

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура

Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Цели освоения дисциплины:

Целью данной дисциплины является 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 аудиовизуального произведения.

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 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.
11. «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. Юджин Шуффтан
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. «Преступление 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. «Свой», 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 съемка 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