

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 07.09.2026 15:54:56
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585181b2507ddcf397821

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М. _____
27 августа 2026г.

Рабочая программа дисциплины
Основы кинематографического мастерства:
Кинооператорское мастерство

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Уровень высшего образования
Специалитет

Квалификация
Режиссер телевизионных программ

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 5 лет

Нальчик
2026

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №733 от 01.08.2017 года.

Составитель:

Боттаев М.З., доцент кафедры режиссуры

Рецензенты:

Сижажева О.А., декан театрального факультета

Черкесов М.Т., профессор кафедры режиссуры

Рабочая программа по дисциплине рассмотрена и утверждена на заседании кафедры режиссуры 29.06.2026, протокол №10

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО СКГИИ протоколом №1 от 27.06.2026.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цели и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО	4
3.	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4.	Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1.	Объем дисциплины	5
4.2.	Структура дисциплины	6
4.3.	Содержание дисциплины	7
5.	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	11
5.1.	Контроль освоения дисциплины	12
5.2.	Фонд оценочных средств	15
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	27
6.1.	Основная литература	27
6.2.	Дополнительная литература	27
6.3.	Периодические издания	27
6.4.	Интернет-ресурсы	27
6.5.	Методические указания и материалы по видам занятий	28
6.6.	Программное обеспечение	30
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	30
8.	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	31
9.	Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	33

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области кинооператорского мастерства, обеспечивающих способность к творческому воплощению режиссерских замыслов, созданию эстетически целостного визуального образа фильма и эффективному управлению творческим коллективом в процессе производства аудиовизуального произведения.

Задачи дисциплины:

- систематизировать знания студентов о выразительных средствах экранных искусств, этапах создания аудиовизуального произведения;
- развить навыки практического анализа визуальных решений в контексте отечественной и мировой кинокультуры для обоснования собственных художественных решений;
- обучить технологии построения визуальной партитуры фильма в единстве с авторским замыслом и жанровой природой материала;
- сформировать практические умения по созданию предвизуализации как инструмента фиксации единого стиля и образа будущего фильма;
- отработать механизмы взаимодействия с членами творческой группы на всех этапах постановочной работы для достижения целостности аудиовизуального ряда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4);
- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6);
- Способен формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3);

Наименование индикаторов сформированности компетенции:

ОПК-4.1. Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа.

ОПК-4.2. Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.

ОПК-6.2. Управляет творческим коллективом для достижения поставленных задач в рамках реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПК-3.1. Разрабатывает цветовую, световую и композиционную партитуру фильма в соответствии с его драматургией.

ПК-3.2. Определяет характер операторского решения как средство выражения авторского отношения.

ПК-3.3. Формирует изобразительно-звуковой ряд как целостную образную систему фильма.

ПК-3.4. Создает визуальные эскизы ключевых сцен, фиксирующих единый стиль картины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения; основные виды, стили и направления изобразительного искусства; основные направления и стили телефильма; основы мастерства художника телефильма; основы операторского мастерства.

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства; объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла; сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса.

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками руководства творческим коллективом; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; основами операторского мастерства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-5 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	5	2
Аудиторные занятия		140		
Самост. работа		76		

* В том числе контактная работа - лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке рефератов, зачеты, экзамены.

4.2. Структура дисциплины

Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Количество аудиторных часов		
	Лекции	Семинары	СРС
Модуль 1. Теоретические основы операторского мастерства			
Тема 1. Природа и эволюция киноизображения	2	2	3
Тема 2. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения	2	2	3
Тема 3. Композиция кадра: законы и принципы	4	2	3
Тема 4. Динамическая композиция в движущемся изображении	4	2	3
Тема 5. Ракурс и перспектива как инструменты смыслообразования	4	2	3
Модуль 2. Свет как изобразительное и драматургическое средство			
Тема 6. Физическая природа света и его характеристики	4	2	3
Тема 7. Световой рисунок и его выразительные возможности	4	2	3
Тема 8. Цвет как драматургический элемент фильма	4	2	3
Тема 9. Разработка свето-цветовой партитуры фильма	4	2	3
Тема 10. Телевизионное освещение: специфика и технические ограничения	4	2	3
Модуль 3. Оптика и технические средства оператора			
Тема 11. Оптика и ее выразительные возможности	4	2	3
Тема 12. Фактура изображения и технические параметры съемки	4	2	3
Тема 13. Движение камеры: виды, техника, выразительность	4	2	3
Тема 14. Операторское решение как средство выражения авторского отношения	4	2	3

Модуль 4. Изобразительно-звуковой ряд и постпродакшн			
Тема 15. Синтез изображения и звука в экранном произведении	4	2	3
Тема 16. Изобразительно-звуковой ряд как целостная образная система	4	2	3
Тема 17. Цветокоррекция и постпродакшн как продолжение операторской работы	4	2	3
Модуль 5. Предвизуализация и проектная работа			
Тема 18. Методология создания визуального образа фильма	4	2	3
Тема 19. Раскадровка и сторибординг	4	2	3
Тема 20. Визуальные эскизы ключевых сцен	4	2	3
Тема 21. Технология предвизуализации (Pre-visualization)	4	2	3
Модуль 6. Управление творческим коллективом и производственный процесс			
Тема 22. Организация работы съемочной группы	4	2	4
Тема 23. Взаимодействие с творческой группой на этапе подготовки и съемок	4	2	4
Тема 24. Разработка визуальной концепции телевизионного проекта	4	2	5
ИТОГО	92	48	76

Общая трудоемкость освоения дисциплины по предмету «Кинооператорское мастерство» в соответствии с ФГОС составляет;

- по ФГОС - 6 зач.ед., - по трудоемкости - 216 ч, - групп.занят – 140ч, лекций – 34 ч, - 2сессия – 2ч.зач., - 3сессия – 2ч.экз., - 4сессия – 2ч.зач., - 5сессия – 2ч.экз..

4.3. Содержание дисциплины

Модуль 1. Теоретические основы операторского мастерства

Тема 1. Природа и эволюция киноизображения

Оптическая и психофизиологическая природа киноизображения. Основные этапы развития операторского искусства: от немого кино до цифровых технологий. Вклад отечественной школы экранных искусств в мировую кинокультуру. Специфика операторской работы в телевизионном производстве.

Тема 2. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения

Границы кадра и внутрикадровое пространство. План, ракурс, точка съемки: классификация и выразительные возможности. Субъективная и объективная камера: приемы и эффекты воздействия на зрителя. Масштаб изображения и его драматургическая функция.

Тема 3. Композиция кадра: законы и принципы

Основные законы композиции: целостность, равновесие, симметрия, асимметрия, ритм. Золотое сечение, правило третей, диагональные построения. Композиционные схемы в статике и динамике. Глубинно-пространственное построение кадра: первый, второй, третий планы.

Тема 4. Динамическая композиция в движущемся изображении

Композиция при панорамировании, тревеллинге, наезде и отъезде камеры. Ритмическая организация кадра в сценах движения. Взаимодействие композиции с монтажным ритмом. Особенности построения композиции в телевизионном формате (16:9, 4:3).

Тема 5. Ракурс и перспектива как инструменты смыслообразования

Смысловое и эмоциональное значение верхнего, нижнего, фронтального ракурсов. Линейная и тональная перспектива в киноизображении. Оптические иллюзии и их использование в операторской практике. Трансформация перспективы при смене объективов.

Модуль 2. Свет как изобразительное и драматургическое средство

Тема 6. Физическая природа света и его характеристики

Спектральный состав света, цветовая температура, контрастность. Естественное и искусственное освещение: сравнительный анализ. Типы осветительных приборов, их конструкция и назначение. Светофильтры и рассеиватели в операторской работе.

Тема 7. Световой рисунок и его выразительные возможности

Классические схемы светового рисунка: тональный, контрастный, силуэтный, светотеневой. Направление света и его семантика (верхний, нижний, боковой, встречный). Мягкий и жесткий свет: технология создания и художественный эффект. Световые акценты и их роль в драматургии сцены.

Тема 8. Цвет как драматургический элемент фильма

Психология цвета и цветовые ассоциации в разных культурах. Цветовые контрасты, нюансы, тональность. Теплые и холодные цветовые решения: смысловые и эмоциональные различия. Цвет в системе персонажей и в развитии сюжета.

Тема 9. Разработка свето-цветовой партитуры фильма

Этапы создания свето-цветовой партитуры: от сценария до съемок. Связь свето-цветового решения с жанром и драматургией произведения. Сезонные и временные характеристики света в натуральных съемках. Создание цветовых ключей (color keys) на этапе препродакшна.

Тема 10. Телевизионное освещение: специфика и технические ограничения

Освещение в павильонных и студийных условиях. Особенности освещения для многокамерной съемки. Освещение интервью, ток-шоу, репортажей. Быстрые световые решения в условиях ограниченного времени (телевизионный график).

Модуль 3. Оптика и технические средства оператора

Тема 11. Оптика и ее выразительные возможности

Фокусное расстояние, угол поля зрения, перспектива. Широкоугольные, нормальные и длиннофокусные объективы: сравнительная характеристика. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) как творческий инструмент. Трансфокатор и его использование в телевизионном производстве.

Тема 12. Фактура изображения и технические параметры съемки

Разрешение, битность, динамический диапазон. Зернистость и шум изображения: приемы контроля. Специфика работы с цифровыми камерами различных систем (S-Log, V-Log, RAW). Влияние формата съемки на визуальный стиль телевизионного фильма.

Тема 13. Движение камеры: виды, техника, выразительность

Классификация операторского движения: панорама, тревеллинг, кран, стедикам. Смысловые функции движения камеры: сопровождение, экспозиция пространства, создание напряжения. Комбинированные движения и их драматургическая роль. Ограничения и возможности движения камеры в телевизионном производстве.

Тема 14. Операторское решение как средство выражения авторского отношения

Понятие «операторской концепции» и «визуального стиля». Выбор оптики, света, движения камеры как проявление авторской позиции. Стилиевые направления в операторском искусстве (реализм, экспрессионизм, гиперреализм). Специфика операторского решения в телевизионных жанрах: драма, комедия, документалистика, музыкальная программа.

Модуль 4. Изобразительно-звуковой ряд и постпродакшн

Тема 15. Синтез изображения и звука в экранном произведении

Визуализация звука: приемы синхронизации и контрапункта. Роль шумов, атмосфер, музыки и тишины в формировании образа. Ритмическое взаимодействие зрительного и звукового рядов. Работа с фонограммой на этапе подготовки к съемкам.

Тема 16. Изобразительно-звуковой ряд как целостная образная система

Принципы единства изображения и звука в драматургии фильма. Монтажно-тональные перебивки и их роль в создании атмосферы. Способы достижения целостности на этапе съемок и постпродакшна. Современные технологии звукового дизайна в телевидении.

Тема 17. Цветокоррекция и постпродакшн как продолжение операторской работы

Принципы цветокоррекции: первичная, вторичная, тональная. Создание стилистического образа через цветовой грейдинг. Визуальные эффекты (VFX) и их интеграция с отснятым

материалом. Особенности постпродакшна в телевизионном производстве (сжатые сроки, стандарты вещания).

Модуль 5. Предвизуализация и проектная работа

Тема 18. Методология создания визуального образа фильма

Путь от литературного сценария к изобразительному решению. Анализ жанра и драматургии как основа визуальных решений. Разработка визуальных концептов и мудбордов. Использование референсов в профессиональной практике оператора.

Тема 19. Раскадровка и сторибординг

Виды раскадровок: техническая, художественная, покадровая. Практические приемы создания раскадровки. Функции раскадровки в коммуникации с режиссером и художником. Цифровые инструменты для сторибординга.

Тема 20. Визуальные эскизы ключевых сцен

Создание эскизов с фиксацией композиции, света, цвета. Эскиз как инструмент поиска единого стиля картины. Техники визуализации: графика, коллаж, цифровой рисунок. Взаимосвязь эскиза с техническими возможностями съемки.

Тема 21. Технология предвизуализации (Pre-visualization)

Аниматик и 3D-превиз как современный стандарт препродакшна. Фотографирование репетиций и создание фото-сториборда. Использование предвизуализации для планирования сложных сцен. Интеграция превиза в работу съемочной группы.

Модуль 6. Управление творческим коллективом и производственный процесс

Тема 22. Организация работы съемочной группы

Структура съемочной группы: функции оператора-постановщика, второго оператора, фокус-пуллера, осветителя. Распределение обязанностей и делегирование на площадке. Проведение технических и художественных читок. Документальное сопровождение операторской работы.

Тема 23. Взаимодействие с творческой группой на этапе подготовки и съемок

Коммуникация с режиссером: от концепции к съемочному плану. Совместная работа с художником-постановщиком и костюмером. Взаимодействие со звукорежиссером и композитором. Управление творческим потенциалом актеров через операторское решение. Методы достижения эстетической целостности в условиях групповой работы.

Тема 24. Разработка визуальной концепции телевизионного проекта

Выбор литературного материала (фрагмент сценария телефильма или телепрограммы). Выполнение полного комплекса предпроектной документации: драматургический анализ; раскадровка (10–15 кадров); визуальные эскизы ключевых сцен (4–6); свето-цветовая партитура; обоснование операторского решения (оптика, движение, стилистика); описание взаимодействия с творческой группой. Защита проекта с презентацией.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю как единовременно, так и накопительно оценить уровень освоения материала по дисциплине Б1.21-4 Основы кинематографического мастерства: Кинооператорское мастерство.

Формы текущего контроля включают:

- **Краткие опросы** (экспресс-форматы) в ходе аудиторной работы, направленные на оперативную проверку владения терминологией, знание базовых алгоритмов, технологических правил и ключевых параметров работы с материалом, включая технические характеристики кино- и теле- оборудования.

- **Практические задания.** В ходе освоения дисциплины студент выполняет серию практических заданий во внеаудиторное время, направленных на закрепление теоретических знаний и отработку профессиональных операторских навыков. Каждое задание представляет собой техническое задание с четко прописанными условиями, критериями оценки и сроками выполнения. Студенту предлагается реализовать сцену или фрагмент с использованием различных композиционных приемов, световых схем, динамических решений, а также разработать свето-цветовую партитуру эпизода в соответствии с его драматургией. Отдельное внимание уделяется созданию визуальных эскизов и раскадровок, фиксирующих единый стиль будущего произведения. При выполнении заданий студент закрепляет навыки работы со съемочным оборудованием и программными средствами нелинейного монтажа, осваивая учет технических параметров исходного материала для достижения технической и художественной целостности финального результата. Готовый отснятый и смонтированный материал сопровождается краткой пояснительной запиской с обоснованием принятых творческих и технических решений и представляется преподавателю к установленному сроку. Систематическое выполнение заданий обеспечивает формирование у студента способности самостоятельно воплощать творческий замысел, выстраивать изобразительно-звуковой ряд как целостную образную систему, управлять вниманием зрителя через композиционно-световые решения, а также эффективно взаимодействовать с членами творческой группы в процессе реализации проекта.

- **Групповой просмотр и публичная защита выполненных работ** – демонстрация результатов на экране с последующим коллективным обсуждением. На этом этапе оценивается не только техническая корректность исполнения, но и умение студента аргументировать свои авторские решения.

В рамках лекционного курса студенту рекомендуется внимательно осваивать теоретический блок, фиксировать алгоритмы и схемы работы, запоминать чек-листы технических параметров. Полезно систематизировать заметки о типичных ошибках, разбираемых на лекциях, чтобы в дальнейшем избегать их в самостоятельной деятельности. После лекций целесообразно повторять конспект и незамедлительно переходить к выполнению практического задания по теме – это способствует превращению полученных знаний в устойчивый профессиональный навык.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена, которые включают два этапа:

1. **Предварительный этап** – студент самостоятельно, во внеаудиторное время, выполняет итоговую работу в соответствии с выданным экзаменационным заданием. Задание предполагает комплексную проверку всех освоенных профессиональных принципов. На этом этапе также учитывается умение работать с техническим оснащением и корректно применять оборудование для реализации поставленной задачи. Готовый результат студент представляет на зачете в цифровом виде.

2. **Устное собеседование** – студент демонстрирует выполненную работу преподавателю и отвечает на два теоретических вопроса по билету. Вопросы охватывают основные профессиональные принципы, терминологию, правила работы с масштабом, направлением, цветом, светом и звуком, а также технические аспекты эксплуатации оборудования. На подготовку по билету отводится до 30 минут. В ходе защиты экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по содержанию работы, а также предлагать ситуационные задачи на анализ гипотетических кейсов.

5.1. Контроль освоения дисциплины

Изучение дисциплины «Основы кинематографического мастерства: Кинооператорское мастерство» сопровождается системой текущего, промежуточного и итогового контроля, позволяющей оценить уровень сформированности профессиональных компетенций в области операторского искусства: от композиционного и свето-цветового решения кадра до технической реализации съемочного процесса и постпроизводственной обработки материала при создании телевизионного фильма или телепрограммы.

В рамках изучения студентами данной дисциплины предусмотрены:

- *текущий контроль*, который осуществляется в форме устных ответов на лекционных и практических занятиях (экспресс-опросы по терминологии, техническим параметрам, алгоритмам работы с оборудованием), а также в форме выполнения практических заданий по каждой теме курса;
- *промежуточная форма контроля* – аттестация в середине семестра в форме устного опроса по теоретическим вопросам и демонстрации выполненных к этому сроку практических работ;
- *итоговой формой контроля является экзамен*, на который выносятся итоговая практическая работа (выполненная студентом самостоятельно во внеаудиторное время по выданному заданию) и устный опрос по основным разделам дисциплины.

Процедура промежуточной и итоговой формы контроля

Промежуточный и итоговый контроль знаний проводится в форме устного коллоквиума и защиты выполненных практических работ. Устный ответ позволяет оценить степень сформированности знаний по общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, а практическая часть – уровень владения навыками работы со съемочной техникой, световым оборудованием и программными средствами нелинейного монтажа при создании телевизионного фильма или телепрограммы.

Критерии оценки текущей успеваемости

Задания для практических работ по каждой теме оцениваются исходя из следующих требований: соответствие заданному технологическому и художественному принципу,

техническая корректность выполнения, целостность изобразительно-звукового ряда, грамотное использование съёмочной техники и осветительного оборудования, а также обоснованность принятых творческих и технических решений при защите работы. Готовый результат представляется студентом на занятии в цифровом виде для группового просмотра и последующего обсуждения. В случае пропуска занятия по уважительной причине работа предоставляется в электронном виде с приложением письменного комментария, раскрывающего логику и приемы, использованные при выполнении задания.

Задания для самостоятельной работы (подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительной литературы, технической документации и руководств по эксплуатации оборудования) оцениваются исходя из отмеченных выше требований. Ответы на теоретические вопросы представляются в устной форме непосредственно на занятиях; при необходимости – в письменной форме.

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен проводится в два этапа:

1. **Защита итоговой практической работы** – студент самостоятельно, во внеаудиторное время, выполняет итоговое задание по выданным условиям. Задание включает в себя комплексную проверку всех освоенных операторских принципов и технологических этапов: построение композиционного и свето-цветового решения в соответствии с драматургией эпизода, применение различных видов движения камеры, работу с параметрами изображения и звуковым сопровождением, соблюдение технических требований к конечному продукту, выстраивание ритмической и пространственной структуры сцены, а также корректное использование съёмочного оборудования, осветительных приборов и программных средств нелинейного монтажа. Готовый результат студент приносит на зачёт в цифровом виде на носителе (флеш-накопитель, внешний диск). В ходе защиты студент демонстрирует выполненную работу и устно обосновывает принятые творческие и технические решения, раскрывая взаимосвязь выбранных выразительных средств с авторским замыслом и жанровой природой материала.

2. **Устный опрос по основным разделам дисциплины** – студент отвечает на два теоретических вопроса. Вопросы охватывают основные принципы операторского искусства и кинотехнологии, профессиональную терминологию, правила работы с оптическими системами, световым оборудованием, звукозаписывающей техникой, цветовыми параметрами, форматами съёмки и носителями информации, а также особенностями постпродакшна. На подготовку ответов отводится до 30 минут. Преподаватель вправе задавать вопросы сверх основного перечня, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать практические задачи по анализу и исправлению ошибок в гипотетических съёмочных и технологических ситуациях.

Перечень вопросов утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. В каждом билете содержится два теоретических вопроса. Комплект должен содержать 15–20 билетов.

Итоговая оценка складывается из качества выполненного практического задания и полноты ответов на теоретические вопросы.

Шкала оценивания:

«Отлично» соответствует «Зачтено» – обучающийся демонстрирует высокий уровень освоения программного материала по дисциплине. Студент свободно ориентируется в

теоретических основах операторского искусства, профессиональной терминологии, принципах композиции, свето-цветового решения, динамики камеры и работы с оптическими системами; способен аргументированно обосновать выбор выразительных средств в зависимости от драматургии и жанра произведения. Выполненное практическое задание полностью соответствует выданным условиям: соблюдены все технологические и художественные требования, работа отличается технической безупречностью и творческой выразительностью. При защите работы студент развёрнуто и убедительно обосновывает принятые творческие и технические решения, демонстрируя глубокое понимание их соответствия авторскому замыслу и жанровой природе выполненного фрагмента, а также уверенно отвечает на любые дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.

«Хорошо» соответствует «Зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточный уровень освоения программного материала. Студент уверенно ориентируется в базовых понятиях, терминологии и технологических принципах операторского мастерства; способен объяснить назначение и основные параметры съемочного и светового оборудования, а также последовательность технологических операций на этапах препродакшна, продакшна и постпродакшна. Выполненное практическое задание в целом соответствует выданным условиям: соблюдены основные технические и художественные требования, однако работа содержит незначительные, которые не препятствуют демонстрации результата и не нарушают целостности восприятия. При защите работы студент способен пояснить свои решения, ответить на уточняющие вопросы, однако аргументация может быть недостаточно развёрнутой или не всегда системной.

«Удовлетворительно» соответствует «Зачтено» – обучающийся демонстрирует минимальный, но достаточный для дальнейшего обучения уровень освоения программного материала. Студент ориентируется в основных понятиях и терминологии, но допускает неточности в определении технологических процессов и принципов работы с оборудованием; имеет общее представление о композиционных и световых решениях, но испытывает затруднения при их практической реализации. Выполненное практическое задание в основном соответствует выданным условиям, однако содержит заметные нарушения технических параметров или отдельные художественные просчёты, снижающие выразительность и целостность работы. При защите студент с трудом поясняет свои решения, отвечает на вопросы преподавателя неуверенно, с наводящими подсказками, либо демонстрирует понимание только отдельных аспектов выполненной работы.

«Неудовлетворительно» соответствует «Не зачтено» – обучающийся не ориентируется в базовом программном материале, допускает грубые ошибки в определении терминов и технологических процессов, не владеет информацией о назначении и правилах работы с основным кино- и телевизионным оборудованием, не имеет представления о композиции, свете и динамике кадра как выразительных средствах. Практическое задание не соответствует выданным условиям, содержит критические нарушения технических параметров, либо не представлено к защите. Студент не может пояснить свои решения или дать связный ответ на вопросы преподавателя даже после наводящих уточнений, что свидетельствует о несформированности необходимых профессиональных компетенций.

5.2. Фонд оценочных средств

Тематические вопросы к семинарским занятиям:

Тема 1. Природа и эволюция киноизображения

1. Какова оптическая и психофизиологическая природа киноизображения?
2. Охарактеризуйте основные этапы развития операторского искусства: от немого кино до цифровых технологий.
3. В чём заключается вклад отечественной школы экранных искусств в мировую кинокультуру?
4. Какова специфика операторской работы в телевизионном производстве по сравнению с кинопроизводством?

Тема 2. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения

1. Что такое границы кадра и внутрикадровое пространство?
2. Дайте классификацию планов, ракурсов и точек съёмки. В чём их выразительные возможности?
3. В чём отличие субъективной камеры от объективной? Приведите примеры приёмов и эффектов воздействия на зрителя.
4. Какова драматургическая функция масштаба изображения?

Тема 3. Композиция кадра: законы и принципы

1. Назовите и охарактеризуйте основные законы композиции: целостность, равновесие, симметрия, асимметрия, ритм.
2. Что такое золотое сечение и правило третей? Приведите примеры их использования в операторской практике.
3. В чём различие композиционных схем в статике и динамике?
4. Как строится глубинно-пространственное построение кадра (первый, второй, третий планы)?

Тема 4. Динамическая композиция в движущемся изображении

1. Как изменяется композиция при панорамировании, тревеллинге, наезде и отъезде камеры?
2. Как организуется ритмическая структура кадра в сценах движения?
3. Как взаимодействует композиция с монтажным ритмом?
4. В чём особенности построения композиции в телевизионных форматах 16:9 и 4:3?

Тема 5. Ракурс и перспектива как инструменты смыслообразования

1. Каково смысловое и эмоциональное значение верхнего, нижнего и фронтального ракурсов?
2. В чём различие линейной и тональной перспективы в киноизображении?
3. Как используются оптические иллюзии в операторской практике?
4. Как трансформируется перспектива при смене объективов?

Тема 6. Физическая природа света и его характеристики

1. Что такое спектральный состав света, цветовая температура, контрастность?
2. Проведите сравнительный анализ естественного и искусственного освещения.
3. Назовите типы осветительных приборов, их конструкцию и назначение.
4. Какие светофильтры и рассеиватели используются в операторской работе?

Тема 7. Световой рисунок и его выразительные возможности

1. Охарактеризуйте классические схемы светового рисунка: тональный, контрастный, силуэтный, светотеневой.
2. Какова семантика направления света (верхний, нижний, боковой, встречный)?
3. В чём различие мягкого и жёсткого света? Как создаётся каждый из них?
4. Какова роль световых акцентов в драматургии сцены?

Тема 8. Цвет как драматургический элемент фильма

1. Как психология цвета и цветовые ассоциации используются в операторском искусстве?
2. В чём различие цветовых контрастов, нюансов и тональности?
3. Каково смысловое и эмоциональное различие тёплых и холодных цветовых решений?
4. Как цвет используется в системе персонажей и в развитии сюжета?

Тема 9. Разработка свето-цветовой партитуры фильма

1. Назовите этапы создания свето-цветовой партитуры: от сценария до съёмок.
2. Как свето-цветовое решение связано с жанром и драматургией произведения?
3. Как учитываются сезонные и временные характеристики света в натурных съёмках?
4. Что такое цветовые ключи (color keys) и как они создаются на этапе препродакшна?

Тема 10. Телевизионное освещение: специфика и технические ограничения

1. В чём особенности освещения в павильонных и студийных условиях?
2. Как организуется освещение для многокамерной съёмки?
3. Каковы принципы освещения интервью, ток-шоу, репортажей?
4. Как принимаются быстрые световые решения в условиях ограниченного телевизионного времени?

Тема 11. Оптика и ее выразительные возможности

1. Что такое фокусное расстояние, угол поля зрения, перспектива?
2. Проведите сравнительную характеристику широкоугольных, нормальных и длиннофокусных объективов.
3. Как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) используется как творческий инструмент?
4. Каковы особенности использования трансфокатора в телевизионном производстве?

Тема 12. Фактура изображения и технические параметры съёмки

1. Что такое разрешение, битность, динамический диапазон?
2. Как контролируются зернистость и шум изображения?
3. В чём специфика работы с цифровыми камерами систем S-Log, V-Log, RAW?

4. Как формат съемки влияет на визуальный стиль телевизионного фильма?

Тема 13. Движение камеры: виды, техника, выразительность

1. Дайте классификацию операторского движения: панорама, тревеллинг, кран, стедикам.
2. Каковы смысловые функции движения камеры (сопровождение, экспозиция пространства, создание напряжения)?
3. Какова драматургическая роль комбинированных движений?
4. Каковы ограничения и возможности движения камеры в телевизионном производстве?

Тема 14. Операторское решение как средство выражения авторского отношения

1. Что такое «операторская концепция» и «визуальный стиль»?
2. Как выбор оптики, света, движения камеры становится проявлением авторской позиции?
3. Назовите основные стилевые направления в операторском искусстве (реализм, экспрессионизм, гиперреализм).
4. Какова специфика операторского решения в телевизионных жанрах: драма, комедия, документалистика, музыкальная программа?

Тема 15. Синтез изображения и звука в экранном произведении

1. Что такое визуализация звука? В чём различие приёмов синхронизации и контрапункта?
2. Какова роль шумов, атмосфер, музыки и тишины в формировании образа?
3. Как осуществляется ритмическое взаимодействие зрительного и звукового рядов?
4. Как организуется работа с фонограммой на этапе подготовки к съемкам?

Тема 16. Изобразительно-звуковой ряд как целостная образная система

1. Каковы принципы единства изображения и звука в драматургии фильма?
2. Что такое монтажно-тональные перебивки и какова их роль в создании атмосферы?
3. Как достигается целостность на этапе съемок и постпродакшна?
4. Какие современные технологии звукового дизайна применяются в телевидении?

Тема 17. Цветокоррекция и постпродакшн как продолжение операторской работы

1. В чём различие первичной, вторичной и тональной цветокоррекции?
2. Как через цветовой грейдинг создаётся стилистический образ?
3. Как интегрируются визуальные эффекты (VFX) с отснятым материалом?
4. Каковы особенности постпродакшна в телевизионном производстве (сжатые сроки, стандарты вещания)?

Тема 18. Методология создания визуального образа фильма

1. Как осуществляется путь от литературного сценария к изобразительному решению?
2. Как анализ жанра и драматургии становится основой визуальных решений?
3. Как разрабатываются визуальные концепты и мудборды?
4. Как используются референсы в профессиональной практике оператора?

Тема 19. Раскадровка и сторибординг

1. Какие существуют виды раскадровок (техническая, художественная, покадровая)?
2. Каковы практические приёмы создания раскадровки?
3. Какова функция раскадровки в коммуникации с режиссёром и художником?
4. Какие цифровые инструменты используются для сторибординга?

Тема 20. Визуальные эскизы ключевых сцен

1. Как создаются эскизы с фиксацией композиции, света, цвета?
2. Как эскиз становится инструментом поиска единого стиля картины?
3. Какие техники визуализации используются (графика, коллаж, цифровой рисунок)?
4. Как эскиз связан с техническими возможностями съёмки?

Тема 21. Технология предвизуализации (Pre-visualization)

1. Что такое аниматик и 3D-превиз? Как они используются в современном препродакшне?
2. Как фотографирование репетиций помогает в создании фото-сториборда?
3. Как предвизуализация используется для планирования сложных сцен?
4. Как интегрируется превиз в работу съёмочной группы?

Тема 22. Организация работы съёмочной группы

1. Какова структура съёмочной группы и функции оператора-постановщика, второго оператора, фокус-пуллера, осветителя?
2. Как осуществляется распределение обязанностей и делегирование на площадке?
3. Как проводятся технические и художественные читки?
4. Каково документальное сопровождение операторской работы?

Тема 23. Взаимодействие с творческой группой на этапе подготовки и съёмок

1. Как строится коммуникация с режиссёром: от концепции к съёмочному плану?
2. Как организуется совместная работа с художником-постановщиком и костюмером?
3. Как осуществляется взаимодействие со звукорежиссёром и композитором?
4. Как через операторское решение управляется творческий потенциал актёров?
5. Какие методы позволяют достичь эстетической целостности в условиях групповой работы?

Тема 24. Разработка визуальной концепции телевизионного проекта

1. Как осуществляется выбор литературного материала для разработки визуальной концепции?
2. Из каких элементов состоит полный комплекс предпроектной документации?
3. Каковы требования к драматургическому анализу, раскадровке и визуальным эскизам?
4. Как обосновывается операторское решение (оптика, движение, стилистика) при защите проекта?

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Оптическая и психофизиологическая природа киноизображения. Основные этапы развития операторского искусства.
2. Вклад отечественной школы экранных искусств в мировую кинокультуру. Специфика операторской работы в телевизионном производстве.
3. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения. Границы кадра и внутрикадровое пространство.
4. Классификация планов, ракурсов, точек съемки. Их выразительные и драматургические возможности.
5. Субъективная и объективная камера: приёмы и эффекты воздействия на зрителя.
6. Основные законы композиции: целостность, равновесие, симметрия, асимметрия, ритм.
7. Золотое сечение, правило третей, диагональные построения в операторской практике.
8. Композиционные схемы в статике и динамике. Глубинно-пространственное построение кадра.
9. Динамическая композиция при панорамировании, тревеллинге, наезде и отъезде камеры.
10. Взаимодействие композиции с монтажным ритмом. Особенности построения композиции в телевизионных форматах.
11. Смысловое и эмоциональное значение ракурсов: верхний, нижний, фронтальный.
12. Линейная и тональная перспектива в киноизображении. Оптические иллюзии в операторской практике.
13. Трансформация перспективы при смене объективов. Влияние фокусного расстояния на изображение.
14. Масштаб изображения и его драматургическая функция. План как операторский приём.
15. Физическая природа света. Спектральный состав, цветовая температура, контрастность.
16. Естественное и искусственное освещение: сравнительный анализ. Типы осветительных приборов.
17. Светофильтры и рассеиватели в операторской работе. Их назначение и применение.
18. Классические схемы светового рисунка: тональный, контрастный, силуэтный, светотеневой.
19. Направление света и его семантика (верхний, нижний, боковой, встречный).
20. Мягкий и жёсткий свет: технология создания и художественный эффект.
21. Световые акценты и их роль в драматургии сцены.
22. Психология цвета и цветовые ассоциации в операторском искусстве.
23. Цветовые контрасты, нюансы, тональность. Тёплые и холодные цветовые решения.
24. Цвет как средство характеристики персонажей и развития сюжета.
25. Этапы разработки свето-цветовой партитуры фильма: от сценария до съёмок.

26. Связь свето-цветового решения с жанром и драматургией произведения.
27. Сезонные и временные характеристики света в натуральных съёмках. Создание цветовых ключей.
28. Специфика телевизионного освещения: павильонные и студийные условия.
29. Освещение для многокамерной съёмки. Освещение интервью, ток-шоу, репортажей.
30. Быстрые световые решения в условиях ограниченного телевизионного времени.
31. Фокусное расстояние, угол поля зрения, перспектива. Типы объективов и их характеристика.
32. Широкоугольные, нормальные и длиннофокусные объективы: сравнительный анализ и области применения.
33. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) как творческий инструмент.
34. Трансфокатор и его использование в телевизионном производстве.
35. Разрешение, битность, динамический диапазон. Технические параметры современной видеокамеры.
36. Зернистость и шум изображения: приёмы контроля и минимизации.
37. Специфика работы с цифровыми камерами систем S-Log, V-Log, RAW.
38. Влияние формата съёмки на визуальный стиль телевизионного фильма.
39. Устройство видеокамеры: оптическая система, матрица, электронный тракт.
40. Основные характеристики видеокамеры: чувствительность, разрешение, динамический диапазон.
41. Классификация операторского движения: панорама, тревеллинг, кран, стедикам.
42. Смысловые функции движения камеры: сопровождение, экспозиция пространства, создание напряжения.
43. Комбинированные движения и их драматургическая роль.
44. Панорамирование как внутрикадровый монтаж. Панорама-новелла.
45. Ограничения и возможности движения камеры в телевизионном производстве.
46. Внутрикадровый монтаж как альтернатива склейке. Смена информационных центров в кадре.
47. Связь движения камеры с психологией персонажа и драматургией сцены.
48. Визуализация звука: приёмы синхронизации и контрапункта.
49. Роль шумов, атмосфер, музыки и тишины в формировании визуального образа.
50. Ритмическое взаимодействие зрительного и звукового рядов.
51. Принципы единства изображения и звука в драматургии фильма.
52. Монтажно-тональные перебивки и их роль в создании атмосферы.
53. Современные технологии звукового дизайна в телевидении.
54. Принципы цветокоррекции: первичная, вторичная, тональная.
55. Создание стилистического образа через цветовой грейдинг.
56. Визуальные эффекты (VFX) и их интеграция с отснятым материалом.
57. Особенности постпродакшна в телевизионном производстве (сжатые сроки, стандарты вещания).
58. Методология создания визуального образа фильма: от сценария к изобразительному решению.
59. Анализ жанра и драматургии как основа визуальных решений. Разработка мудбордов.

60. Использование референсов в профессиональной практике оператора.
61. Виды раскадровок: техническая, художественная, покадровая. Функции раскадровки.
62. Цифровые инструменты для сторибординга.
63. Визуальные эскизы ключевых сцен как инструмент поиска единого стиля картины.
64. Техники визуализации: графика, коллаж, цифровой рисунок.
65. Аниматик и 3D-превиз как современный стандарт препродакшна.
66. Фотографирование репетиций и создание фото-сториборда.
67. Использование предвизуализации для планирования сложных сцен.
68. Понятие «операторской концепции» и «визуального стиля».
69. Выбор оптики, света, движения камеры как проявление авторской позиции.
70. Стилиевые направления в операторском искусстве: реализм, экспрессионизм, гиперреализм.
71. Специфика операторского решения в телевизионных жанрах: драма, комедия, документалистика, музыкальная программа.
72. Художественный образ в работе оператора. Метафора и символ в операторском решении.
73. Искусство кинооператорского мастерства как синтез технического и художественного.
74. Структура съёмочной группы: функции оператора-постановщика, второго оператора, фокус-пуллера, осветителя.
75. Распределение обязанностей и делегирование на съёмочной площадке.
76. Проведение технических и художественных читок. Документальное сопровождение операторской работы.
77. Коммуникация с режиссёром: от концепции к съёмочному плану.
78. Совместная работа с художником-постановщиком, костюмером, звукорежиссёром и композитором.
79. Управление творческим потенциалом актёров через операторское решение.
80. Методы достижения эстетической целостности в условиях групповой работы.
81. Роль оператора-постановщика в реализации режиссёрского замысла.
82. Психология творческого союза оператора и режиссёра. Решение творческих конфликтов.
83. Организация работы оператора на натуре: учёт погодных условий, света, пространства.

Вопросы, выносимые на контрольную работу:

Рубежный контроль 1. Теоретические основы операторского мастерства. Композиция и перспектива.

Раздел 1. Природа и эволюция киноизображения

1. Оптическая и психофизиологическая природа киноизображения.
2. Основные этапы развития операторского искусства: от немого кино до цифровых технологий.

3. Вклад отечественной школы экранных искусств в мировую кинокультуру.
4. Специфика операторской работы в телевизионном производстве.

Раздел 2. Кадр и его выразительные средства

5. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения. Границы кадра и внутрикадровое пространство.
6. Классификация планов: дальний, общий, средний, крупный, деталь. Драматургическая функция масштаба изображения.
7. Ракурс и точка съемки: классификация и выразительные возможности.
8. Субъективная и объективная камера: приёмы и эффекты воздействия на зрителя.

Раздел 3. Композиция кадра

9. Основные законы композиции: целостность, равновесие, симметрия, асимметрия, ритм.
10. Золотое сечение, правило третей, диагональные построения.
11. Композиционные схемы в статике и динамике.
12. Глубинно-пространственное построение кадра: первый, второй, третий планы.

Раздел 4. Динамическая композиция и перспектива

13. Композиция при панорамировании, тревеллинге, наезде и отъезде камеры.
14. Ритмическая организация кадра в сценах движения. Взаимодействие композиции с монтажным ритмом.
15. Смысловое и эмоциональное значение верхнего, нижнего, фронтального ракурсов.
16. Линейная и тональная перспектива в киноизображении.
17. Оптические иллюзии и их использование в операторской практике.
18. Трансформация перспективы при смене объективов.
19. Особенности построения композиции в телевизионных форматах (16:9, 4:3).

Рубежный контроль 2. Свет как изобразительное и драматургическое средство. Оптика и технические средства.

Раздел 5. Физическая природа света и световой рисунок

1. Спектральный состав света, цветовая температура, контрастность.
2. Естественное и искусственное освещение: сравнительный анализ.
3. Типы осветительных приборов, их конструкция и назначение.
4. Светофильтры и рассеиватели в операторской работе.
5. Классические схемы светового рисунка: тональный, контрастный, силуэтный, светотеневой.
6. Направление света и его семантика (верхний, нижний, боковой, встречный).
7. Мягкий и жёсткий свет: технология создания и художественный эффект.
8. Световые акценты и их роль в драматургии сцены.

Раздел 6. Цвет в операторском искусстве

9. Психология цвета и цветовые ассоциации в разных культурах.
10. Цветовые контрасты, нюансы, тональность.
11. Тёплые и холодные цветовые решения: смысловые и эмоциональные различия.
12. Цвет в системе персонажей и в развитии сюжета.
13. Этапы создания свето-цветовой партитуры: от сценария до съемок.

14. Связь свето-цветового решения с жанром и драматургией произведения.
15. Сезонные и временные характеристики света в натурных съемках.
16. Создание цветовых ключей (color keys) на этапе препродакшна.

Раздел 7. Телевизионное освещение

17. Освещение в павильонных и студийных условиях.
18. Особенности освещения для многокамерной съемки.
19. Освещение интервью, ток-шоу, репортажей.
20. Быстрые световые решения в условиях ограниченного времени.

Раздел 8. Оптика и технические средства

21. Фокусное расстояние, угол поля зрения, перспектива.
22. Широкоугольные, нормальные и длиннофокусные объективы: сравнительная характеристика.
23. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) как творческий инструмент.
24. Трансфокатор и его использование в телевизионном производстве.
25. Разрешение, битность, динамический диапазон.
26. Зернистость и шум изображения: приёмы контроля.
27. Специфика работы с цифровыми камерами систем S-Log, V-Log, RAW.
28. Влияние формата съёмки на визуальный стиль телевизионного фильма.

Рубежный контроль 3. Движение камеры. Изобразительно-звуковой ряд. Управление творческим коллективом.

Раздел 9. Движение камеры

1. Классификация операторского движения: панорама, тревеллинг, кран, стедикам.
2. Смысловые функции движения камеры: сопровождение, экспозиция пространства, создание напряжения.
3. Комбинированные движения и их драматургическая роль.
4. Панорамирование как внутрикадровый монтаж. Панорама-новелла.
5. Ограничения и возможности движения камеры в телевизионном производстве.
6. Внутрикадровый монтаж как альтернатива склейке. Смена информационных центров в кадре.

Раздел 10. Операторское решение и авторский стиль

7. Понятие «операторской концепции» и «визуального стиля».
8. Выбор оптики, света, движения камеры как проявление авторской позиции.
9. Стилиевые направления в операторском искусстве (реализм, экспрессионизм, гиперреализм).
10. Специфика операторского решения в телевизионных жанрах: драма, комедия, документалистика, музыкальная программа.

Раздел 11. Изобразительно-звуковой ряд

11. Визуализация звука: приёмы синхронизации и контрапункта.
12. Роль шумов, атмосфер, музыки и тишины в формировании образа.
13. Ритмическое взаимодействие зрительного и звукового рядов.
14. Принципы единства изображения и звука в драматургии фильма.
15. Монтажно-тональные перебивки и их роль в создании атмосферы.
16. Современные технологии звукового дизайна в телевидении.

Раздел 12. Цветокоррекция и постпродакшн

17. Принципы цветокоррекции: первичная, вторичная, тональная.
18. Создание стилистического образа через цветовой грейдинг.
19. Визуальные эффекты (VFX) и их интеграция с отснятым материалом.
20. Особенности постпродакшна в телевизионном производстве.

Раздел 13. Предвизуализация и проектная работа

21. Методология создания визуального образа фильма: от сценария к изобразительному решению.
22. Анализ жанра и драматургии как основа визуальных решений. Разработка мудбордов.
23. Виды раскадровок: техническая, художественная, покадровая.
24. Цифровые инструменты для сторибординга.
25. Визуальные эскизы ключевых сцен как инструмент поиска единого стиля.
26. Аниматик и 3D-превиз как современный стандарт препродакшна.
27. Использование предвизуализации для планирования сложных сцен.

Раздел 14. Управление творческим коллективом и организация производства

28. Структура съёмочной группы: функции оператора-постановщика, второго оператора, фокус-пуллера, осветителя.
29. Распределение обязанностей и делегирование на площадке.
30. Проведение технических и художественных читок. Документальное сопровождение.
31. Коммуникация с режиссёром, художником-постановщиком, костюмером, звукорежиссёром.
32. Управление творческим потенциалом актёров через операторское решение.
33. Методы достижения эстетической целостности в условиях групповой работы.
34. Организация работы оператора на натуре: учёт погодных условий, света, пространства.

Примерные темы рефератов:

1. Эволюция операторского искусства: от немого кино к цифровым технологиям.
2. Вклад отечественной школы экранных искусств в мировую кинокультуру.
3. Специфика операторской работы в телевизионном производстве: сравнительный анализ с кинопроизводством.
4. Кадр как минимальная смысловая единица экранного произведения: теория и практика.
5. Субъективная и объективная камера: приёмы и эффекты воздействия на зрителя.
6. Законы композиции в операторском искусстве: классические принципы и современные интерпретации.
7. Золотое сечение и правило третей в практике оператора-постановщика.
8. Глубинно-пространственное построение кадра: от классики к современности.
9. Ракурс как инструмент смыслообразования в кино и на телевидении.
10. Линейная и тональная перспектива: эволюция использования в экранных искусствах.
11. Оптические иллюзии в операторской практике: приёмы и эффекты.

12. Физическая природа света и её значение для операторского искусства.
13. Естественное и искусственное освещение: сравнительный анализ выразительных возможностей.
14. Классические схемы светового рисунка: от Рембрандта до современного кинематографа.
15. Мягкий и жёсткий свет: технология создания и художественные эффекты.
16. Световые акценты и их роль в драматургии сцены.
17. Психология цвета в операторском искусстве: цветовые ассоциации и их использование.
18. Цвет как средство характеристики персонажей и развития сюжета.
19. Этапы разработки свето-цветовой партитуры фильма: от сценария до съёмок.
20. Свето-цветовое решение в различных жанрах телевизионного кино.
21. Специфика телевизионного освещения: павильонные и студийные условия.
22. Освещение интервью, ток-шоу и репортажей: принципы и приёмы.
23. Сезонные и временные характеристики света в натурных съёмках.
24. Ночная съёмка на натуре: вызовы и творческие решения.
25. Фокусное расстояние и его влияние на перспективу и эмоциональное восприятие кадра.
26. Широкоугольные, нормальные и длиннофокусные объективы: сравнительный анализ.
27. Глубина резко изображаемого пространства как творческий инструмент оператора.
28. Трансфокатор в телевизионном производстве: возможности и ограничения.
29. Технические параметры видеокамеры: разрешение, битность, динамический диапазон.
30. Зернистость и шум изображения: приёмы контроля и художественное использование.
31. Специфика работы с цифровыми камерами систем S-Log, V-Log, RAW.
32. Влияние формата съёмки на визуальный стиль телевизионного фильма.
33. Классификация операторского движения: панорама, тревеллинг, кран, стедикам.
34. Смысловые функции движения камеры в драматургии фильма.
35. Панорамирование как внутрикадровый монтаж: история и современность.
36. Панорама-новелла как самостоятельный композиционный приём.
37. Внутрикадровый монтаж: техника, выразительность, драматургическая роль.
38. Связь движения камеры с психологией персонажа.
39. Ограничения и возможности движения камеры в телевизионном производстве.
40. Комбинированные движения и их драматургическая роль.
41. Визуализация звука: приёмы синхронизации и контрапункта.
42. Роль шумов, атмосфер, музыки и тишины в формировании визуального образа.
43. Ритмическое взаимодействие зрительного и звукового рядов в телевизионном фильме.
44. Монтажно-тональные перебивки как средство создания атмосферы.
45. Принципы единства изображения и звука в драматургии фильма.
46. Современные технологии звукового дизайна в телевидении.
47. Первичная, вторичная и тональная цветокоррекция: принципы и задачи.

48. Цветовой грейдинг как средство создания стилистического образа.
49. Визуальные эффекты (VFX) и их интеграция с отснятым материалом.
50. Особенности постпродакшна в телевизионном производстве: стандарты и ограничения.
51. Методология создания визуального образа фильма: от сценария к экрану.
52. Анализ жанра и драматургии как основа визуальных решений.
53. Мудборды и референсы в профессиональной практике оператора.
54. Раскадровка как инструмент коммуникации с творческой группой.
55. Цифровые инструменты для сторибординга и предвизуализации.
56. Визуальные эскизы ключевых сцен: техники и выразительные средства.
57. Аниматик и 3D-превиз как современный стандарт препродакшна.
58. Фото-сториборд: технология создания и применение на практике.
59. Использование предвизуализации для планирования сложных сцен.
60. Понятие «операторской концепции» и «визуального стиля».
61. Выбор оптики, света, движения камеры как проявление авторской позиции.
62. Стилиевые направления в операторском искусстве: реализм, экспрессионизм, гиперреализм.
63. Специфика операторского решения в телевизионных жанрах: драма, комедия, документалистика.
64. Операторское решение в музыкальных телепрограммах: особенности и приёмы.
65. Художественный образ в работе оператора: метафора и символ.
66. Искусство кинооператорского мастерства как синтез технического и художественного.
67. Эволюция визуального стиля в творчестве выдающихся операторов.
68. Структура съёмочной группы: функции и взаимодействие оператора-постановщика с другими специалистами.
69. Роль оператора-постановщика в реализации режиссёрского замысла.
70. Коммуникация оператора с режиссёром: этапы и принципы эффективного взаимодействия.
71. Совместная работа оператора с художником-постановщиком и костюмером.
72. Взаимодействие оператора со звукорежиссёром и композитором.
73. Управление творческим потенциалом актёров через операторское решение.
74. Методы достижения эстетической целостности в условиях групповой работы.
75. Организация работы оператора на натуре: учёт погодных и световых условий.
76. Документальное сопровождение операторской работы: техническая и художественная документация.
77. Проведение технических и художественных читок: подготовка к съёмкам.
78. Психология творческого союза оператора и режиссёра.
79. Операторское искусство и традиции живописи: влияние классической живописи на киноизображение.
80. Операторское искусство и фотография: общие принципы и различия.
81. Эволюция операторской профессии в XX–XXI веках: от механика к соавтору режиссёра.
82. Жанры изобразительного искусства в операторской практике: портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт.

83. Архитектура как образ в операторском решении.
84. Истоки становления операторской профессии: исторический обзор.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аксенова Е. Аксенов А. Перспектива М.1974 г.
2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г.
3. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г.
4. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съемки в искусстве кинооператора М. 1983 г.
5. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве М. 1977 г.
6. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М. 1989 г.
7. Медынский С.Е. Мастерство кинооператора

6.2. Дополнительная литература

1. Артюшин Л.Ф. Борский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора М. 1999.
2. Вильчек В.М. Воронцов Ю.Ю. Телевидение и художественная культура М. 1987 г.
3. Голодовская М.Е. Творчество и техника М: Искусство 1986 г.
4. Динамическая камера в художественном фильме М:ВГИК
5. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г.
6. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр М. 1992 г.
7. Миргородская А. ТВ - собеседник ИПК работников телевидения и радиовещания 2002 г.
8. МНикулина Г. Лица и знакомые Заметки о телевизионном портрете. М. 1980г
9. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие
10. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес М. Эра
11. Савельев Д. Намедни в Питере М. 1998 г.
12. Свешников А.В. Композиционное мышление М. 2001 г.
13. Славин К. Когда документалист говорит «Я» Современный документальный фильм М. Издательство 1987 г.
14. Фуртичев В. Художественность кинорепортажа

6.3. Периодические издания

1. Журнал «Искусство кино»
2. Журнал «Культурная жизнь Юга России»

6.4. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека ЮРАЙТ <https://biblio-online.ru/>

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>
4. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>
5. Просветительский проект «Культура.РФ» <https://www.culture.ru/>
6. Журнал о кино «Киносценарий» <https://kinoscenario.ru/>

6.5. Методические указания и материалы по видам занятий

В ходе освоения курса рекомендуется сочетать лекционно-теоретический (просмотр, анализ) и практико-поисковый (съёмочная практика, предпроектная работа, анализ операторских решений) методы. Эффективность усвоения материала напрямую зависит от регулярной работы с визуальным рядом: обязателен просмотр заданных фильмов с акцентом на операторские приёмы. Углублению знаний способствует систематическая подготовка по материалам, посвящённым выдающимся операторам, национальным кинематографическим школам, эволюции киноязыка и технологическим инновациям.

Работа на лекции: фиксация аудиовизуального опыта.

Лекция включает не только теоретический тезаурус, но и демонстрацию фрагментов с последующим разбором операторских решений. Конспектирование должно быть адаптировано под специфику предмета:

- *структура:* фиксируйте основные положения, выводы, имена собственные (операторы, режиссёры), названия картин и годы их выпуска, отмечайте важные операторские приёмы;
- *формат:* конспект целесообразно разделять на пункты, соответствующие тематическим блокам дисциплины, соблюдайте красную строку для каждого технологического принципа;
- *маркировка:* принципиально важные места следует сопровождать пометками «важно», рекомендуется использовать цветовое кодирование;
- *сложности:* если специфика операторского решения конкретного мастера или технический аспект вызывает трудности, необходимо сформулировать вопрос по материалу и задать его преподавателю.

Подготовка к практическим занятиям (семинарам).

Каждое семинарское занятие строится вокруг обсуждения конкретных операторских решений и технологических принципов. Подготовку следует начинать с ознакомления с планом семинара, который отражает содержание темы.

Алгоритм изучения: проработка текущего материала лекции → обязательный просмотр полного метра заданных фильмов с фиксацией операторских приёмов → изучение обязательной литературы об операторах и режиссёрах (монографии, интервью, технические статьи, мемуары) → ознакомление с дополнительной литературой (исторический контекст эпохи создания, эволюция технологий).

Выбор задания: на основе индивидуальных предпочтений студент может выбрать тему реферата по проблематике семинара и подготовить по нему презентацию.

Практические задания могут включать покадровый разбор сцены с фиксацией композиции, света и движения камеры, составление сравнительной таблицы приёмов двух операторов, разработку световой партитуры для заданного эпизода, создание раскадровки или

визуальных эскизов ключевых сцен, а также написание операторской экспликации к фрагменту сценария.

Работа с источниками и архивами.

При подготовке к семинарам особое внимание уделяется самостоятельному изучению учебно-методической и научной литературы. В контексте дисциплины это подразумевает:

- конспектирование источников;
- анализ визуальных материалов;
- аудио- и видеоматериалы.

Требования к рефератам

Тема доклада должна строго соответствовать теме учебного занятия. Все материалы при его подготовке должны иметь постраничные ссылки на использованную литературу.

Регламент: необходимо соблюдать оговоренный тайминг выступления (обычно 7–10 минут на речь + время на дискуссию).

Иллюстрации: визуальный ряд должен быть достаточным для доказательства вашей точки зрения, но не перегружать слайд.

Публичное выступление: работа над рефератом включает отработку навыков ораторского искусства, умение ориентироваться в материале без постоянного чтения с листа и готовность отвечать на дополнительные вопросы аудитории. Необходимо подготовить почву для дискуссии, обозначив спорные трактовки выбранного вами операторского решения или фильма.

Самостоятельная работа студента

Обязательное изучение теоретического материала обеспечивает подготовку к аудиторным занятиям и успешную сдачу сессии. Результаты этой подготовки проявляются в глубине дискуссий и качестве аналитических и практических работ. Самостоятельная работа по дисциплине включает:

- *работу с киноматериалом;*
- *углубленный анализ литературы;*
- *подготовку к практическим занятиям;*
- *выполнение практических заданий;*
- *подготовку к защите реферата и к экзамену.*

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развитие исследовательских и практических умений в области операторского мастерства.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Основы кинематографического мастерства: Кинооператорское мастерство» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам операторского искусства и кинотехнологии;
- просмотр заданных фильмов с обязательным операторским анализом;
- создание визуальных эскизов и раскадровок;

- разработка свето-цветовых партитур фрагментов сценария;
- выполнение съёмочных упражнений и их монтаж;
- написание реферата по одной из предложенных тем;
- работа с конспектом лекции (обработка текста, систематизация приёмов);
- подготовка к практическим занятиям и семинарам.

Дискуссия (обсуждение проделанной работы). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения на операторское решение, улучшения взаимопонимания по теме и формирования навыков профессиональной аргументации.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы операторского мастерства, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания, включая анализ конкретных операторских приёмов и технологических ситуаций.

Защита практического задания и реферата. Итоговая форма контроля самостоятельной работы студента, в ходе которой студент представляет выполненное практическое задание и защищает реферат по одной из тем дисциплины. В ходе защиты студент демонстрирует владение профессиональной терминологией, способность аргументировать принятые творческие и технические решения, обосновывать соответствие операторского замысла драматургии и жанру выполненного фрагмента, а также готовность отвечать на уточняющие вопросы преподавателя и участвовать в коллективном обсуждении результатов.

6.6. Программное обеспечение

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей)– слайды, презентации, учебные фильмы.

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются:

лицензионное программное обеспечение:

- Продукты Microsoft (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription);
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition;
- AltLinux (Альт Образование 8);

свободно распространяемые программы:

- WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов;
- Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины (модуля) обучающимся предоставлены учебные аудитории для проведения учебных занятий, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Перечень материально-технического обеспечения включает:

– Учебная аудитория для проведения учебных занятий – 209 оснащена комплектом учебной мебели – 22 посадочных мест, рабочего места преподавателя, проектором, системным блоком, интерактивной доской, персональным компьютером и мониторами с возможностью подключения сети «интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СКГИИ.

– Помещение для самостоятельной работы - 210 оснащено комплектом учебной мебели – 14 посадочных мест, проектором, интерактивной доской, персональным компьютером и мониторами с возможностью подключения сети «интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СКГИИ.

– Помещение для самостоятельной работы - Читальный зал/Электронный читальный зал/Библиотека. Оснащены комплектом учебной мебели на 16 посадочных мест, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде СКГИИ. Компьютерная техника обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно образовательная среда СКГИИ обеспечивают доступ (удаленный доступ) обучающимся к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Большое внимание СКГИИ уделяет обеспечению информационной безопасности. Действующая в институте система информационной безопасности обеспечивает антивирусную защиту потока входящих и исходящих сообщений, защиту от спама, защиту от несанкционированного доступа из публичных сетей в корпоративную сеть, блокирование доступа к нежелательным ресурсам глобальных сетей, резервное копирование баз данных серверов, а также, антивирусную проверку компьютеров конечных пользователей.

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся и индивидуальным программам реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов в СКГИИ может быть реализован в следующих формах:

- в общих группах (совместно с другими обучающимися);
- частично в общих группах;
- частично в общих группах, частично по индивидуальному плану;
- по индивидуальному плану;
- с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам, обучающимся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия обучения, включающие:

- создание безбарьерной образовательной среды, учитывающей потребности
- обучающихся с ОВЗ и инвалидов с различными видами нозологий;

- создание в СКГИИ толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех участников образовательного процесса к общению;

- применение специальных учебных и учебно-методических материалов.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие помещения СКГИИ, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации: создаются специализированные фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, позволяющие оценить достижения запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень форсированности компетенций; обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов.

9. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина Б1.21-4 «Основы кинематографического мастерства: Кинооператорское мастерство» на специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм на 202_ - 202_ учебный год.

№ п/п	Элемент (пункт) РПД	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры режиссуры
протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующая кафедрой _____ /М.А. Шахмурзова/