

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кинооператорское мастерство: Программа дисциплины для курса профессиональной переподготовки для специальности “Режиссура театра, кино и телевидения” /авт.-сост. Фёдор Владимирович ЛЯСС оператор. М.: АНО ДПО «МИР» 2019. 13 с.

Учебная программа **«Кинооператорское мастерство»** разработана в соответствии с современными требованиями к специалистам сфера режиссуры театра, кино и телевидения, направлена на формирование специальных компетенций, необходимых для осуществления их профессиональной деятельности.

Программа адресована специалистам с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием по специальности режиссура театра, кино и телевидения, продюссирование в сфере театра, кино и на телевидении, менеджмент культуры.

Оператор-постановщик — один из основных создателей фильма, непосредственно работающий над его изобразительным решением, осуществляющий не просто съемку, но, в первую очередь, визуальную трактовку материала. Кинооператор мыслит зрительными образами и знает, как их реализовать. Профессия, с одной стороны, требует визуального художественного вкуса, с другой — постоянно обновляемых технических знаний и навыков работы с технологиями, а также умения работать в команде, руководить проектом в рамках своей профессиональной компетенции.

Цель курса - Программа обучения направлена на изучение различных видов и типов съемки, работы со светом, изучение необходимых художественных дисциплин (свет, цвет, композиция), безусловное знание технологических возможностей оборудования.

Задачи курса:

* Изучить основы эстетики фотографии и операторского искусства;
* Изучить основы кинопроизводства при работе с пленкой 16мм и 35мм;
* Изучить основы натурного и интерьерного освещения при работе с пленкой 16мм и 35мм;
* Выработать понимание взаимодействия кинооператора и режиссера.
* Изучить основы кинопроизводства в формате видео высокого разрешения;
* Освоить преимущества и недостатки формата высокого разрешения;
* Овладеть основами освещения для съемки высокого разрешения;
* Пройти теоретические основы кинопроизводства, необходимые для работы кинооператора;
* Научиться анализировать сценарий с точки зрения операторского искусства;
* Освоить процесс пост-продакшна (монтажно-тонировочный период) в HD,16мм и 35мм.

Учебный план курса повышения квалификации по программе

«Кинооператорское мастерство»

Срок обучения: 20 часов

Форма обучения: очно-заочная

Режим занятий: 2 часа в неделю

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	Всего часов	Формы работы		Самост. работа
Лекции	Практич. работа
1	Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении	2	1	1	1
2	Российская школа операторского искусства	2	1	1	1
3	Изобразительная техника кинооператора	2	1	1	3
4	Композиция кинокадра, как основная художественно-творческая работа оператора.	2	1	1	1
5	Киноосвещение.	3	1	2	2
6	Киносъемка на натуре.	3	1	2	3
7	Кинематограф, как средство популяризации и исследования.	2	1	1	1
8	Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов и телевизионных фильмов.	2	1	1	2
9	Мастерство оператора художественных (игровых) фильмов	2	1	1	3
	ИТОГО:	20	9	11	17

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ КУРСА ПО ТЕМАМ

1 Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении. Первые кинофильмы. Условность пространства, времени, движения на экране. Сущность предмета, факта, характера и их выявление операторскими методами.

Информационные возможности кинокамеры. Съемка событий и явлений действительности. Становление профессии оператора-документалиста.

Познавательные возможности кинокамеры. Знания и умения необходимые для творческой и производственной работы оператора научно-популярных фильмов.

Художественно-изобразительные возможности кинокамеры. Операторское киноживописное искусство. Смысловое и эмоциональное значение изображения. Изобразительный ряд. «Постановочная» съемка художественных фильмов.

2. Российская школа операторского искусства. Кинооператорское мастерство в дореволюционной кинематографии. Первые художественные фильмы. Работа операторов А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье.

Кинооператоры на съемках хроники.

Становление советской школы кинооператорского искусства. Новаторские изобразительные решения, творческие поиски в работах Э,Тиссе, А,Головни, А,Москвина, Д,Демуцкого.

Работа операторов Б,Волчека, Ю,Екельчика, М,Магидсона, А,Гальперина, С,Урусевского, В,Монахова, В,Юсова и др. над изобразительным решением черно-белых фильмов.

Изобразительные возможности цветового фильма. Творческие поиски операторов Л,Косматова, Е,Андриканиса, Ю,Ильенко, А,Княжинского.

Творчество советских кинооператоров в хроникально-документальной кинематографии. Работа фронтовых кинооператоров. Отображение эпохи в фильмах Р,Кармена, В,Микоши, С,Медынского и др.

3. Изобразительная техника кинооператора. Работа оператора на съемочной площадке: осмысление объекта, выбор наилучшей точки съемки, выбор оптики, выбор свето-тонального решения кадра.

Изобразительный эффект достигаемый различными приемами съемки:

нормальная, покадровая, замедленная, обратная. Применение панорамных съемок и техника их выполнения. Изменение перспективы при съемке широкоугольной и длиннофокусной оптикой. Изобразительный эффект при применении сфетофильтров и различных насадок. Экспозиционный контроль киноизображения. Творческое применение специальных и комбинированных видов съемки для достижения определенного эффекта.

Осмысление объекта съемки и выбор оператором необходимых приемов для наиболее точного изобразительного решения. Эмоциональное значение операторского приема.

4 Композиция кинокадра, как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства.

Композиция в живописи, фотографии и кинематографе. Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съемочная и монтажная единица фильма. Основные изобразительные формы кинокадров: общий, средний, крупный, панорама и их назначение в изобразительно-монтажной конструкции фильма. Формат кадра. Сюжетно-композиционный центр кадра. Организация «оптического» внимания зрителя. Композиционные (силовые) линии при построении кадра. Равновесие композиционных элементов – «открытая» и «закрытая» композиции. Координация монтажных кадров по движению, по ракурсу, по крупности плана, по свету и цвету. Нарушение привычных (гармоничных) норм, как способ воздействия на зрителя. Кадрирование при документальной съемке.

5 Киноосвещение.

Операторское освещение – изобразительные и фотографические задачи, техника киноосвещения. Физическая природа света. Цветовая температура. Отражение, поглощение и пропускание света. Освещенность и яркость.

Возникновение художественного киноосвещения, кинопортретное и эффектное освещение. Первые съемки в павильоне. Искусство и техника освещения в фильмах А.А.Левицкого. Работа со светом операторов А.Головни, Б.Волчека, А.Москвина,С.Урусевского, В.Монахова и др.

Киноосвещение в цветном фильме и творчество операторов Ф.Проворова, Л.Косматова, Ю.Ильенко, П.Лебешева.

Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: выявление на пленке объема и формы предметов, передача рельефа и фактуры материала и создание иллюзии глубины пространства. Характеристика киноосветительных приборов, как основного орудия киноживописной работы оператора.

Основные принципы освещения объектов. Виды света : рисующий свет, контровой, бестеневой свет. Экспозиционный режим освещения и понятие «ключевой свет». Световой баланс и контраст изображения. Светотональное решение кадра. Специальные световые эффекты : Эффект солнечного света, эффект вечернего и ночного освещения, эффект освещения реальными источниками света в кадре.

Работа со светом в павильоне. Освещение сюжетно-важного объекта в кадре, освещение декорации и фона. Работа над освещением портрета. Визуальный и инструментальный контроль киноосвещения.

Методика освещения при съемке в реальном интеъере. Интеръер с закрытым и открытым натурным фоном. Съемка на натуре с подсветкой осветительными приборами. «Режимная» и ночная съемка. Экспоэиционный контроль при съемке со светом на натуре.

6 Киносъемка на натуре.

Солнце и небо – основные источники освещения при натурных киносъемках.

Световой режим в различные периоды съемочного дня. Фронтальное и контровое солнечное освещение. Освещенность объектов в пасмурную погоду. Воздушная дымка и передача тональной перспективы. «Режимное» и ночное освещение.

Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительных, живописных задач эпизода. Световое единство монтажных кадров. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Использование светофильтров и насадок. Применение пиротехники для создания воздушной среды. Экспозиционный контроль при натурной киносъемке.

Творческие и технические задачи при натурной съемке в цветном фильме. Работа над образностью натуры в фильмах С.Урусевского, А.Княжинского, П.Лебешева и др.

7. **Кинематограф, как средство популяризации и исследования.**

Творческие и технические средства научного кинематографа. Специфика изобразительного строя научного кино. Творческие и производственные задачи оператора в научно-популярных фильмах: изучение материала будущего фильма, участие в разработке режиссерского сценария, работа с научным консультантом, разработка методики и техники киносъемок.

Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. Замысел киноизобразительного решения. Съемка объектов в специализированных производственных помещениях, научных лабораториях, клиниках и др. Знание и применение специальных видов киносъемки.

Примеры творческой работы операторов над съемкой научно-популярных, учебных фильмов.

8. Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов и телевизионных фильмов.

Становление и развитие российской школы кинодокументалистики. Творческие поиски Д.Вертова. Работа советских кинооператоров над созданием кинолетописи Великой Отечественной войны. Фронтовая кинохроника В.Сущинского, Р.Кармена, В.Микошы и др. Отображение жизни страны в хроникально-документальном кино послевоенных лет.

Работа над образом современника в документальных фильмах Р.Кармена, С.Медынского, Б.Макасеева, М.Ошуркова и др.

Поиски специфического изобразительного языка в телевизионных фильмах И.Беляева, М.Голдовской, Ю.Белянкина, Д.Лунькова и др.

Необходимые знания и умения для работы кинооператора-журналиста

Виды и жанры документальных фильмов и кинохроники.

Специфические формы кинорепортажа для кино и телевидения. «Прямая» съемка действительности. Творчески-производственная работа оператора над событийным репортажем: тематика и сюжеты событийного репортажа, индивидуальная и коллективная съемка события.

Специфика изобразительной работы оператора-документалиста : выбор точки съемки, кадрирование и законы монтажной съемки, выбор момента съемки. Техника кинорепортажной съемки: съемка с наземных водных и воздушных видов транспорта, съемка при малой освещенности, съемка с применением электрической подсветки в интеръере, съемка ручной камерой. Синхронная съемка кинорепортажа.

Особенности работы оператора над съемкой спортивных сюжетов.

Творческая и производственная работа оператора над документальными фильмами: подготовка к съемкам фильма, изобразительный замысел и методы его воплощения – «скрытая» камера, «привычная» камера, метод длительного наблюдения и др.

Работа автора-оператора над хроникально-документальными фильмами и сюжетами.

Специфика работы оператора над телевизионным фильмом. Сравнительный анализ технологий кинопроизводства и видеопроизводства

Форматы телевизионных видеокамер и особенности работы на них.

9. Мастерство оператора художественных (игровых) фильмов.

Творчески-производственный процесс создания художественного фильма.

Виды и жанры художественных фильмов. Художественно-образный строй и изобразительно-выразительные средства фильма. Драматургический образ и изобразительные задачи оператора. Изобразительно- монтажный строй фильма. Координация ракурсов съемки, движения камеры и внутрикадрового движения, светотонального решения монтажных кадров. Особенности композиции кадра и освещения объекта в телевизионном фильме.

Съемочно-производственная работа над павильонными объектами. Изобразительно-декорационное оформление и построение освещения объекта. Организация движения камеры на объекте.

Съемка объектов в реальных интеръерах. Работа над освещением и экспозиционный контроль при съемке в интеръерах.

Съемочно-постановочная работа над натурными объектами фильма. Основные виды натурных объектов. Оценка художественных, производственных и экспозиционных условий натурного объекта.

Влияние погоды и условий освещения при съемке объекта.

Работа оператора над созданием экранного образа актера. Поиски грима, костюма, светотонального решения. Работа оператора над композицией и освещением крупных планов актера. Съемка актерских крупных планов в павильоне и на натуре.

Особенности творчески-производственной работы оператора над телефильмом. Многокамерный метод съемки: работа над композицией кадров, освещением и приемами съемки.

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ: “КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО”

1. А.Д.Головня «Мастерство кинооператора» М.»Искусство» 1995 г.
2. А.Д.Головня «Свет в искусстве оператора» Госкиноиздат 1945 г.
3. Е.Андриканис «Записки кинооператора» М.»Искусство» 1956 г.
4. Л.В.Косматов «Операторское мастерство» М. «Искусство» 1962 г.
5. С.Е.Медынский «Компонуем кинокадр» М. «Искусство» 1995 г.
6. М.Е.Голдовская «Творчество и техника» М. «Искусство» 1988 г.
7. В.Г.Пелль «Техника и технология киносъемочного освещения»
8. М.»Искусство» 1987 г.
9. И.В.Гордийчук, В.Г.Пелль «Справочник кинооператора»
10. М.»Искусство» 1997 г.
11. С.Е.Медынский «Мастерство оператора хроникально-документальных фильмов»
12. М. «Искусство» 1984 г
13. Е.А. Иофис «кинофотопроцессы и материалы» М. «Искусство» 1980 г.
14. Н.Н.Кудряшов «Специальные киносъемки» М.»Искусство» 1979 г.
15. М.Меркель «Угол зрения» М. «Искусство» 1980 г.
16. М.Е.Голдовская «Десять операторских биографий» М. 1978 г.
17. Е.А.Голдовский «Основы кинотехники» М. 1965 г.
18. Сборник «Телевидение вчера, сегодня и завтра» М. «Искусство» 1984 г.
19. Д.Луньков «Наедине с современником» М, «Искусство» 1978 г.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. http://bookchamber.ru
2. <http://guzei.com/live/tv/>
3. <http://radiomuseum.ur.ru/indexl.html>
4. http://www.1tv.ru/
5. <http://www.625-net.ru/>
6. http://www.apostrof.ru
7. http://www.aqualon.ru
8. http://www.a-z.ru/history_tv/ 17
9. http://www.britannica.com
10. http://www.britishmuseum.co.uk
11. http: //www.compuart.ru
12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
13. http://www.internews.ru/report/tvrus/
14. http://www.kursiv.ru
15. http://www.mptr.ru
16. http://www.ntv.ru/
17. http://www.ostankino.ru/
18. http://www.print.ru
19. http://www.publish.ru
20. http://www.radiostation.ru
21. http://www.telecenter.ru
22. http://www.terem.ru
23. http://www.уam.ru