся кадры. Аэросъемка дает возможность снимать впечатляющие аэрофотосъемки, а также отслеживать динамичные действия и события с воздушной перспективы. Техники использования дронов и аэросъемки позволяют операторам создавать кинематографические шедевры, обогащая видеоряд уникальными воздушными кадрами. Дроны обеспечивают гибкость и маневренность в съемке, позволяя операторам легко изменять ракурсы и ракурсные движения для достижения желаемого эффекта. Аэросъемка добавляет кинематографическим произведениям элегантность, динамизм и эпичность, делая их более привлекательными для зрителей. Применение дронов и аэросъемки в киноиндустрии вносит инновации и современные технологии в процесс создания фильмов и видеороликов. Владение техниками аэросъемки и дронов требует от операторов профессионализма, творческого мышления и умения работать с современным оборудованием. Все большее распространение дронов и аэросъемки в киноиндустрии свидетельствует о их значимости и востребованности в современном кинематографе.

Тема 5. Техническое обеспечение киносъемки: выбор камер, микрофонов, стабилизаторов и другого оборудования

При техническом обеспечении киносъемки важно правильно выбирать оборудование, такое как камеры, микрофоны, стабилизаторы и другие устройства, чтобы обеспечить высокое качество видео- и звукозаписи. При выборе камеры для съемки учитывается разрешение, чувствительность к свету, возможность смены объективов и другие технические характеристики, которые соответствуют задачам проекта. Микрофоны различных типов, такие как направленные, конденсаторные или лавальеры, выбираются в зависимости от условий съемки и требований к качеству звука. Стабилизаторы, такие как ручные гимбалы или стедикамы, помогают сделать плавные и стабильные кадры, уменьшая дрожание и вибрацию во время съемки. Дополнительное оборудование, такое как светофильтры, диффузоры, риги и крепления, способствует улучшению освещения, композиции и удобству работы оператора на съемочной площадке. Важно учитывать бюджет проекта, требования заказчика и особенности сценария при выборе технического оборудования для киносъемки. Операторы и звукооператоры должны иметь профессиональные навыки работы с выбранным оборудованием, чтобы обеспечить высокое качество видео- и аудиозаписи. Техническое обеспечение киносъемки играет ключевую роль в создании качественного и профессионального кинематографического продукта. Постоянное обновление и совершенствование

оборудования позволяет операторам и звукооператорам расширять возможности и повышать эффективность съемочного процесса. Наличие современного и надежного технического оборудования способствует успешной реализации кинематографических проектов и созданию высококачественных видеоматериалов.

Тема 6. Курсовое проектирование.

Курсовой проект представляет собой комплексную работу, включающую теоретическую подготовку, практические навыки и креативное применение операторского искусства для создания качественного видеоматериала. Курсовой проект состоит из: введения, где студент описывает цели и задачи курсового проекта, а также выбранную тему съемки, теоретическая часть, включающая обзор основных принципов кинооператорского мастерства, принципы освещения, композиции кадра, работу с цветом и техническим оборудованием, анализ и выбор сценария или сцен для съемки, объяснение выбора конкретных кинематографических приемов и техник для передачи заданного настроения и эмоций, планирование съемочного процесса, включая выбор локаций, подготовку оборудования, расстановку света и камер, а также разработку планов кадров, проведение съемок, фиксация необходимого материала, работа с актерами и командой, обработка и анализ полученных кадров, выводы и рекомендации, где студент анализирует свою работу, выделяет сильные стороны и возможные улучшения, делится опытом и выводами, приложения, включающие дополнительные материалы, такие как сценарии, съемочные планы, фотографии съемочного процесса и окончательного результата. Ежеженедельно в ходе выполнения этапов работы студент в рамках практических занятий консультируется с преподавателем по вопросам, возникающим у него. Такого рода практика помогает выявить типичные ошибки и решая их в ходе коллективного обсуждения приобрести необходимый практический опыт.

Дисциплина «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

Тема 1. Основные техники монтажа: смысловой, ритмический, пространственный.

Основные техники монтажа играют важную роль в кинооператорском мастерстве, определяя структуру и визуальное выражение кинематографического произведения. Смысловой монтаж позволяет оператору передавать смысл и идею через последовательное соединение кадров и сцен, создавая логическую целостность и эмоциональное воздействие на зрителя. Ритмический монтаж определяет темп и динамику фильма, устанавливая ритмические пульсации и напряжение в сюжете. Пространственный монтаж позволяет оператору управлять пространством и глубиной кадра, создавая трехмерное визуальное восприятие и гармонию композиции. Смысловой

монтаж включает в себя такие приемы, как параллельный монтаж, монтаж по ассоциациям, монтаж по контрасту, монтаж по сходству и др. Ритмический монтаж основан на использовании различных темпов, длительностей кадров, монтажных срезов и звуковых эффектов для создания динамики и напряженности в фильме. Пространственный монтаж позволяет оператору играть с глубиной поля зрения, перспективой и текстурой изображения, создавая визуальные эффекты и объемные композиции. Понимание основных техник монтажа помогает оператору структурировать сценарий, подчеркивать ключевые моменты и передавать эмоции через визуальные приемы. Владение смысловым, ритмическим и пространственным монтажом делает кинооператора мастером своего дела, способным создавать кинематографические шедевры с помощью тонких и профессиональных монтажных решений. Эксперименты с техниками монтажа позволяют оператору находить новые и оригинальные подходы к созданию кинематографических образов, обогащая визуальное повествование фильма. Все эти техники монтажа являются неотъемлемой частью кинематографического процесса, влияя на восприятие и воздействие фильма на зрителя.

Тема 2. Создание эмоциональной и информационной нагрузки через монтаж

Создание эмоциональной и информационной нагрузки через монтаж является важным аспектом кинооператорского мастерства, позволяя передавать сюжетные моменты и эмоции зрителю. Монтаж позволяет оператору контролировать темп, ритм и напряженность фильма, создавая эмоциональные всплески и высокую драматичность сцен. Использование различных монтажных приемов, таких как быстрые срезы, монтаж по ассоциациям и монтаж по контрасту, помогает оператору передать эмоциональные перепады и воздействие на зрителя. Сочетание звуковых эффектов, музыки и визуальных образов в монтаже способствует созданию атмосферы и настроения в фильме. Монтаж позволяет оператору подчеркнуть важные моменты сюжета, передать информацию и выделить ключевые детали, управляя вниманием зрителя. Эмоциональная нагрузка через монтаж создает возможность передать чувства и переживания персонажей, усиливая вовлеченность зрителя в происходящее на экране. Информационная нагрузка через монтаж позволяет оператору структурировать сюжет, устанавливать логическую последовательность и передавать ключевые моменты сюжета. Эксперименты с монтажом позволяют оператору находить новые и оригинальные способы создания эмоциональной и информационной нагрузки в фильме. Понимание влияния монтажа на эмоциональное состояние зрителя помогает оператору создавать кинематографические произведения с глубоким смыслом и воздействием. Владение техниками монтажа делает кинооператора способным передавать

сложные эмоции, идеи и концепции через визуальные и звуковые приемы. Создание эмоциональной и информационной нагрузки через монтаж является неотъемлемой частью кинематографического искусства, позволяющей оператору воплощать свои творческие задумки и воздействовать на аудиторию.

Тема 3. Принципы монтажного мышления и понимание ритма сцены

Принципы монтажного мышления и понимание ритма сцены играют ключевую роль в работе кинооператора, определяя структуру и эмоциональное воздействие фильма. Монтажное мышление предполагает умение видеть целостную картину фильма, учитывая каждый кадр и его взаимосвязь с другими элементами. Понимание ритма сцены помогает оператору создавать динамику, напряжение и эмоциональное наполнение сцен, удерживая внимание зрителя. Важно уметь выбирать правильный темп монтажа, соответствующий настроению сцены и общему ритму фильма. Каждый кадр и монтажный срез должны служить цели сцены, передавая информацию, эмоции и создавая необходимое напряжение. Принципы монтажного мышления включают в себя логическую последовательность действий, акцентирование важных моментов и создание плавного перехода между кадрами. Понимание ритма сцены позволяет оператору контролировать темп эмоционального развития событий, подчеркивая ключевые моменты и создавая атмосферу фильма. Эксперименты с ритмом и монтажными приемами помогают оператору находить уникальные и оригинальные решения для создания выразительных сцен и кинематографических образов. Понимание принципов монтажного мышления и ритма сцены делает кинооператора профессионалом, способным создавать неповторимые и запоминающиеся кинематографические произведения.

Тема 4. Проектная работа

Курсовой проект представляет собой комплексную работу, включающую теоретическую подготовку, практические навыки и креативное применение операторского искусства для создания качественного видеоматериала. Курсовой проект состоит из: введения, где студент описывает цели и задачи курсового проекта, а также выбранную тему съемки, теоретическая часть, включающая обзор основных принципов кинооператорского мастерства, принципы освещения, композиции кадра, работу с цветом и техническим оборудованием, анализ и выбор сценария или сцен для съемки, объяснение выбора конкретных кинематографических приемов и техник для передачи заданного настроения и эмоций, планирование съемочного процесса, включая выбор локаций, подготовку оборудования, расстановку света и камер, а также разработку планов кадров, проведение съемок, фиксация необходимого материала, работа с актерами и командой, обработка и анализ полученных кадров, выводы и рекомендации, где студент анализирует свою работу,

выделяет сильные стороны и возможные улучшения, делится опытом и выводами, приложения, включающие дополнительные материалы, такие как сценарии, съемочные планы, фотографии съемочного процесса и окончательного результата. Ежеженедельно в ходе выполнения этапов работы студент в рамках практических занятий консультируется с преподавателем по вопросам, возникающим у него. Такого рода практика помогает выявить типичные ошибки и решая их в ходе коллективного обсуждения приобрести необходимый практический опыт.

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам модуля

Дисциплина «Операторское искусство»

Тема 1. Основы кинематографии: история и развитие кинооператорского искусства	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 2. Роль кинооператора в создании фильма	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 3. Цветовая палитра в кино: психология цвета и его влияние на эмоциональное восприятие	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 4. Съемка различных жанров: драма, комедия, ужасы, научная фантастика и др.	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 5. Изучение творческих подходов и стилей в кинооператорском искусстве.	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 1. Разнообразие форм и жанров кинематографических произведений, структура произведения на основе художественных приемов. Визуально-выразительные методы и приемы в кино.	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 2. Образ в драматургическом произведении и изобразительные задачи оператора.	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 3. Работа с актером. Поиск выразительных средств для создания образа на экране	Выполнение практических заданий, дискуссии
Тема 4. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.	Выполнение практических заданий, дискуссии

Дисциплина «Техника и технология киносъемок»

Тема 1. Технические аспекты работы кинооператора: камеры, объективы, свет	Выполнение практических заданий,
Тема 2. Освещение в кинематографии: источники света, световые схемы, создание нужной атмосферы.	Выполнение практических заданий
Тема 3. Использование движения камеры для создания эффектов и выразительности кадра	Выполнение практических заданий

Тема 1. Съемка в различных условиях: в помещении, на улице, в непогоду	Выполнение практических заданий
Тема 2. Основы цветокоррекции и цветокалибровки в киносъемке	Выполнение практических заданий
Тема 3. Применение специальных эффектов и технологий в киносъемке	Выполнение практических заданий
Тема 4. Техники использования дронов и аэросъемки в киноиндустрии	Выполнение практических заданий
Тема 5. Техническое обеспечение киносъемки: выбор камер, микрофонов, стабилизаторов и другого оборудования	Выполнение практических заданий
Тема 6. Курсовое проектирование	Выполнение практических заданий

Дисциплина «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

Тема 1. Композиция кадра и ее значение в кинооператорстве	Выполнение практических заданий
Тема 2. Техники кадрирования и выбор ракурсов	Выполнение практических заданий
Тема 3. Теория монтажа в кинооператорском мастерстве.	Выполнение практических заданий
Тема 1. Основные техники монтажа: смысловой, ритмический, пространственный.	Выполнение практических заданий
Тема 2. Создание эмоциональной и информационной нагрузки через монтаж	Выполнение практических заданий
Тема 3. Принципы монтажного мышления и понимание ритма сцены	Выполнение практических заданий
Тема 4. Проектная работа	Выполнение практических заданий

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (изучение теоретического курса)

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по дисциплине

«Операторское искусство»:

- Оператор кино. Основные задачи.
- Киноискусство как способ изображения динамичных объектов.
- Художественная методика оператора кино.
- Художественные возможности кинокамеры.

- Крупность, ракурс, точка зрения и точка съемки.
- Роль изображения в системе творческих средств кино.
- Художественный эффект кинетических методов съемки.
- Художественный эффект динамических приемов съемки.
- Применение технологий компьютерной графики.
- Кадр в кино – фрагмент фильма. Состав кадра.
- Фактический и постановочный кадры. Особенности создания и

восприятия.

- Художественная монтажная структура фильма.
- Основные художественные формы кинокадров.
- Роль оператора в формировании образа актера на экране.
- Работа на месте съемки.
- Выбор интерьера для съемки.
- Значимость естественных объектов в кино. Декорации на местности.
- Методы работы оператора в документальном и игровом кино.
- Съемка «перебивок» в художественных фильмах.
- Монтажная съемка. Принципы сохранения целостности действия.
- Съемка иконографического материала и предметов.
- Этические нормы коллективной кинематографической работы в

съемочной группе

- **..6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

6.1. Основная литература

1. Нильсен, Владимир Семенович. Изобразительное построение фильма [Текст]: [теория и практика операторского мастерства] / В. Нильсен. - Москва: ВАГРИУС, 2017. - 228, [1] с., [13] л. ил., портр.: ил., портр., табл., факс., цв. ил.; 27 см.; ISBN 978-5-9697-0795-5 : 500 экз.

2. Медынский, Сергей Евгеньевич (1922-2014.). Оператор [Текст]: Пространство. Кадр: [учебное пособие для студентов вузов] / С. Е. Медынский. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 108, [3] с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-7567-0613-0

6.2. Дополнительная литература

1. Светлаков, Юрий Яковлевич. Автор-оператор [Текст]: учебное пособие по курсу "Операторское мастерство" / Юрий Светлаков. - Кемерово: ООО "АРФ", 2008. - 259, [2] с.: ил., портр., цв. ил.; ISBN 978-5-903546-06-0
2. Волынец, Марк Михайлович. Профессия: оператор [Текст]: [учебное пособие для студентов вузов] / М. М. Волынец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Аспект-Пресс, 2012. - 183, [1] с.: ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-7567-0614-7 **6.3.**

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. www.edu.ru - Российское образование (федеральный портал)
2. <https://scholar.google.ru/> - Google Академия (бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин)
3. <https://elibrary.ru/> - eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека - журналы и статьи)
4. <https://ria.ru/> - Российское Информационное Агентство, государственное новостное агентство.
5. <https://tass.ru/> - еще одно государственное новостное агентство, принадлежащее правительству России.
6. <https://www.gazeta.ru/> - общественно-политическая газета и новостной сайт.
7. <https://www.kommersant.ru/> - новостной ресурс газеты "Коммерсант".
8. <https://lenta.ru/> - один из крупнейших российских новостных порталов.
9. <https://www.rbc.ru/> - Российский Бизнес Консалтинг, ведущая российская медиакомпания.
10. <https://www.vesti.ru/> - государственный телеканал "Вести", также доступен в формате новостного сайта.
11. <https://www.kp.ru/> - сайт газеты "Комсомольская правда".
12. <https://www.forbes.ru/> - российское издание журнала Forbes.
13. Аргументы и Факты <https://aif.ru/> - сайт популярной российской газеты.
14. <https://snob.ru/> - российский информационно-дискуссионный портал.
15. <http://видеомонтажер.рф/> - сайт, посвященный обучению видеомонтажу и продвижению начинающих специалистов в этой области
16. Кинопоиск (<https://www.kinopoisk.ru/>) - крупнейший русскоязычный портал о кино, телевидении и сериалах.
17. Фильм Про (<https://filmpro.ru/>) - новости кино, обзоры фильмов и сериалов, рецензии и интервью с актерами.
18. Киноафиша (<http://www.kinoafisha.info/>) - информация о фильмах, актерах, Операторах и других аспектах киноиндустрии.
19. Kinomania (<https://kinomania.ru/>) - каталог фильмов с описанием, трейлерами и отзывами зрителей.
20. Киномания (<https://kinomanka.ru/>) - обзоры фильмов, рецензии, новости кино и телевидения.
21. Кино-Театр.Ру (<https://www.kino-teatr.ru/>) - база данных фильмов, актеров, Операторов и других деятелей кино.
22. Filmz.ru (<https://www.filmz.ru/>) - портал о кино с обзорами, рецензиями, новостями и интервью.

Киноэксперт (<https://киноэксперт.рф/>) - профессиональный ресурс для киноманов и киноведов.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

Учебная аудитория для проведения практических занятий	Основное оборудование: Интерактивная доска, учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, стул преподавателя технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий	Основное оборудование: доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)
Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации	Основное оборудование: Интерактивная доска, учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), стол, стул преподавателя, персональные компьютеры для обучающихся технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Основное оборудование: Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» <http://biblioclub.ru/>

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины

Например:

Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студентов, деловые игры, кейсы.

В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и методы обучения (прежде всего лекции и практические занятия), так и активные методы обучения (деловые игры, различные виды кейсов и др.) - применение любой формы (метода) обучения предполагает также использование новейших ИТ-обучающих технологий, включая электронную информационную образовательную среду (виртуальный класс преподавателя по данной дисциплине).

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости - с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ.

8.2. Методические рекомендации преподавателю

Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и

интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями оценки качества знаний для итоговой оценки по дисциплине.

При проведении лекций, преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) излагает основные теоретические положения;
- 3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает определения основных понятий, расчетных формул;
- 4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие статистические данные для наглядного и образного представления изучаемого материала;
- 5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.

При проведении практических занятий, преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое занятие;
- 3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам;
- 4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала.

В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических занятий) с использованием активных методов обучения (деловых игр, кейсов, мозговых атак, игрового проектирования и др.) преподаватель:

- 1) предлагает студентам разделиться на группы;
- 2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции (практического занятия), раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее вызывающие, последствия и пути решения;
- 3) организует межгрупповую дискуссию;
- 4) проводит обобщение с оценкой результатов работы студентов в группах и полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня источников и литературы.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8.3. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному

курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в электронной информационно-образовательной среде.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Правила конспектирования

Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь записываемой информации.

В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Виды конспектов:

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.

- **ПЛАНОВЫЙ.** Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их по памяти.

- **СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ.** Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует хорошему усвоению информации.

- **ТЕКСТУАЛЬНЫЙ.** Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом.

- **ТЕМАТИЧЕСКИЙ.** Такой способ записи информации существенно отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами.

- **СВОБОДНЫЙ.** Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.

Правила конспектирования

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля.

3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора.

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.

6. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных правил.

1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать.

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений.

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки,

восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда вы выработаете свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее.

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, больше и меньше.

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа».

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо».

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.

9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта.

10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя.

САМОПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или предложенные в данных методических рекомендациях.

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».

Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.

Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц и т.д.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ, ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПР.)

Общие рекомендации

Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии.

Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.

Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне.

Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или предложенные в данных методических рекомендациях.

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».

Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.

Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц, презентаций и т.д.

Порядок решения кейсов

При решении кейса студенты должны:

1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных данных и источников их получения; прогнозов относительно субъектов и/или причин возникновения ситуации;

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту взглядов на проблему;

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные данные, превратить их в информацию; определить проблему; прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них.

Независимо от природы, предоставленного кейса, студентам нужно будет:

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и почему.

2. Объяснить ситуацию.

3. Оценить уже принятые меры.

4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность.

Методика решения кейсов

1. Понимание задачи

Одно из ваших первых обязательных действий — понять, что от вас требуется:

- усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса;

- какого рода требуется результат;
- должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что должно произойти;
- если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный план действий;
- какая форма презентации требуется, каковы требования к ней;
- сколько времени вы должны работать с кейсом?

2. Просмотр кейса

После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны «почувствовать» ситуацию кейса:

- просмотрите его содержание, стараясь понять основную идею и вид предоставленной вам информации;
- если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их;
- после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые кажутся существенными.

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем.

При просмотре кейса вам необходимо:

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как несущественные;
- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из них вы сможете построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию заслуживающей анализа;
- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они могут быть чрезвычайно важны;
- выделить «темы» — связанные группы факторов, которые могут воздействовать на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с воспринимаемым низким качеством, другая — с поведением конкурента;
- опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением адвоката, расспрашивающего клиента, или врача, интересующегося у пациента его состоянием), ответив на вопросы:
 - Кто считает, что проблема, и почему?
 - На каком основании базируется мнение этих людей?
 - Что происходит (или не происходит), когда и где?
 - Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и почему?
 - Что составляет более широкий контекст существующей ситуации?
 - Кто или что может влиять на проблемную ситуацию?
 - Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они?
 - Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие «пространстворешения»?

4. Диагностическая стадия

Диагностическая стадия — одна из тех, к которым вы должны приложить максимум усилий, хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий:

- вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний;
- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу основных вопросов и связанных с ними проблем и подумать о соответствующих концепциях для каждого «уровня».
- изучите обстоятельства возникновения ситуации;
- не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно будет предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза.
- отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед собой два вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих представлений и до какой степени их правильность важна для вашего диагноза.

5. Формулировка проблем

На этой стадии очень полезно:

- письменно сформулировать восприятие основных проблем. Формулировка проблем окажется базисной точкой для последующих обсуждений;
- при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, используя следующие критерии: важность — что произойдет, если эта проблема не будет решена; срочность — как быстро нужно решить эту проблему; иерархическое положение — до какой степени эта проблема является причиной других проблем; разрешимость — можете ли вы сделать что-либо для ее решения.

6. Выбор критериев решения проблемы

Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений. В определенном смысле структура и определит критерии. Например, если выяснилось, что самая серьезная проблема связана с корпоративной культурой, тогда решения должны будут повлиять на ее улучшение. Но если существуют также финансовые проблемы, тогда будут критерии выбора, связанные и с ними.

7. Генерирование альтернатив

Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали основные причины возникновения проблемы, вы должны обдумать возможные дальнейшие пути. Важно разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на известные или изучаемые концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы (мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.).

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего

На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. Критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности. Каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп интересов. При оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные последствия использования ваших вариантов.

9. Презентация выводов

Роль студента:

- изучить учебную информацию по теме;
- провести системно — структурированный анализ содержания темы;
- выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем;
- дать обстоятельную характеристику условий задачи;
- критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности);
- выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная).

Порядок подготовки презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

- 1 стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
 - объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 - маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 - отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
 - значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

● 2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);
- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому);
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступить к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»).

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow), и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Как готовиться к практическому занятию.

1. Внимательно прочтите вопросы к заданию.
2. Подберите литературу, не откладывая ее поиски на последний день.
3. Прочтите указанную литературу, определите основной источник по каждому вопросу, делая выписки на листах или карточках, нумеруйте их пунктами плана, к которому они относятся.
4. Оформляя выписки, не забудьте записать автора, название, год и место издания, том, страницу.
5. При чтении найдите в словарях значение новых слов или слов, недостаточно вам известных.
6. Просматривая периодическую печать, делайте вырезки по теме.
7. Проверьте, на все ли вопросы плана у вас есть ответы.
8. На полях конспекта, выписок запишите вопросы, подчеркните спорные положения в тексте.

Требования к выступлению

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником практического занятия примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Памятка участнику дискуссии.

1. Прежде чем выступать, четко определите свою позицию.
2. Проверьте, правильно ли вы понимаете проблему.
3. Внимательно слушайте оппонента, затем излагайте свою точку зрения.
4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения являются бесспорные факты.
5. Не забывайте о четкой аргументации и логике.
6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей оппонентов.
7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо, своими словами, не «по бумажке».
8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если вы не правы.
9. Никогда не «навешивайте ярлыков», не допускайте грубостей и насмешек.
10. Заканчивая выступления, подведите итоги и сформулируйте выводы.

Требования к устному докладу

1. Выберите тему из предложенной преподавателем тематики докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого теоретического материала.
2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы.
3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).
4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.
5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.
6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя последовательность изложения материала.
7. Подготовленный доклад может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей его основные положения.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т. п.

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений.

Факультет кино, телевидения и анимации

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по модулю
Оператор

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	42.03.05 Медиакоммуникации
Направленность (профиль) подготовки:	Кинопроизводство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

1. Формы и оценочные материалы текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации

В процессе и по завершению изучения дисциплины оценивается формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		знать	Уметь	Иметь практический опыт
По дисциплине «Операторское искусство				
ПК-1 Умеет руководить творческим коллективом и распределять работу в соответствии с планом реализации кинопроекта	ПК-1.1 Понимает объем работы каждого члена съемочной группы и время, необходимое для ее выполнения ПК-1.2 Понимает специфику постановки задач каждому члену съемочной группы ПК1.3 Умеет формулировать задания членам своей команды в рамках решения общей задачи - реализации кинопроекта с определенным замыслом ПК-1.4 Способен соотносить конкретные творческие, технические и административные задачи с основной задачей (идеей) кинопроекта ПК-1.5 Умеет контролировать исполнение	- теорию кинооператорского мастерства - знает современные тенденции в мире кинематографа -знает роль каждого из членов съемочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции	- формулировать задачи для грамотной коммуникации -работать в коллективе авторов для создания аудиовизуального продукта -руководить коллективом вспомогательного персонала (помощники оператора, осветители и пр.)	-проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве Оператора

	поставленных каждому члену съёмочной группы задач			
По дисциплине «Техника и технология киносъемок»				
ПК-2 Способен применять современное программное обеспечение для решения творческих, технических и административных задач	ПК-2.1 понимает принципы работы, сферы применения, функционал профессионального программного обеспечения в киноиндустрии ПК-2.2 способен адаптироваться в условиях внедрения новых образцов программного обеспечения ПК-2.3 способен использовать возможности современного программного обеспечения	- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения -виды и типы камер для съемок -знает типы и виды осветительного оборудования - знает виды и типы оборудования для проведения съемки в движении (тележки, рельсы, краны и пр.)	- Работать с камерой: настройка диафрагмы, выдержки, ISO, фокусировка и композиция кадра - Работать с различным оборудованием для съемки: камеры, объективы, стабилизаторы , дроны и т.д.	--проектирования и реализации короткометражно го фильма в качестве Оператора
ПК-3 Умеет эффективно работать с различными рисками в процессе кинопроизводства	ПК-3.1 способен масштабировать условия реализации кинопроекта ПК-3.2 способен своевременно реагировать на ситуацию неопределенности в процессе реализации проекта ПК-3.3 способен минимизировать влияние внешних факторов на ход реализации кинопроекта	- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения -знает роль каждого из членов съёмочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальн ой продукции	формулирует задачи и контролирует их выполнение при производстве фильма или другой аудиовизуальн ой продукции	-проектирования и реализации короткометражно го фильма в качестве Оператора
По дисциплине «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»				

ПК-6 Умеет учитывать тенденции развития современных технологий кинопроизводства	ПК-6.1 Демонстрирует проактивную позицию в целеполагании и самообразовании в условиях развития технологий производства фильмов ПК-6.2 умеет анализировать тренды и направления совершенствовани я современных технологий кинопроизводства ПК-6.3 Умеет анализировать тренды и направления совершенствовани я современных технологий кинопроизводства	- знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения -знает роль каждого из членов съёмочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальн ой продукции -знает основы монтажа (внутрикадрово го и межкадрового)	формулирует задачи для грамотной коммуникации -работать в коллективе авторов для создания аудиовизуальн ого продукта -руководить коллективом вспомогательн ого персонала (помощники оператора, осветители и пр.)	-проектирования и реализации короткометражно го фильма в качестве оператора
--	--	---	---	--

1.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения заданий практических (семинарских), лабораторных, самостоятельной работы, предусмотренных учебным планом и посещения занятий/ активность на занятиях.

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предусмотрены:

- Участие в дискуссии
- Выполнение практических заданий
- Выполнение самостоятельной работы

Темы для дискуссий по дисциплине «Операторское искусство»

- Оператор кино. Основные задачи.
- Киноискусство как способ изображения динамичных объектов.

- Художественная методика оператора кино.
- Художественные возможности кинокамеры.
- Крупность, ракурс, точка зрения и точка съемки.
- Роль изображения в системе творческих средств кино.
- Художественный эффект кинетических методов съемки.
- Художественный эффект динамических приемов съемки.
- Применение технологий компьютерной графики.
- Кадр в кино – фрагмент фильма. Состав кадра.
- Фактический и постановочный кадры. Особенности создания и

восприятия.

- Художественная монтажная структура фильма.
- Основные художественные формы кинокадров.
- Роль оператора в формировании образа актера на экране.
- Работа на месте съемки.
- Выбор интерьера для съемки.
- Значимость естественных объектов в кино. Декорации на местности.
- Методы работы оператора в документальном и игровом кино.
- Съемка «перебивок» в художественных фильмах.
- Монтажная съемка. Принципы сохранения целостности действия.
- Съемка иконографического материала и предметов.
- Этические нормы коллективной кинематографической работы в

съемочной группе

Примеры практических заданий «Операторское искусство»:

- Проведите анализ работы выдающихся кинооператоров разных эпох. Создайте небольшую презентацию, в которой представите основные достижения и тенденции в развитии кинооператорского мастерства.
- Изучите конкретные примеры известных фильмов, где работа оператора сыграла ключевую роль в общей эстетике картины.
- Создайте свой короткий фильм или фрагмент, где цвета будут играть ключевую роль в передаче эмоций и настроения. Объясните выбор цветовой гаммы и эмоциональное воздействие каждого цвета.

- Выберите один из жанров кино и снимите короткий видео-этиюд, демонстрируя особенности съемки каждого жанра.
- Изучите работы различных кинооператоров с разными стилями съемки. Попробуйте воссоздать ключевые приемы и стилистические особенности в собственных съемках.
- Создайте свой этиюд, используя различные художественные приемы и методы съемки для передачи основной идеи произведения. Объясните выбор жанра и художественных приемов в вашем проекте.
- Выберите отрывок из драматургического произведения и видео этиюд из этого отрывка. Определите ключевые моменты, которые нужно передать через образы и эмоции персонажей.
- Сотрудничайте с актером для создания короткого сценария или импровизированной сцены. Проведите съемку, работая над выразительностью актерской игры и передачей эмоций через образы и жесты.
- Создайте детальный план-сценарий для съемки короткометражного фильма. Включите в план все этапы подготовки и выполнения съемки, начиная от разработки идеи и сценария, выбора локаций и актеров, до организации съемочного процесса.

Примеры практических заданий «Техника и технология киносъемок»:

- Проведите исследование о различных типах камер, объективов и источников света, используемых в киносъемке. Сделайте небольшой обзор основных технических характеристик каждого элемента и представьте свой выбор оптимального оборудования для съемки определенного жанра.
- Создайте свой собственный световой план для съемки небольшой сцены. Используйте различные источники света и световые схемы, чтобы передать определенную атмосферу и настроение. Снимите несколько кадров с разными вариантами освещения и сравните результаты.
- Экспериментируйте с различными техниками движения камеры, такими как панорамирование, краншоты, долли и т. д. Создайте небольшую сцену, где движение камеры играет ключевую роль в передаче эмоций и динамики. Оцените, как изменение движения камеры влияет на восприятие зрителя.
- Организуйте несколько съемок в различных условиях: в помещении, на открытом воздухе, при разной погоде. Подготовьте оборудование и план действий для каждой ситуации.
- Изучите основы цветокоррекции и цветокалибровки в киносъемке. Примените различные фильтры и настройки цветовой палитры к материалу и оцените изменения в визуальном эффекте.

- Исследуйте различные спецэффекты и технологии, используемые в киносъемке, такие как хромакей, анимация, компьютерная графика и другие. Создайте небольшую сцену, где применяются спецэффекты, и объясните, как они улучшают визуальное восприятие и обогащают сюжет.
- Изучите техники аэросъемки и особенности использования дронов в кино. Найдите короткий фрагмент фильма, где аэросъемка играет важную роль в создании динамичных и кинематографических кадров.
- Составьте список оборудования, необходимого для качественной киносъемки, включая камеры, микрофоны, стабилизаторы и дополнительные аксессуары. Сравните различные модели и технические характеристики, и выберите оптимальный вариант для конкретной съемочной задачи. Разработайте технический план для съемки с использованием выбранного оборудования.

Примеры практических заданий по дисциплине «Грамматика киноязыка и монтажное мышление»

- Выберите несколько сцен из известных фильмов и проведите анализ композиции кадра в каждой из них. Затем самостоятельно снимите несколько кадров, уделяя особое внимание композиции: расположению объектов, линиям перспективы и балансу элементов в кадре. Сравните результаты и объясните, как композиция влияет на восприятие зрителя.
- Выберите один объект или сцену и снимите его с разных ракурсов и при различных вариантах кадрирования. Оцените, как изменение ракурса и кадрирования влияет на восприятие объекта или сюжета. Сделайте выводы о том, как правильный выбор ракурса и кадрирования помогает передать задуманное.
- Проведите анализ нескольких фрагментов из фильмов с различными типами монтажа (пространственный, ритмический, смысловой).
- Выберите короткий видеоролик и проведите его монтаж, используя различные техники: смысловой (для передачи информации и эмоций), ритмический (для создания динамики) и пространственный (для построения пространственной глубины). Сравните разные варианты монтажа и определите, какая техника эффективнее передает задуманное.
- Выберите отрывок из фильма и измените его монтаж, чтобы передать различные эмоции и усилить информационную нагрузку. Экспериментируйте с темпом, порядком кадров, переходами и звуковыми эффектами. Объясните, какие изменения в монтаже помогли донести задуманное эмоциональное содержание.

- Выберите короткую сцену и разберите ее на отдельные кадры. Определите ключевые моменты и логические связи между ними. Постройте ленту монтажа с учетом ритма сцены и ее динамики, чтобы передать сюжетные повороты и эмоциональные переходы. Объясните, как ваше понимание ритма сцены повлияло на выбор монтажных решений

1.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется:

1 семестр – в форме зачета;

2 семестр – в форме курсового проекта.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации, предусматривается:

- Зачет по совокупности выполненных практических заданий и текущего контроля по всем дисциплинам модуля
- Презентация курсового проекта

Курсовой проект - Курсовой проект представляет собой комплексную работу, включающую теоретическую подготовку, практические навыки и креативное применение операторского искусства для создания качественного видеоматериала. опыт.

Обязательный состав курсового проекта:

- Введение, где студент описывает цели и задачи курсового проекта, а также выбранную тему съемки,
- Теоретическая часть, включающая обзор основных принципов кинооператорского мастерства, принципы освещения, композиции кадра, работу с цветом и техническим оборудованием, анализ и выбор сценария или сцен для съемки, объяснение выбора конкретных кинематографических приемов и техник для передачи заданного настроения и эмоций,
- План съемочного процесса, включая выбор локаций, подготовку оборудования, расстановку света и камер, а также разработку планов кадров, проведение съемок,
- Анализ работы, где студент выделяет сильные стороны и возможные улучшения, делится опытом и выводами,
- Приложения, включающие дополнительные материалы, такие как сценарии, съемочные планы, фотографии съемочного процесса и окончательного результата
- Выполненный проект (аудиовизуальное произведение)

1.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Типовым заданием является выполнение курсового проекта в качестве Оператора, как участника съемочной группы.

При выставлении оценки за курсовой проект будут учитываться следующие критерии:

Соблюдение технических требований к реализованному проекту (формат изображения, технические характеристики, степень детализации в художественном исполнении, соответствие выбранному жанру)

Творческая составляющая проекта (креативность)

Матрица распределения образовательных результатов по фонду оценочных средств

Фонд оценочных средств	Образовательные результаты
Зачет	<ol style="list-style-type: none">1. -знает теорию кинооператорского мастерства2. - знает современные тенденции в мире кинематографа3. - знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения4. -знает основы монтажа (внутрикадрового и межкадрового)5. -знает роль каждого из членов съемочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции6. - знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения7. -знает виды и типы камер для съемок8. -знает типы и виды осветительного оборудования9. - знает виды и типы оборудования для проведения съемки в движении (тележки, рельсы, краны и пр.)10.- умеет работать с камерой: настройка диафрагмы, выдержки, ISO, фокусировка и композиция кадра11.- умеет работать с различным оборудованием для съемки: камеры, объективы, стабилизаторы, дроны и т.д.
Курсовой проект	<ol style="list-style-type: none">1. -знает теорию кинооператорского мастерства2. - знает современные тенденции в мире кинематографа3. - знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения4. -знает основы монтажа (внутрикадрового и межкадрового)5. -знает роль каждого из членов съемочной группы при производстве фильма или другой аудиовизуальной продукции

	6. - знает методы и приемы работы операторов кино и телевидения 7. -знает виды и типы камер для съемок 8. -знает типы и виды осветительного оборудования 9. - знает виды и типы оборудования для проведения съемки в движении (тележки, рельсы, краны и пр.) 10.-умеет формулировать задачи для грамотной коммуникации 11.-умеет работать в коллективе авторов для создания аудиовизуального продукта 12.-умеет руководить коллективом вспомогательного персонала (помощники оператора, осветители и пр.) 13.- умеет работать с камерой: настройка диафрагмы, выдержки, ISO, фокусировка и композиция кадра 14.- умеет работать с различным оборудованием для съемки: камеры, объективы, стабилизаторы, дроны и т.д. 15.- имеет опыт проектирования и реализации короткометражного фильма в качестве оператора
--	---

2. Критерии оценки по дисциплине

Описание работ	Вес компонента в итоговой оценке
5 семестр	
Посещение занятий/активность на занятиях 50% и меньше - 0 баллов 51-60 % - 2 балла 61-70% - 4 балла 71-80% - 6 баллов 81-90% - 8 баллов 91-100% - 10 баллов	10%
Выполнение форм текущего контроля успеваемости	
- Практические задания	70%
- Участие в дискуссиях	20%
Промежуточная аттестация: зачет	
Итого по всем формам контроля:	100
6 семестр	
Посещение занятий/активность на занятиях 50% и меньше - 0 баллов 51-60 % - 2 балла 61-70% - 4 балла 71-80% - 6 баллов 81-90% - 8 баллов	10%

91-100% - 10 баллов	
Выполнение форм текущего контроля успеваемости	20%
- Практические задания	10%
- Участие в дискуссиях	10%
Промежуточная аттестация: Курсовой проекта	70%
- Выполнение курсового проекта	50%
- Презентация курсового проекта	20%
Итого по всем формам контроля:	100

Такой компонент как, «Курсовой проект» оценивается независимо по 100-балльной шкале. Итоговая оценка студента по дисциплине (максимум 100 баллов) складывается из оценок по всем компонентам оценивания с учетом весов.

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации (при выставлении оценок за курсовой проект по блоку «Оператор»)

5-балльная система	Рейтинговая оценка	Европейская оценка
Зачтено «Отлично»	70-100	A
Зачтено «Хорошо»	60-69	B
	50-59	C
Зачтено «Удовлетворительно»	46-49	D
	40-45	E
Зачтено «Неудовлетворительно»	Менее 39	F

Соответствие оценок балльно-рейтинговой системы Университета европейскому стандарту:

100 балльная оценка	Европейская шкала оценка	Определение
70 - 100	A	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые

		<p>практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения по всем критериям задания соответствует оценкам отлично или очень хорошо, задания выполнены без ошибок, представленная работа содержит оригинальное (или инновационное) решение либо исполнение задания или существенных элементов задания, при этом оно соответствует общим целям и задачам проекта.</p>
60-69	B	<p>«Очень хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства заданий соответствует по всем критериям задания оценкам хорошо или выше, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками.</p>
50-59	C	<p>«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства заданий соответствует по всем критериям задания оценкам хорошо или выше, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками.</p>
46-49	D	<p>«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. Все запланированные образовательные</p>

		результаты по дисциплине достигнуты, возможно, некоторые из них на минимально достаточном уровне.
40-45	Е	<i>«Посредственно»</i> - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые или все практические навыки работы сформированы на начальном уровне, некоторые предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения соответствует минимальному достаточному (зачетному) баллу, предложенные решения или исполнение содержат ошибки. Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном уровне.
0-39	Ф	<i>«Неудовлетворительно»</i> - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, и / или выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут. Или количество плагиата превышает 20%.

**Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины «Оператор»**

основной профессиональной образовательной программы
направленность (профиль) Кинопроизводство
по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20___/20___ уч. год.

Протокол заседания факультета № ___ от «___» _____ 20___ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20___/20___ уч. год.

Протокол заседания факультета № ___ от «___» _____ 20___ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20___/20___ уч. год.

Протокол заседания факультета № ___ от «___» _____ 20___ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20___/20___ уч. год.

Протокол заседания факультета № ___ от «___» _____ 20___ года.