

Санкт-Петербургская организация
общероссийской общественной организации
«Союз кинематографистов Российской Федерации»

Утверждаю:

Председатель

С.О. Снежкин

01 2019 г.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Кинооператорство»

Санкт-Петербург
2019

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области кинооператорства.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления подготовки 55.05.03 – Кинооператорство.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Кинооператорство», включает:

- театральные, творческие концертные предприятия;
- производящие кино- и видеостудии, студии анимационного фильма, студии неигрового фильма;
- производящие студии телевизионных фильмов и программ;
- организации, специализирующиеся в области производства, продвижения и показа аудиовизуальной продукции;
- фото- и видео-лаборатории.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- аудиовизуальные (в том числе экранные) произведения различных видов и направлений и произведения смежных искусств;
- зрители как потребители экранной продукции, в том числе кинематографа, телевидения, продуктов мультимедиа;
- продюсеры, режиссеры, актеры и исполнители, авторы произведений, редакторы, а также специалисты всех квалификаций (кино-, теле- и других экранных искусств) и производящих компаний в сфере телевидения, кинематографа, мультимедиа;
- творческие коллективы, съемочные группы, бригады производственного периода;
- творческо-производственный и организационно-управленческий процесс в сфере телевидения, кинематографа, мультимедиа.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- художественно-творческая деятельность:
  - создание художественных кинопроизведений различных жанров в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
  - обеспечение их высокого художественного и технического уровня, обеспечивающего публичный показ этих произведений;
- производственно-технологическая деятельность:
  - использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
  - использование техники кинопортретной съемки;
  - использование техники комбинированных и специальных съемок, цифровых технологий и компьютерной графики;
  - использование средств специальной операторской съемочной техники;

- использование современной техники звуковой и репортажной съемки в любом профессиональном формате с разрешением не менее чем 4К;
- использование постановочных и документальных методов съемок;
- □ организационно-управленческая деятельность:
- организация съёмок при соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты;
- анализ творческого процесса как объекта управления;
- определение с режиссером и продюсером стоимостной оценки производства аудиовизуальной продукции;
- организация творческо-производственной подготовки к съемке фильма;
- взаимоотношения с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

1.3 Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующие профессиональными компетенциями:

- ПК-1. Способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда;
- ПК-2. Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания, умения, в том числе в новых областях знаний;
- ПК-3. Способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками проведения научных исследований;
- ПК-4. Способностью на понимание значимости своей будущей специальности, имеет ответственное отношение к своей трудовой деятельности;
- ПК-5. Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и умением использовать правила техники безопасности и противопожарной защиты.
- ПСК-1.1. Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы;
- ПСК-1.2. Способностью и готовностью использовать технику художественного кино-освещения в павильоне, в интерьере и на натуре;
- ПСК-1.3. Способностью и готовностью использовать технику кинопортретной съемки;
- ПСК-1.4. Способностью и готовностью использовать технику комбинированных и специальных съемок, цифровых технологий и компьютерной графики;
- ПСК-1.5. Способностью и готовностью использовать средства специальной операторской съемочной техники;
- ПСК-1.6. Способностью и готовностью использовать современную технику звуковой и репортажной съемки;
- ПСК-1.7. Способностью и готовностью использовать технику съемки в любом профессиональном формате;
- ПСК-1.8. Способностью и готовностью использовать постановочные и документальные методы съемок;
- ПСК-1.9. Способностью и готовностью анализировать творческий процесс как объект управления;
- ПСК-1.10. Способностью и готовностью определять с режиссером и продюсером стоимостную оценку производства аудиовизуальной продукции;
- ПСК-1.11. Способностью и готовностью организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма;

ПСК-1.12. Способностью и готовностью организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом;

ПСК-1.13. Способностью и готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе;

ПСК-1.14. Способностью и готовностью к взаимоотношениям с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.

1.5. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – **1022** часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 Форма обучения

Форма обучения – без отрыва от работы, очно-заочная.

1.7 Режим занятий

При любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

№	Наименование разделов и дисциплин	Объем часов по программе			Форма контроля (зачет, экзамен, и.т.п.)
		Аудиторные	Самостоятельная работа	Всего	
1	<u>Кинооператорское мастерство</u>	300	120	420	Зачет Экзамен
2	<u>Изобразительное решение фильма</u>	120	40	160	Экзамен
3	<u>Основы кинопроизводства</u>	80	20	100	Зачет
4	<u>Основы фотографии</u>	76	20	96	Экзамен
5	<u>Анализ фильма</u>	24	8	32	Зачет
6	<u>Правоведение: авторское, трудовое право</u>	24	8	32	Зачет
7	<u>Комбинированные и компьютер-</u>	80	20	100	Экзамен

	<u>ные съемки</u>				
8	<u>Консультации к итоговой аттестации</u>	8	-	8	-
9	<u>Практика в съемочных группах</u>	66	-	66	Зачет
10	<u>Итоговая аттестация (защита диплома)</u>	8	-	8	Экзамен
	Итого:	786	236	1022	

2.2. Дисциплинарное содержание программы

2.2.1. Кинооператорское мастерство

Тема 1. Российская и советская школа кинооператорского искусства. Базовая, киноизобразительная техника кинематографа.

Тема 2. Мастерство кинооператора художественного фильма. Художественный (игровой) кинофильм. Изобразительная композиция художественного фильма.

Тема 3. Композиция кинокадра. Что такое кадр? Схемы построения кадра. Равновесие. Иерархия элементов кадра. Цельность. Выразительность. Линейное построение. Тональность. Объем. Перспектива, глубина пространства в кадре, правило «золотого сечения». Этюды по фотокомпозиции.

Тема 4. Свет. Естественные и искусственные источники света. Экспонетрия. Виды освещения и выразительные возможности. Портретный свет. Работа с осветительными приборами при съемках на природе, в интерьере и павильоне. Осветительные фильтры.

Тема 5. Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка. Киноосвещение как «киноживописное» искусство. Свет и цвет в кинокадре. Техника кинооператорского освещения. Работа со светом в павильоне. Архитектоника киноосвещения. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Работа со светом в интерьерах.

Тема 6. Цвет. Цветовая температура. Теория цветового круга. Колорит.

Натурная киносъемка. Съемка методом видеозаписи.

Тема 7. Физиология цветовосприятия. Работа зрительной системы. Оценка изображений. Условия просмотра. Критерии качества.

Тема 8. Работа с понятием форм в изображении. Усиление объемности и глубины кадра. Роль жизненного опыта и истории искусств в выборе изобразительного метода и подхода к обработке.

Тема 9. Базовая цветокоррекция и приведение изображения к естественному виду. Способы воспроизведения цвета репродукционного качества (получение правильных характеристик цветности). Стилизация изображения по референсу.

Тема 10. Портретная ретушь. Организация рабочего процесса. Работа со слоями, масками, режимами наложения. Управление светотенью. Чистка мелких дефектов. Раздельная обработка цвета и фактуры кожи.

Тема 11. Кино- и видеокамеры. Кино- и видеокамеры различных типов. Матрицы. Видеоформаты. Изменение скорости съемки. Изменение чувствительности.

Тема 12. Оптика. Типы объективов. Достоинства и недостатки различных объективов. Специальная оптика (зум, макро, тилты, иновижен). Глубина резкости. Сознательное применение диафрагмирования и изменение угла раскрытия obtюратора.

Тема 13. Движение камеры. Панорамирование. Проезд. Проход. Операторская техника для съемки с движения – тележка, кран, операторский автомобиль, «Стадикам», коптер и др.

Тема 14. Выбор камеры и оптики в зависимости от поставленной режиссером задачи. Практическое применение знаний технических характеристик фото- и видеотехники.

Тема 15. Операторская группа. Обязанности членов операторской группы и формирование операторской группы.

Тема 16. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные киноизобразительные формы ки-

нокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Композиция кадра при постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино- видеооператора. Киноизобразительный стиль фильма.

Тема 17. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров. Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами). Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.

Тема 18. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма. Съемочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

Тема 19. Работа кинооператора над экранным образом актера учетом особенности кроя исторического и национального костюма; дополнение к костюму забота художника; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

2.2.2. Изобразительное решение фильма

Тема 1. Изображение как основной материал киноязыка. Изображение «для кино» и «бытовое». Что такое «кинематографическое видение». Можно ли научиться «видеть»? кино-, видеокадр – основная единица изображения. Кадр и план. Длительность плана. Крупность плана.

Тема 2. Основные черты изображения, их смысловая роль. Движение. «Реализм». Настоящее время. Художественная реальность. Смысловая роль. Однозначность выражения. Емкость.

Тема 3. Язык кино. Творческая роль кинокамеры. Освобождение камеры. Субъективная съемка. Движение камеры. Трэвеллинг. Панорамирование. Траекторная съемка. Общий план. Крупный план. Деталь. Косое кадрирование. Символическое кадрирование.

Тема 4. Способы композиции кинорассказа во времени. Ускоренная съемка. Замедленная съемка. Обратный ход времени. Различные способы композиции кинорассказа во времени.

Тема 5. Пространство. Пространственное изображение времени. Локализация и передвижение.

Тема 6. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма. Фильм как результат творческой и производственной деятельности многих художников. Роль режиссера в создании изобразительного замысла фильма. Живопись и другие искусства как предвестники изобразительного решения фильма. Основные этапы развития кино в историческом контексте. Влияние технологического прогресса на расширение возможностей изобразительного решения фильмов.

Тема 7. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видеопроекта. Детектив, триллер, боевик, исторический и музыкальный фильмы – разные жанры, разные подходы к поиску изобразительного решения фильма.

Тема 8. Изобразительное решение неигрового фильма. Стилистика разных жанров неигрового кино: портрет, публицистика, документальный, научно-популярный фильм. Особенности репортажной съемки. Событие в контексте раскрытия образа. Метод кинонаблюдения. Способы монтажной съемки реальных событий. Элементы постановочной работы в неигровом кино. Смещение жанров – расширение возможностей создания экранного образа.

2.2.3. Основы кинопроизводства

Тема 1. Кинопроизводство – основная отрасль кинематографии. Кинопроизводство начального периода кинематографии. Технические средства. Организация производства фильмов периода становления кинематографа в России. Появление первых кинематографических профессий. Появление киностудий, кинотеатров, фильмов различных видов и

жанров. Появление звука и цвета в кино и влияние их на технику, технологию и организацию кинопроизводства. Организационные формы кинопроизводства. Киностудия. Индивидуальные продюсеры. Совместное производство.

Тема 2. Создание фильма. Роль продюсера в современном кинопроизводстве. Историческая справка продюсерства в России. Функции продюсера. Структура киностудии. Назначение отделов и цехов киностудии. Киностудия с замкнутым циклом.

Тема 3. Технологические этапы современного кинопроизводства. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Дополнительные этапы кинопроизводства.

Тема 4. Современные технологии кинопроизводства. Съёмка уходящей природы, пересъёмка и досъёмка эпизодов фильма, запись дополнительных исходников фонограмм и иные этапы на усмотрение производственной компании или в зависимости от обстоятельств конкретной кинокартины. Изготовление титров и надписей.

2.2.4. Основы фотографии

Тема 1. Основы фотографии. Основные понятия фотографии. Обращение с фотоаппаратом. Матрица, выдержка, диафрагма, резкость, глубина.

Тема 2. Свет. Осветительная техника. Законы освещения. Управление тональностью кадров. Цветовая температура и фильтры.

Тема 3. Цветоведение. Основы цветоведения. Цветовой круг. Гармония и психология восприятия цвета. Контрастность цвета. Баланс белого.

Тема 4. Композиция. Перспектива: линейная, тональная, масштабная. Конфликт в кадре, напряжение, ритм. Ракурс и точка съёмки. Линии, формы.

Тема 5. Черно-белая фотография. Основы и нюансы черно-белой фотографии. Черное на черном, темная тональность. Белое на белом, светлая тональность.

Тема 6. Освещение. Солнечное освещение. Фактура объектов. Светотени и различные способы управления светом.

Тема 7. Жанры фотографии. Пейзаж, типы пейзажа, техника для съёмки пейзажа. Натюрморт, виды натюрмортов и их особенности, схемы освещения в натюрморте. Портрет, композиция в портрете, освещение в портрете, работа с моделью.

Тема 8. Обработка фотографий. Работа с компьютерными программами для обработки фотографий.

2.2.5. Анализ фильма

Тема 1. Сущностные принципы и основные закономерности искусства кино, его видов и жанров.

Тема 2. Введение в научный аппарат теории кино. Содержание понятий, категорий, терминов теории кино и их эволюции.

Тема 3. Наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившиеся в мировом кинематографе. Структурно-семиотический подход. Герменевтика. Феноменология. Теория интертекстуальности.

Тема 4. Проблемы современной теории кино и современного художественного кинопроцесса.

Тема 5. Введение в проблематику методов исследования, поиска путей и техник анализа произведения искусства.

Тема 6. Эстетические параметры экранной образности, виды и жанры киноискусства, особенности коммуникативного аспекта искусства кино.

2.2.6. Правоведение: авторское, трудовое право

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и ее виды.

Тема 2. Общие представления об авторском праве, законодательство об авторском праве.

Тема 3. Понятие и признаки авторского права объекта произведения.

Тема 4. Субъекты авторского права.

Тема 5. Права авторов.

Тема 6. Авторский договор.

Тема 7. Смежные права.

Тема 8. Защита авторских и смежных прав.

2.2.7. Комбинированные и компьютерные съемки

Тема 1. Замедленные и ускоренные съемки. Макросъемки. Назначение ускоренной и замедленной съемки. Технология съемки. Технические особенности процесса.

Тема 2. Воздушные съемки. Подводные съемки. Съемки в инфракрасных лучах. Назначение воздушной, подводной съемки и съемки в инфракрасных лучах. Способы и приемы съемки.

Тема 3. Комбинированные съемки методом перспективных совмещений. Съемка макетов. Рирпроекция.

Тема 4. Хромакей. Видеосъемка на хромакее. Спецэффекты.

Тема 5. Изготовление титров. Титры на нейтральных фонах. Титры на игровом фоне. Субтитрирование.

Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного фильма, выполненного на кино- или видеоносителе объемом от 300-600 полезных метров (продолжительностью 10-20 минут экранного времени).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать профессиональную информацию, научно аргументировать свою точку зрения.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы

Аудитория для занятий, оборудованная современной видеотехникой, экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

Учебная видеостудия. Павильон с осветительными приборами.

Набор светоформирующих насадок: шторы, фронт-рамы, отражатели, черные флаги и сточки; штатив, система фонов (белый, серый, черный); гипсовый бюст.

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Долинин Д.А. Пособие для студентов, обучающихся специальности кинорежиссера и кинооператора, а также абитуриентов, издание двенадцатое, дополненное «Киноизображение для чайников». – СПб.: Изд-во Типография «Supergwave», 2009.
2. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношколы: Учебное пособие. – СПб.: Политехника-Сервис, 2009.
3. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. – М.: Аспект Пресс, 2011.

4. Вольнец М.И. Профессия: оператор. – М.: Аспект Пресс, 2011.
5. Ландо С.М. Съёмка этюда по киноосвещению: Учебное пособие. – СПб.: изд. СПбГУКиТ, 2013.
6. Герасимов С.А. О киноискусстве. – М.: Молодая гвардия, 2010.
7. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. – М.: Госкиноиздат, 1945.
8. Головня А.Д. Мастерство киноопераора. – М.: Искусство, 1965.
9. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. – М.: Наука, 1984.
10. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. – М., 2010.
11. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. – М.: ВГИК, 1979.
12. Разлогов К. Мировое Кино. История искусства. – М.: Академия, 1977.
13. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2011.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для формирования и развития компетенций рекомендуется широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных – лекционные занятия, семинары. Из нетрадиционных – могут быть проведены мастер-классы. Основные пути формирования компетенций связаны с использованием эффективных обще-дидактических методов и педагогических технологий. Наиболее продуктивными являются: разбор ситуации из практики, моделирование практических ситуаций, диалог, речевое общение равноправных партнеров; методы контроля и самоконтроля. Освоение компетенций достигается слушателем при выполнении самостоятельных индивидуальных творческих работ с последующей публичной демонстрацией своего продукта, умением отстоять свою точку зрения при участии в обсуждении и дискуссиях по ее результатам.

4.1. Текущий контроль

Для определения уровня усвоения материала проводится текущий контроль в форме семинара-дискуссии по выполненным слушателями самостоятельным работам.

4.2. Итоговый контроль

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного фильма, выполненного на кино- или видеоносителе объемом от 300-600 полезных метров (продолжительностью 10-20 минут экранного времени).

Он принимается комиссией, состоящей из преподавателей данного курса. По результату экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Критерии оценок:

- «отлично»: 1. Замысел (идея) реализован, 2. Драматургия характеров выражена, 3. Сюжет (фабула) ясен, 4. Хронометраж выдержан.

- «хорошо»: 1. Замысел реализован частично, 2. Характеры выражены, 3. Сюжет угадывается, 4. Хронометраж выражен.

- «удовлетворительно»: 1. Замысел реализован слабо, 2. Характеры выражены не у всех персонажей, 3. Сюжет многозначен, 4. Хронометраж не соблюден.

