

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Изумилович
Должность: И. о. Проректора
Дата подписания: 09.10.2025 14:39:23
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67583b9bb2502dd1293921

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____/М.М.Ахмедагаев
«01» октября 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Кинооператорское мастерство

Форма обучения – очная

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с особенностями процесса создания художественного кинематографа.

Задачами освоения дисциплины являются: дать представление о методологических основах сущности искусства художника кино; ознакомление с историей развития кинодекорационного искусства; изучить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и творчества художника кино.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации (ОПК-3);
- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности (ОПК-5);
- Способность применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки фильма (ПК-1);
- Способность и готовность использовать технологические возможности и технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен;

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; основы режиссуры телефильма и телепередачи; основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основные составляющие процесса современного телепроизводства.

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса; выявлять особенности интерпретации литературного произведения, сценария телефильма; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства.

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария;

навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; методологией режиссерского анализа и интерпретации литературного текста средствами телефильма; навыками экономного и рационального использования имеющиеся на производстве технических ресурсов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
		Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	44	1	
Аудиторные занятия	26		
Самостоятельная работа*	18		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел дисциплины
1.	Истоки становления операторской профессии
2.	Кадр – композиция
3.	Симметрия. Асимметрия. Контраст.
4.	Ритм. Ракурс.
5.	Глубина пространства на плоском двухмерном экране.
6.	Виды перспективы. Масштаб изображения.
7.	Жанры изобразительного искусства. Портрет. Пейзаж.
8.	Интерьер. Натюрморт.

9.	Динамика съемки. Динамика света. Динамика камеры.
10.	Панорама. Проезд. Использование трансфокатора.
11.	Объезд. Стадикам.
12.	Панорама – новелла.
14.	Панорамирование как внутрикадровый монтаж.
15.	Работа оператора со светом.
16.	Распространение света.
17.	Поведение света на границе двух сред.
18.	Функции света.
19.	Характеры освещения в природе.
20.	Освещенность объектов солнечную погоду.
21.	Освещенность объектов в пасмурную погоду и в условиях «режима»
22.	Методы освещения в павильоне.
23.	Освещение общих, средних и крупных планов.
25.	Световая коррекция лица. Методика освещения движущихся объектов.
26.	Драматургия света. Световые эффекты.
27.	Цвет в кадре, в декорациях и интерьерах.
28.	Многокамерная съемка. Ночная съемка на натуре.
29.	Динамика света. Принципы работы со светом в интерьере.
30.	Съемки архитектурных сооружений. Город. Площадь.
31.	Интерьер. Улица. Здание.
32.	Произведения архитектуры как образ. Памятники.
33.	Разнообразие конструкции.
34.	Устройство видеокамеры (в/к).
35.	Основные характеристики (в/к).
37.	Операторское мастерство – специфическая область художественного творчества.
38.	Операторское искусство и

	традиции живописи, графики, фотографии.
39.	Роль оператора-постановщика в реализации режиссерского замысла.
40.	Основные выразительные средства операторского искусства.
41.	Светотональная композиция.
42.	План – как операторский прием.
43.	Движение камеры. Внутрикадровый монтаж.
44.	Изобразительные спецэффекты.
45.	Работа оператора на натуре.
46.	Художественный образ в работе оператора.
47.	Искусство кинооператорского мастерства.
48.	Работа оператора с режиссером.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет дали возможность применения инновационных методов в преподавании. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование оцифрованных аудио, видео и киноматериалов, а также Интернет-ресурса. Применение современных способов качественно повлияло на совершенствование и творческое развитие, а так же позволило значительно расширить информационное поле, как личности, так и общества, что дает постоянное развитие в профессиональной деятельности. А так же в результате освоения программы специалитета у выпускников должны быть сформированы;

УК - универсальные компетенции,

ОПК - общепрофессиональные компетенции,

ПК - профессиональные компетенции.

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия);
- самостоятельная работа студентов;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по дисциплинам, развивающим профессиональные компетенции обучающихся;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- учебная и творческо-производственная практика;
- съемочные работы (учебные и курсовые);
- показ.

При реализации дисциплины рекомендуются следующие виды учебных занятий в зависимости от численности обучающихся:

- групповые занятия, мелкогрупповые занятия – в группах от 2 человек по дисциплинам: Кинодраматургия, Звуковое решение фильма, Изобразительное решение фильма и пр.;
- индивидуальные занятия (по дисциплинам «Мастерство режиссера телевидения», «Речь: культура и техника»).

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используют различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. Основными активными формами обучения общепрофессиональным компетенциям, а также профессиональным компетенциям, установленным в качестве обязательных, являются практические занятия, продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения.

Практическое занятие и творческое интерактивное занятие.

а) *Практическое занятие* - являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплин, связанным с ведением художественно-творческой и творческо-производственной деятельности. Так же могут проходить в различных диалогических формах – дискуссий, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов выполнения студенческих работ - сценариев, актерских этюдов, рисунков, фотографий, съемочных работ, курсовых фильмов и т.д.

б) *Творческое интерактивное занятие* – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа в форме съемочных работ (учебных, курсовых) представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, в библиотеке, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется материально-техническим обеспечением (съемочная, операторская техника, осветительная и звукозаписывающая аппаратура, техникой для монтажа, звучания), а также учебно-методическим и

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д. При работе над проектом необходимо активно использовать знания, полученные по предметам практического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. Зачётно экзаменационная сессия проводится в осенне-зимний и весенне-летний периоды, которые завершаются зачетом или экзаменом. Также для выполнения студентами самостоятельных работ (упражнений) им предоставляется необходимая техника и время в рамках учебного процесса.

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

- а) успешное воплощение прочитанного текста, то есть воссоздание художественного образа произведения в соответствии с замыслом автора;
- б) прогрессивность конкретного произведения относительно его развития.

Оценочная шкала: **Зачет**

Включает в себя два вида заданий.

- понимание к художественными требованиями, стабильное, безошибочное, ровное по качеству, не нарушаемое технологически показ отснятого проекта.
- письменный и устный ответ на поставленные вопросы.

Оценочная шкала: **Экзамен**

- 5 (отлично) - полное раскрытие произведения с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса задач: владение разнообразной цветовой палитрой внутри кадра, осознанно выстроенная композиция, яркое преподнесение образности данного произведения.
- 4 (хорошо) - безошибочное, но тусклое раскрытие темы, однообразное и маловыразительное.
- 3 (удовлетворительно) - посредственное, но с признаками понимания поставленных задач.
- 2 (неудовлетворительно) - погрешности во всем произведении; несоблюдение технических условия, не понимание и скрытость поставленных задач, отсутствие динамики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Темы эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ

1. Композиция и изображение в искусстве кинооператора
2. Панорама и динамика в изобразительном искусстве
3. Световой поток черного цвета
4. Изобразительно-выразительное средство оператора
5. Свет и цвет в искусстве, живописи, графики, фотографии.
6. Работа оператора со светом.
7. Драматургия архитектурных сооружений в искусстве.
8. Художественный образ в операторском искусстве.

9. Выразительные средства кинооператорского искусства
10. Художественный образ при работе кинооператора
11. Работа кинооператора с режиссером
12. Операторское мастерство – специфическая область художественно-изобразительного творчества
13. Драматургия операторского мастерства
14. Изображение как основа операторского мастерства.
15. Свет на натуре и в павильоне
16. Работа оператора с художественными произведениями

2) Вопросы к зачетной и экзаменационной сессии

1. Композиция
 - композиционное построение изображения
 - композиция в работе художника
2. Кадр. Устойчивая и неустойчивая композиция
 - внутрикадровая композиция. Понятие о золотом сечении
 - равновесие композиции
3. Симметрия. Асимметрия. Контраст
 - возможность усиления впечатления, используя сочетания двух принципов
 - типы контраста
4. Ритм. Ракурс
 - динамика ритма и влияние его на человека
 - ракурс как прием операторского мастерства
5. Глубина пространства на плоском двухмерном экране
6. Виды перспективы. Масштаб изображения.
 - типы и разновидности перспектив
 - понятие художественного изображения
7. Жанры изобразительного искусства. Портрет. Пейзаж
 - экранный портрет как изобразительное искусство
 - пейзаж как психологическое состояние
8. Динамика камеры
 - динамика света
 - динамика съемки
9. Панорамирование как внутрикадровый монтаж
 - панорама новелла
 - панорама, проезд
10. Распространение света
 - работа оператора со светом
 - поведение света на границе двух сред
11. Интерьер. Натюрморт
 - работа оператора в интерьере
 - натюрморт как образ
12. Функции света
 - свет в живописи, графике, фотографии
 - свет как выразительное средство опера горского мастерства
13. Характеристики освещения в природе

- разнообразие освещения для вариаций одного пейзажа
- понятие дымка в работе оператора на натуре
- 14. Освещенность объектов в солнечную погоду
 - солнце как источник света в изобразительном искусстве
 - характеристика яркости
- 15. Освещенность объектов в пасмурную погоду. Съёмка в условиях «режим»
 - «режим» как приём операторского мастерства
 - творческая биография Леонардо да Винчи
- 16. Работа оператора светом в павильоне
 - требования к техническому оснащению павильона
 - колорит в живописи Тициана
- 17. Виды света. Световой ключ. Световой баланс.
 - понятие «свет» в живописи и фотографии
 - световой ключ + тональность в работе оператора
- 18. Методы освещения в павильоне.
 - пластика освещения и различие между павильоном и солнечным светом
- 19. Освещение общих, средних и крупных планов
 - искусство освещения в работах В. Ван Гога и П. Сезанна
 - работа оператора при освещении лица
- 20. Методика освещения движущихся объектов.
 - работа Ж.А. Гудона со светом
 - динамика и глубина мизансцен при помощи освещения
- 21. Драматургия света. Световые эффекты.
 - использование световых эффектов в работах Д.Г. Левицкого
 - искусство оператора при работе светом
- 22. Цвет в кадре, в декорациях и интерьерах.
 - сочетание цветов в работах К.П. Брюллова
 - цвет как выразительное средство в искусстве оператора
- 23. Многокамерная съёмка. Съёмки архитектурных сооружений
 - принципы работы оператора при многокамерных съёмках
 - искусство операторского мастерства при работе с архитектурными сооружениями
- 24. Композиция
 - композиционное построение изображения
 - композиция в работе художника
- 25. Глубина пространства на плоском двухмерном экране
 - пространство в работе оператора
 - творческая биография оператора Э.Тиссэ
- 26. Жанры изобразительного искусства. Портрет. Пейзаж
 - экранный портрет как изобразительное искусство
 - пейзаж как психологическое состояние
- 27. Динамика съёмки. Динамика света. Динамика камеры
 - динамика в живописи
 - творческая биография оператора Б.Волчек
- 28. Работа оператора со светом

- изображение посредством света
- свет в цвете
- 29. Распространение света
 - световой поток черного цвета
 - освещенная плоскость
- 30. Работа оператора в павильоне
 - требования к техническому оснащению павильона
 - колорит в живописи Тициана
- 31. Освещение общих, средних и крупных планов
 - искусство освещения в работах В. Ван Гога и П. Сезанна
 - работа оператора при освещении лица.
- 32. Драматургия света. Световые эффекты
 - использование световых эффектов в работах Д.Г. Левицкого
- 33. Многокамерная съёмка. Съёмки архитектурных сооружений
 - принципы работы оператора при многокамерных съёмках
 - искусство операторского мастерства при работе с архитектурными сооружениями
- 34. Основные выразительные средства операторского искусства
 - творческая биография оператора Урусевского
 - панорама как выразительное средство в мастерстве оператора
- 35. Кинооператорское искусство и традиций живописи, графики, фотографий
 - внутрикадровая композиция. Понятие о золотом сечений
 - ракурс как прием операторского мастерства
- 36. Светотональная и колористическая композиция
 - цвет как образ в композиции
 - работа оператора светом
- 37. Принципы работы оператора на натуре
 - световая композиция пейзаж
 - солнечное освещение
- 38. Операторское мастерство специфическая область художественного искусства
 - искусство операторского мастерства
 - художественный образ в работе оператора
- 39. Роль кинооператора-постановщика в реализации режиссерского замысла
 - работа оператора в павильоне
 - работа оператора с режиссером
- 40. Правила по технике эксплуатации
 - характеристика осветительных приборов
 - характеристика съёмочной аппаратуры

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. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. М. 1945 г.
4. Головня А.Д. Съёмка цветного кинофильма. М. 1952 г.

5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г.
6. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г.
7. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съемки в искусстве кинооператора М. 1983 г.
8. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве М. 1977 г.
9. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М. 1989 г.
10. Медынский С.Е. Мастерство кинооператора

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. Гальперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при киносъемках М: Искусство 1958
5. Динамическая камера в художественном фильме М:ВГИК
6. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г.
7. Дробашенко С. Экран и жизнь М. Искусство 1971
8. Золотаревский Л. Цитаты из жизни Мю. Искусство 1971 г
9. Ковач А. Прямое кино в Венгрии Вопросы киноискусства. М. Наука 1967 г.
10. Кракауэр З. Природа фильма М. Искусство 1974
11. Кракауэр Э. Природа фильма М. Искусство 1974
12. Лесин В. Киноочерк - портрет М. Издательство ВГИК 1961 г.
13. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр М. 1992 г.
14. Миргородская А. ТВ - собеседник ИПК работников телевидения и радиовещания 2002 г.
15. Монтегро А. Мир фильма Л. Искусство 1969 г.
16. Никулина Г. Лица и знакомые Заметки о телевизионном портрете. М. 1980г
17. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие
18. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес М. Эра
19. Ролик М. Поглядим на дорогу. Беседы о кино. М. Искусство 1964 г
20. Рынин Н.А. Киноперспектива М. Кинофотоизд.,1936 г.
21. Савельев Д. Намедни в Питере М. 1998 г.
22. Сайпан В. Телевидение и мы М. 1963
23. Свешников А.В. Композиционное мышление М. 2001 г.
24. Славин К. Когда документалист говорит «Я» Современный документальный фильм М. Издательство 1987 г.
25. Франк Г. Карта Птолемея М. Искусство 1975 г
26. Фуртичев В. Художественность кинорепортажа

3) Интернет ресурсы

<http://bookchamber.ru>

<http://guzei.com/live/tv/>

<http://radiomuseum.ur.ru/index1.html>

<http://www.1tv.ru/>

<http://www.625-net.ru/>

<http://www.apostrof.ru>

<http://www.aqualon.ru>

http://www.a-z.ru/history_tv/

<http://www.britannica.com>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательный процесс по представленной образовательной программе ведется на материально-технической базе института;

- аудитории и специально оборудованные кабинеты для проведения индивидуальных, групповых занятий, самостоятельной работы;
- лекционные залы;
- концертные залы;
- компьютерные классы по всем дисциплинам, формирующим универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	100 аудитория	РИР студия. Монтажная аппаратная. Аппаратная ТЖК.	оперативное управление
2	209 аудитория Кафедры Режиссуры	Монтажная аппаратная. Архив видео работ. Кино Фонд.	оперативное управление
3	208 аудитория	Малая сцена. Артистическая гримерная. Костюмерная. Малый зал просмотров.	оперативное управление
4	210 аудитория	Компьютерный зал. Зал инновационных технологий. Интернет ресурсы.	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. Студия звукозаписи.	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. Малый экран. Видео рекордер.	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест.	оперативное

		Звуковой пульт Видео рекордер для просмотров Большой экран.	управление
8	Библиотека	Фонд библиотечных изданий по мастерству.	оперативное управление

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» специализация Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм.

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Режиссуры.
Протокол №9 от 27.06.25 г.

Зав. кафедрой Режиссуры, доцент _____ / М.Т. Черкесов