

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 26 августа 2025 года
протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 29 августа 2025 года
№ 700-О

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА**

Специальность высшего образования
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств

Вид образовательной программы
**Режиссура неигрового кино-и телефильма
(документального, научно-популярного)**

Квалификация
**Режиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения **очная**

1. Общие положения

Цель освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения – художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области.

Задача данной дисциплины: научить обучающихся формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, средствам художественного выражения и методам воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение, дать теоретические знания и навыки практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения лекций (в частности, проведение лекционных занятий в форме ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и других) в сочетании с самостоятельной работой обучающихся с целью формирования и развития их профессиональных навыков.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены творческие встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с видом реализуемой программы ассистентуры-стажировки.

Индивидуальные занятия преподавателей с каждым обучающимся предполагают: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений. Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение обучающимися основами теории и практики драматургии неигрового фильма. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности.

2. Самостоятельная работа обучающихся

Методика преподавания дисциплины предполагает большой объем самостоятельной работы обучающихся.

а) Написание учебных рефератов с теоретическим анализом изобразительного решения фильмов, творчества выдающихся операторов, творческого использования современных технологий.

б) Практическая работа на съёмочных площадках в кино и телевизионных студиях, на лекциях и практических занятиях в учебных заведениях и организациях. А также отдельные съемки по заданию мастера-руководителя.

Перечень специальных заданий для самостоятельной съемочной работы в течение всего курса обучения:

1. Разработка постановочного проекта: режиссерский сценарий на основе литературного с описанием технологических особенностей съемки и раскадровкой.

2. Выполнение операторской экспликации – замысел изобразительного решения учебной работы.

3. Разработка планировки мизансцен и съёмочных точек, схем освещения, приемов съемки.

Для оптимального усвоения обучающимися материала, успешного выполнения творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое чтение литературы по кинодраматургии.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к контрольной работе, докладу, зачету.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Освоение материала дисциплины обучающимися предполагает обязательную самостоятельную работу с литературными источниками. Кроме того, освоение дисциплины требует не только теоретической компетентности, но и достаточной осведомленности в кино- и телепотоке.

При изучении разделов и тем дисциплины, обращаясь к тому или иному литературному источнику, обучающийся должен избегать соблазна прочитать только отдельно взятые фрагменты

страниц рекомендованных текстов, игнорируя целостное восприятие всей книги или статьи. Тем более, что искусствоведческая литература, а именно в ней содержится база знаний, необходимых будущим специалистам в области кино, не являясь учебником, не подлежит прямым отсылкам по главам, параграфам и абзацам. В этом смысле приемлем либеральный подход, в связи с чем обучающимся предоставляется определенная свобода в интерпретации того, что показалось им наиболее интересным в классических или новых текстах о кино. Такой подход позволяет обучающемуся мыслить самостоятельно и креативно.

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

4. Подготовка к практическому занятию

При подготовке к практическому занятию и работе во время проведения практического занятия следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателем и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная или устная.

5. Подготовка к контрольной работе, к сдаче зачета

К контрольной работе, к сдаче зачета необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную дисциплину накануне контрольной работы, зачета, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Абрамов Н. Дзига Ветров. - М.: Искусство, 1962.
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. - М.: 1978.
3. Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.
4. Вайсфельд И. У истоков теории сценария. - М.: ВГИК, 1965.
5. Мастерство киносценариста. - М.: Искусство, 1964.
6. Габрилович Е. Вопросы киносценариста. - М.: Искусство, 1984.
7. Голдовская М. Человек крупным планом.- М.: Искусство, 1981.
8. Творчество и техника.- М.: Искусство, 1986.
9. Головня А. Мастерство кинооператора. - М.: Искусство, 1995.
10. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. - М.: ВГИК, 1963.
11. Ежов П. Техника актерского искусства. - М.: ТОО «Горбунок», 1992.
12. Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М.: Искусство, 1969.
13. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М.: Центрполиграф, 2000.
14. История отечественного кино/ сост. В.Листов, Е.Хохлова - М.: 1996.
15. Колчеев Ю. Работа режиссера на съёмочной площадке. - М.: ВГИК, 1986.
16. Кристи Г. Основы актерского мастерства. - М.: Сов. Россия, 1970.
17. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкомиздат, 1941.
18. Лисса З. Эстетика киномузыки. - М.: Музыка, 1970.
19. Основы продюсера. - М.: ЮНИТИ, 2003.
20. Кац Б. Простые истины киномузыки. - Л.: Советский композитор, 1988.
21. Криштул Б. Кинопродюсер. - М.: Русская панорама, 2000.
22. Кулешов Л. Кадр и монтаж. - М.: Искусство, 1961.
23. Мастерская Сергея Бондарчука. - М.: Искусство, 1985.
24. Мастерство режиссера. /Учебники. Учебные пособия/. - М.: ГИТИС, 2002.
25. Режиссерская энциклопедия. Кино США. - М.: Материк, 2000.
26. Тарковский А. Уроки режиссуры. - М.: ВГИК, 1993.

27. Феллини. Бергман (гении мирового кино). - М.: Искусство, 1995.
28. Чехов М. Об искусстве актера. - М.: Искусство, 1995.
29. Чуковская Е. Аудиовизуальный бизнес (договорное регулирование).- М.: РосКонсульт, 1999.
30. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. - М.: Панас, 1993.

Рекомендуемые фильмы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. «Веселые ребята», Г. Александров.
2. «Бешенные псы», К. Тарантино.
3. «Париж, я люблю тебя» (новелла № 11 «Елисейские поля»).
4. «Ностальгия», А. Тарковский.
5. «Танцующая в темноте», Ларс фон Триер.
6. «Двенадцать», Н. Михалков.
7. «8 1/2», Ф. Феллини.

7. Рекомендуемая литература

7.1. Основная учебная литература

Нильсен, В. С.

Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. С. Нильсен. - М. : ВГИК, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-87149-152-2.

Светлаков, Ю. Я.

Моё документальное кино [Электронный ресурс] / Ю. Я. Светлаков ; Светлаков Ю. Я. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 337 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосика".

7.2. Дополнительная учебная литература

Волынец, М. М.

Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Волынец. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 368 с. - ISBN 978-5-7567-0614-7.

Медынский, С. Е.

Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 108, [3] с. - ISBN 978-5-7567-0613-0.

Светлаков, Ю. Я.

Автор-оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Я. Светлаков ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 263 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосика". - ISBN 978-5-903546-06-0.

Волынец, М. М.

Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Марк

Михайлович ; М. М. Волынец. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 184 с. - Прил.: с. 159-181. - Библиогр.: с. 182. - ISBN 978-5-7567-0614-7.

Волынец, М. М.

Профессия - оператор : учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Волынец. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 159, [1] с. : ил. - (Телевизионный мастер-класс). - ISBN 5-7567-0325-X

Медынский, С.Е.

Оператор: Пространство. Кадр : учеб. пособие для студ. вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 108, [3] с. : ил. - (Телевиз. мастер-класс). - ISBN 5-7567-0346-2

Симаков, В. Д.

Мастерство кинооператора : учеб.-метод. пособие / В. Д. Симаков ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творч. и культ.-просвет. работы. - М., 1990. - 200,[1]с. - 3-28.

Светлаков, Ю. Я.

Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] / Ю. Я. Светлаков ; Светлаков Ю. Я. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 169 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 5-85905-257-X.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

При освоении дисциплины предусматривается использование следующих ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru), «Онлайн - энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей