

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа «Операторское мастерство» является адаптированным вариантом образовательной программы «Операторское мастерство» для студентов специализации «Фото-видеотворчество» КемГУКИ. Программа предназначена для обучения учащихся анимационного отделения Детской школы искусств № 50. Программа рассчитана на 2 года обучения, в 4-5 классах анимационного отделения. Предмет «Операторское мастерство» является профилирующим в системе обучения учащихся на анимационном отделении, тесно связан с предметами «Анимация», «Развитие речи / актерское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Основы режиссуры фильма».

Цель данной программы:

Обучение учащихся приемам работы с видеотехникой и ознакомление с основами ведения съемок различных объектов, а затем использование приобретенных навыков в съемке фильмов.

Задачи:

- познакомить учащихся с профессией кино -, видеооператора, её спецификой в различных видах кино,
- особое внимание уделить специфике операторской работы в мультипликационном фильме;
- дать знания о творческо – производственной работе оператора;
- способствовать освоению учащимися изобразительно – выразительных средств оператора;
- способствовать приобретению навыков проведения съемок фильмов различных видов и жанров.

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: специфика профессии «кино -, видеооператор», видеотехника и видеосъемка, изобразительно – выразительные средства кино и видео, особенности съемки различных объектов, выразительные средства и методы создания мультипликационного фильма.

Курс обучения методически решен так, что теоретический материал должен подкрепляться творческой практикой видеосъемки. В теории рассматриваются изобразительные возможности видеотехники, изобразительно – выразительные средства кино и видео, особенности съемки различных объектов. Программа выполнения съемочных заданий сохраняет ту же последовательность, что и в теоретическом изложении. Уровень сложности заданий зависит от возраста, степени подготовленности учащихся и поставленной перед ними задачи.

В результате прохождения курса обучающийся должен знать основные понятия операторского мастерства, понимать вопросы, связанные с теорией и практикой съемки, уметь использовать выразительные средства оператора в съемке различных объектов.

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков (интегрированный, урок – игра, урок взаимообучения, урок – конкурс и др.), просмотры фильмов, практические занятия, работу в съемочных павильонах и на натуре вне школы.

Оценка знаний и умений обучающихся проводится на контрольных уроках в конце каждой четверти в виде контрольных работ в форме письменных ответов на вопросы или устного опроса; практических работ (съемка коротких этюдов по темам программы) в конце учебного года и реализуется в съемке авторских мультипликационных фильмов.

Формой итоговой аттестации учащихся является экзамен.

Курс общим объемом ~~72~~ 72 часов ведется в 4 и 5 классах, 1 раз в неделю 1 час.

**Учебно - тематический план
курса «Операторское мастерство»**

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
	РАЗДЕЛ 1. Специфика профессии «кино видеооператор».				Контрольная работа в виде письменного или устного опроса в конце каждой четверти.
1.	Возникновение и развитие операторского искусства.	1	1		
2.	Видеооператор- одна из основных творческих профессий.	1	1		
3.	Особенности процесса видения и восприятия человеком окружающего мира.	2	1	1	
	ИТОГО по разделу:	4	3	1	
	РАЗДЕЛ 2. Видеотехника и видеосъемка.				
1.	Особенности видеоаппаратуры Canon XL2.	3	1	2	
2.	Видеосъемка. Творческая и техническая подготовка к видеосъемке.	3	1	2	
3.	Изобразительное решение фильма.	6	2	4	
	ИТОГО по разделу:	12	4	8	
	РАЗДЕЛ 3. Изобразительно - выразительные средства кино и видео.				
1.	Кадр. Композиция кадра. Средства построения композиции кадра.	4	1	3	

2.	Структура кадра. Равновесие. Симметрия. Асимметрия. Ритм. Тождество, нюанс и контраст.	2	1	1	
3.	Глубина кадра.	2	1	1	
4.	Масштаб и масштабность изображения.	3	1	2	
5.	Свет и освещение.	3	1	2	
6.	Функции формы и цвета. Понятие живописности. Цветовое решение фильма.	2	1	1	
7.	Отображение пространства. Приемы съемки: панорамирование, проход, наезд, отъезд, съемка со штатива, с рук и др. Ракурс.	3	1	2	
ИТОГО по разделу:		19	7	12	
РАЗДЕЛ 4. Особенности съемки различных объектов.					
1.	Съемка человека.	4	1	3	Съемка этюдов по пройденным темам в конце учебного года.
2.	Съемка предметных композиций.	3	1	2	
3.	Съемка в интерьере.	4	1	3	
4.	Съемка с источниками света в кадре.	2	1	1	
5.	Съемка на натуре. Техника и практика съемки при естественном освещении.	3	1	2	
ИТОГО по разделу:		16	5	11	

	РАЗДЕЛ 5. Выразительные средства и методы создания мультипликационного фильма.				
1.	Изобразительное решение мультипликационного фильма.	5	1	4	
2.	Особенности съемки плоскостных мультфильмов (рисованный, перекладка и др.).	7	1	6	
3.	Особенности съемки объемных мультфильмов.	7	1	6	Съемка авторских мультипликационных фильмов.
	ИТОГО по разделу:	19	3	16	
	ВСЕГО:	70	22	48	

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ 1. Специфика профессии «кино-, видеооператор».

Тема 1. Возникновение и развитие операторского искусства.

Поиски языка киноизображения. Основные темпы, направления и периоды развития кинооператорского искусства.

Тема 2. Видеооператор – одна из основных творческих профессий.

Художественный опыт живописи и искусство оператора. Зрительная культура оператора. Творческая роль видеооператора. Работа над визуальным образом фильма, его изобразительной стилистикой. Подчинение технических средств идейно-художественным задачам.

Тема 3. Особенности процесса видения и восприятия человеком окружающего мира.

Восприятие человеком пространства и предметного мира. Созерцание, абстрактное мышление и опыт, накопленный предшествующей практикой, определяющие формирование чувственного образа внешних характеристик предметов и процессов материального мира. Зрение и его роль в восприятии. Процесс познания и зрительное восприятие.

РАЗДЕЛ 2. Видеотехника и видеосъемка.

Тема 1. Видеотехника и технологии

Видеоаппаратура. Видеокамера Canon XL2 и аксессуары. Особенности съемочной техники, предназначенной для съемки мультфильмов. Современные технологии.

Тема 2. Видеосъемка. Творческая и техническая подготовка к видеосъемке.

Предварительное ознакомление с материалом, выбор точки съемки, условий наиболее выгодного освещения и т.п.

Тема 3. Изобразительное решение фильма.

Разработка изобразительного решения фильма в виде операторской экспликации. Операторская экспликация как дополнительная и тщательная разработка изобразительного решения фильма, включающая в себя полное описание каждого съемочного кадра в монтажной

последовательности с указанием места и времени действия, крупности плана, метода и способа съемки. Графическая раскадровка. Изобразительные средства оператора: выбор оптимальной съемочной точки, выбор оптики, использование съемочного приема, выбор свето- и цветотональных решений, создание динамических характеристик.

Исторический обзор развития кино-, видеооператорского искусства.

Раздел 3. Изобразительно – выразительные средства кино и видео.

Тема 1. Кадр. Кадр как элемент художественного произведения. Построение кадра. Композиция кадра. Определение границ кадра – первичный композиционный прием. Изобразительные компоненты кадра: передний план, второй план (фон). Средства построения композиции кадра:

выбор высоты точки съемки, выбор высоты уровня горизонта в кадре, естественное или искусственное освещение, выбор числа планов и др. Принципы композиции: подчинение второстепенного главному, целостность, подчинение композиции кадра основной идее. Единство и соподчиненность частей кинокадра. Статичность и динамизм композиции кадра.

Тема 2. Структура кадра. Равновесие. Симметрия. Асимметрия.

Ритм. Тождество, нюанс, контраст.

Равновесие – такое расположение предметов или элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Форма, направление, месторасположение как взаимообусловленные факторы.

Симметрия – соразмерность между частями целого, состояние равновесия. Симметрия как наиболее эффективное средство композиционного построения изображения.

Асимметрия.

Ритм как динамика воздействия. Связь понятия ритма с понятием гармонии, единства всех элементов кинокадра.

Ритм, тождество, нюанс и контраст как композиционные элементы.

Тема 3. Глубина кадра.

Приемы, позволяющие создать на двухмерной плоскости экрана иллюзию третьего измерения: линейная, тональная. Оптическая. Динамическая перспектива; перспектива, выявляемая эффектом заслонения; перспектива, выявляемая световым эффектом.

План как относительный масштаб изображения в кадре. План как трактовка объекта оператором. Планы применительно к показу на экране человеческой фигуры: дальний, общий, средний, первый, крупный и деталь.

Тема 7. Цветовое решение фильма. Функции формы и цвета. Понятие живописности.

Цвет как выразительное средство кино. Главная функция цвета – создание определенного образа. Организующая роль цвета в кинокомпозиции: выявление с его помощью сюжетно важного в кадре, использование цветового контраста и т.д. Цвет как важный драматургический элемент. Ведущая тональность – определенная система, включающая в себя интенсивные цветовые акценты и подчиняющая их единой гамме. Выбор общего тона изображения. Понятие живописности в кино – единство, взаимосвязь и динамика цвета в одном статичном кадре и течение цвета из кадра в кадр, цветовая гармония всех кадров монтажной фразы.

Тема 9. Свет. Освещение.

Изобразительно – выразительные задачи, которые решаются с помощью освещения: воспроизведение объемных форм предметов, их фактуры. Роль освещения в передаче глубины пространства при видеосъемке. Возможности освещения плоскости. Светотеневое и светотональное освещение, фронтальное и контровое направление света. Белое и цветное освещение. Современные осветительные приборы и принадлежности к ним.

Тема 10. Отображение пространства. Приемы съемки: панорамирование, ракурс. Съемка с движения: проезд (динамическое панорамирование), проход, наезд, отъезд, переход фокуса; съемка со штатива, с рук и др.

Панорама – творческий прием, имеющий смысловую основу и её зависимость от эмоционального состояния героя. Виды панорам: обзорная (оглядывания), сопровождения, «переброска».

Ракурс как способ передать на двухмерной плоскости бесконечность пространства и как дополнительная характеристика, имеющая смысловое и эмоциональное значение.

Съемка с движения как имитация реальных действий, которые совершает человек, когда приближается к объектам или удаляется от них и видит окружающий мир, перемещаясь в пространстве.

РАЗДЕЛ 4. Особенности съемки различных объектов.

Тема 1. Съемка человека.

Общение оператора с человеком перед камерой. Метод прямой съемки. Метод «привычной» камеры. Метод скрытой камеры. Метод кинонаблюдения. Метод восстановления факта. Достижение убедительности и достоверности при работе любыми методами. Возможность создания выразительного портрета человека, показа его характерных черт. Психологическое состояние героя и освещение. Значение света в портретной характеристике героя.

Тема 2. Съемка предметных композиций.

Тема 3. Съемка в интерьере.

Разнообразие освещения интерьера в течение суток. Естественные источники света в интерьере. Выбор освещения в интерьере, создающего определенное настроение, необходимое по замыслу фильма. Виды света. Осветительные приборы и их использование. Работа в условиях смешанного освещения (сочетание дневного света с лампами накаливания).

Тема 3. Съемка с источниками света в кадре.

Источник света, находящийся в кадре (настольная лампа, огонь в печи или камине, подсвеченные часы и др.). Недостаточность светового потока этих источников и способы работы в данных условиях.

Тема 4. Съемка на природе. Техника и практика съемки при естественном освещении.

Особенности съемки пейзажа. Человек и пейзаж. Животный мир и пейзаж. Состояние природы как эмоциональное средство выражения драматургии фильма, характеристики персонажа, психологического состояния героя. Выбор оператором места, необходимого эффекта освещения и точного времени съемки пейзажа. Особенности освещения на природе.

РАЗДЕЛ 5. Выразительные средства и методы создания мультипликационного фильма.

Тема 1. Особенности съемки плоскостных мультфильмов.

Рисованная мультипликация. Плоские марионетки. Съемка титров. Особенности работы на мультстанке. Методика установки света.

Тема 2. Особенности съемки объемных мультфильмов.

Объемная мультипликация и работа с куклами, пластилином, мелкими предметами. Съемка макетов, декораций.

Список ключевых слов

Автор
Ассоциация
Анализ
Воображение
Восприятие
Видение
Время
Визуальный
Герой
Действие
Драматизм
Действительность
Движение
Деталь
Достоверность
Действенность
Жанр
Жизнь
Зримость
Звук
Зрелище
Замысел
Завязка
Идея
Изображение
Изобразительный
Иконографический
Индивидуальное
Интрига
Искусство
Кинорежиссура
Кино игровое
Кино мультипликационное
Кино документальное
Кино научное
Киноискусство
Конфликт драматический
Коллизия
Кинематографический
Контраст
Композиция

Материал
Монтаж
Монолог
Мотив
Метафора
Мировоззрение
Мышление
Наблюдательность
Новизна
Образ звукозрительный
Отражение
Отбор
Ограниченность
Отношение
Пластика
Пространство
Поступок
Противоречие
Перипетия
Построение
Пролог
Пауза
Персонаж
Повествование
Ремарка
Режиссер
Развитие
Роль
Развязка
Раскадровка
Стилистика
Сценарий режиссерский
Синтез
Структура
Сюжет
Средство выразительное
Слово
Среда
Событие
Ситуация
Сцена
Творчество
Талант
Тема

Текст
Трактовка
Фильм
Факт
Фильмографический
Фабула
Финал
Характер
Ход сюжетный
Художник
Целостность
Часть
Шумы
Экранный
Эмоциональный
Экспозиция
Эпилог
Эпизод
Экранизация
Эстетика
Явление

Словарь терминов («Операторское мастерство»)

Агитфильм – кинематографический эквивалент агитационной поэзии.

Балаган – народное театральное зрелище комического характера, чаще всего на ярмарках и гуляниях.

Балет – вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Бутафория и реквизит – это поддельные предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а также детали костюмов и декораций.

Виды кино –

- 1) художественный, или игровой фильм;
- 2) документальное кино;
- 3) научно-популярное кино (включающее учебное кино);
- 4) мультипликационное кино.

Внутрикадровый монтаж – организация пространства кинокамерой.

Водевиль – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами.

Жанр – исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного произведения.

Документальность – апелляция к факту, цитирование источников, привлечение фотоматериалов и вещественных свидетельств.

Документальное кино – это вид киноискусства, основанный на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений.

Драматургия, драма – (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов художественной литературы.

Классицизм – стиль и направление в европейской литературе и искусстве 17 – начала 19 века.

Мелодрама – пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.

Научно-популярное кино – один из видов научного кино, рассказывающий в общедоступной форме о развитии науки и техники и их влиянии на жизнь общества.

Научно-фантастический фильм – фильм, основанный на разработке фантастической тематики.

Оператор – один из основных создателей фильма, работающий вместе с постановщиком и художником над его идейно-художественным решением и непосредственно ведущий съемку.

Телевизионные жанры – способы отображения окружающего мира на телеэкране: очерк, интервью, репортаж, телеспектакль, многосерийный телефильм и т.д.

Фарс – комедия – водевиль легкого содержания с чисто комическими приемами.

Литература.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.- Благовещенск, 2000.
2. Визер В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. – СПб., Питер, 2006.
3. Волюнец М. М. Профессия – оператор. – М.: Аспект – пресс, 2004.
4. Головня А. Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965.
5. Голдовская М. Е. Творчество и техника. – М., 1986.
6. Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве. – М.: Искусство, 1977.
7. Маркота В. В. Видеотехника и телетехнология. – М., 2001.
8. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. – М.: Искусство, 1992.
9. Медынский С. Е. Мастерство оператора – документалиста. – М.: Издательство 625, 2004.
10. Светлаков Ю. Съемщик. Шаг за горизонт.- Кемерово, 2000.
11. Халатов Н. В. Мы снимаем мультфильмы. – М.: Молодая гвардия, 1989.

Литература для обучающихся.

1. Медынский С. Е. Мастерство кинооператора: учебник для вузов кинематографии. – М.: Искусство, 1984.
2. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. – М.: Искусство, 1992.
3. Медынский С. Е. Мастерство оператора – документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М.: Издательство 625, 2004
4. Нечай О. Ф. Основы киноискусства: учебное пособие. – М.: Просвещение, 1989
5. Светлаков Ю. Я. Путь непослушания, или неправильные люди. – Кемерово: Сибирский писатель, 2006. – С. 35-73.