

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Специальность: 55.05.04 Продюсерство
Специализация: Продюсер кино и телевидения
Квалификация (степень) выпускника: Продюсер кино и телевидения
Форма обучения: очная, заочная

Цели освоения дисциплины:

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения – художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-,кинооператора как одного из создателей фильма.

Методические рекомендации

Рекомендации по написанию эссе:

При выборе вопроса по какой-либо тематике, прежде чем составлять план вашего ответа, убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и правильно поняли его, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а чтобы его осветить, существует несколько подходов: следовательно, вам необходимо будет выбрать вариант подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать ваш выбор. При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требующих привлечения большого объема литературы. В этом случае следует освещать только определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если вы не будете выходить за рамки очерченного круга, а ваш выбор будет вполне обоснован и вы сможете подкрепить его соответствующими доказательствами.

Заголовок эссе может не находиться в прямой зависимости от темы. Кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора.

Прежде чем приступить к написанию эссе, проанализируйте имеющуюся у вас информацию, а затем составьте тезисный план. Структура эссе: вступление, основная часть (развитие темы), заключение.

Вступление

Суть и обоснование выбранной темы.

Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на данный вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом постарайтесь свести к минимуму число определений.

Основная часть

Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть структурирована. В основной части вы должны логически обосновать, используя данные или строгие рассуждения, вашу аргументацию или анализ. Аргументы выстраивайте по схеме: тезис - доказательства этого тезиса - выводы по тезису. У вас может быть несколько тезисов в основной части, т.е. несколько микротем, и все они строятся одинаково: в строгом соответствии со схемой аргументов. Необходимо писать коротко, четко и ясно.

Заключение

Наличие необходимых выводов из работы. Обоснование выводов автора. Указание на дальнейшие направления развития темы.

Подготовка к практическому занятию

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов:

- 1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;
- 2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, графики, консультации, справки, аннотации);
- 3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления перед аудиторией.

Перечень фильмов, рекомендованных для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
- «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники,

- реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
24. «Звезда», 2002,Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. В.Виноградов, опер.Р.Веселер
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский
33. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров,Антуан Комен
35. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
38. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуфтан
40. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер.Сергей Урусовский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер.Павел Лебешев
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР,1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель»,СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер.

Ирина Уральская

54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев

55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.

56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский

57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж. Марк Донской; опер. Сергей Урусовский

58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи

59. «Сибириада», СССР, реж. Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили

60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.

61. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов

62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.

63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский

64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.

65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер

66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.

67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд

68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютвист

69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев

70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.

71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусовский.

72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

1. **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.
2. **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.
3. **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 "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-903546-06-0.
4. **Волынец, М.М.** Волынец М.М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Волынец ; Волынец М.М. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 186 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-7567-0614-7.

б) Дополнительная литература:

1. Медынский С. Мастерство оператора документалиста. Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008 г.
2. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Изд-во «Флинта», 2004 г.
3. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006 г.
4. Питер Уорд. Композиция кадра в кино и на телевидении.
ГИТР им.Литовчина, 2005 г.
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста.
Часть 1. Изобразительная емкость кадра. М.. Изд-во 625. 2004.
6. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста.
Часть 2. Прямая съёмка действительности. М., Изд-во 625, 2008
7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство
«Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во 625, 2006.

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