

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Физико-технический факультет

“УТВЕРЖДАЮ”

Декан ФТФ

профессор, д.ф.м.н. Дмитриев
Александр Капитонович

“ ____ ” _____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История, теория и практика телеоператорского мастерства: История
операторского мастерства

ООП: специальность 071105.65 Кинооператорство

Шифр по учебному плану: СД.Ф.1.1

Факультет: физико-технический очная форма обучения

Курс: 3, семестр: 5

Лекции: 36

Практические работы: - Лабораторные работы: 18

Курсовой проект: - Курсовая работа: - РГЗ: -

Самостоятельная работа: 29

Экзамен: - Зачет: 5

Всего: 83

Новосибирск

2011

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению (специальности): 051700 Кинооператорство.(№ 544 мск/сп от 17.12.2002)

СД.Ф.1.1, дисциплины федерального компонента

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Оптических информационных технологий протокол № 4/1 от 14.04.2011

Программу разработал

профессор,

Гоннов Виталий Васильевич

Заведующий кафедрой, д.т.н.

Лабусов Владимир Александрович

Ответственный за основную образовательную программу, д.т.н.

Лабусов Владимир Александрович

1. Внешние требования

Таблица 1.1

Шифр дисциплины	Содержание учебной дисциплины	Часы
СД.Ф.1.1	4. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки выпускников по специальности 051700 Кинооператорство СД.Ф.01, История, теория и практика телеоператорского мастерства <i>История операторского мастерства.</i> Рождение операторской профессии. Первые операторы российского кино. Роль оператора в достижении художественной цельности кинопроизведения. Взаимоотношения оператора с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе. Развитие операторского мастерства в советском искусстве немого периода. Участие операторов в формировании языка "немого" кино, в образовании различных творческих школ и направлений. Мастера операторского искусства 20-х годов. Изменение роли оператора с появлением звука и с превращением кино из поэтического, монтажно-изобразительного, режиссерского - в прозаически-повествовательное, "актерское". Наиболее яркие проявления операторского искусства в отдельных кинофильмах 30-х, 40-х и начала 50-х гг. на общем фоне скромного пластического решения. Новый подъем экранной изобразительности в середине 50-х гг. Стилеобразующая роль операторского искусства в развитии документальной стилистики экспрессивного кинематографа. Мастера операторского искусства 60-х годов. Роль операторского искусства в возникновении нового "живописного" стиля в киноискусстве 70-х годов. Мастера 70-х годов. Сложная картина развития киноискусства в годы "перестройки" и дальнейших преобразований в стране и кинематографе. Операторы современного кино.	83

2. Особенности (принципы) построения дисциплины

Таблица 2.1

Особенности (принципы) построения дисциплины

Особенность (принцип)	Содержание
Основания для введения дисциплины в учебный план по направлению или специальности	Дисциплина входит в Федеральный компонент цикла Специальных дисциплин, как часть СД.Ф.01 "История, теория и практика телеоператорского мастерства".
Адресат курса	Студенты, обучающиеся по специальности 071105 Кинооператорство.
Основная цель (цели) дисциплины	Цель курса - познакомить студентов с основными этапами возникновения, становления, развития и эволюции профессии оператора. Параллельно студенты должны приобрести знания по проблемам формирования на протяжении десятилетий

	художественного мышления в кино и ознакомиться с основными стилистическими направлениями и узловыми творческими биографиями кинооператоров. Особое внимание студентов надо обратить на основные этапы становления системы выразительных средств кинооператорского искусства: композиционные, тональные, колористические решения, значение правильно выбранного ракурса, крупности плана, панорамирование, движение камеры. Студенты должны прийти к пониманию взаимосвязи всей выразительных средств и постоянным техническим прогрессом. Курс должен продолжать традицию обучения студентов умению анализировать просмотренные фильмы и особенности творческой индивидуальности того или иного оператора. Студенты должны осознать связь данного курса с ранее изучаемыми «Историей отечественного кино» и «Историей зарубежного кино».
Ядро дисциплины	Ядро курса составляет история развития кинематографа и профессии оператора на всех этапах, тесная художественная связь с другими видами искусства, такими как живопись, литература, театр, музыка. Развитие операторской профессии в историческом и техническом контексте.
Связи с другими учебными дисциплинами основной образовательной программы	Курс истории операторского мастерства необходим для расширения общего кругозора, повышения профессиональных навыков и понимания узловых проблем профессии в историческом контексте. Данный курс поможет студентам освоение последующих курсов «История и теория документального кино», «Монтаж», «Драматургия» и др. Примеры из классических фильмов помогут студентам на занятиях по мастерству. Кроме того, знание лучших образцов киноискусства поможет в дальнейшем общении с педагогами и коллегами на профессиональном языке.
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся	Для успешного изучения курса студенту необходимо знать историю отечественного и зарубежного кино, а также историю изобразительного искусства, кино-телеаппаратуру, киносьемочную оптику, кинофотопроцессы и материалы.
Особенности организации учебного процесса по дисциплине	Лекционный курс программы состоит из лекций, посвященным узловым моментам истории операторского мастерства. На предыдущих курсах студенты изучали «Историю отечественного кино», «Историю зарубежного кино», получали общие знания по истории киноискусства от Люмьеров до наших дней. В этих курсах не вычленялась профессия оператора и кинопроцесс рассматривался в целом. За всю историю существования кино сняты сотни тысяч фильмов, над ними трудились тысячи достойных авторов, режиссеров, актёров, художников, операторов... В данном лекционном курсе мы старались остановиться на самых значительных кинематографических явлениях, течениях, персоналиях, которые характеризовали процесс в целом. Основной акцент сделан на отечественном кинематографе. Рождение и развитие профессии кинооператора рассматривается в общем историческом контексте. В отдельные главы выделены: Ранний кинематограф,

	Становление кино как искусства, достижения американского кино 10-х, 20-х годов прошлого века, немецкий экспрессионизм, Золотой век советского кино 20-х годов, послевоенный период итальянского кино, связанный с неореализмом, особенности творческого почерка французской «новой волны», великие советские кинооператоры 60- 80-х годов прошлого века, своеобразие работы оператора в жанре документального кино. Безусловно, если бы лекционных часов было бы больше, мы бы вспомнили много других достойных школ и персоналий. Но и в этом существующем виде курс даёт довольно объемный и панорамный взгляд на профессию оператора.
--	--

3. Цели учебной дисциплины

Таблица 3.1

После изучения дисциплины студент будет

знать	
1	роль оператора в создании кинопроизведений разных видов и жанров кино;
2	взаимоотношения оператора с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе;
3	основные жанры кино и телефильмов;
4	изобразительную, монтажную конструкцию кинофильма;
5	основные этапы развития игрового и документального кино;
6	роль оператора в достижении художественной целостности кинопроизведения;
7	стилеобразующую роль операторского искусства в развитии документальной стилистики экспрессивного кинематографа.
иметь опыт (владеть)	
8	методами анализа операторского мастерства в историческом контексте в связи с уровнем эстетических задач и существующих технологий;
9	умением работать со справочной литературой по операторскому мастерству;
10	принципами периодизации основных этапов развития кино и телеоператорского мастерства;
11	первоначальными навыками работы с архивными материалами.

4. Содержание и структура учебной дисциплины

Лекционные занятия

Таблица 4.1

(Модуль), дидактическая единица, тема	Часы	Ссылки на цели
Семестр: 5		
Дидактическая единица: Появление и становление операторской профессии.		
Раннее кино 1895-1910г. Первые операторы - изобретатели кино братья Люмьер, запатентованное изобретение - "кинематограф". Отсутствие эстетических требований к операторскому мышлению, композиции кадра, его тональному решению и освещению. Лишь	2	1, 8

технические задачи получения киноизображения. Ориентация на восприятие театрального зрителя. Жорж Мельес "Золушка" 1899, "Путешествие на луну" 1902 и др. Выявление возможностей кино как нового массового зрелища. Совершенствование техники, быстрое превращение кинематографии в особую отрасль промышленности. Возникновение основных жанров. Пионеры операторской профессии в России В. Сиверсон, А. Дранков, Ж. Мейер, А. Винклер.		
Становление операторской профессии (1911-1920). Новые задачи профессии оператора. Понимание задач композиции, плана и ракурса, оптического рисунка изображения. Осмысление художественных возможностей освещения. Постепенный отход от театральности, освоение выразительных средств живописи. Как пример - работы лучших русских дореволюционных операторов А. Левицкого, Е. Славинского, Н. Козловского, Б. Завелёва, А. Лемберга и др. Открытия Д.У. Грффита (США) в совместных работах с оператором Б.Битцером ("Рождение нации" 1915, "Нетерпимость" 1916, "Сломанные побеги" 1919). Освещение с учетом драматургии сцены. Поиски итальянских операторов в работе над масштабными постановками: "Последние дни Помпеи", оператор А. Оменьи, "Кабирия" операторы С. Шамон, А. Батальске и др. Операторы немецкого экспрессионизма этого периода.	2	1, 2, 5, 8, 9
Дидактическая единица: Основоположники отечественной школы операторского искусства.		
Операторы Александр Левицкий, Анатолий Головня. А.А. Левицкий - основоположник отечественной школы операторского искусства. Экранизация русской классики "Анна Коренина", "Дворянское гнездо" 1914, "Отцы и дети" 1915. Чувство стиля литературного произведения, использование традиций русского и зарубежного изобразительного искусства. Работ с режиссером Л.Кулешовым - "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" 1924, "Луч смерти" 1925. Работа в павильоне, практическое освоение видов светового освещения. А.Д. Головня - ученик А.А. Левицкого, ассистент оператора на фильмах Л.Кулешова. Творческое переосмысление находок и открытий своего учителя. Встреча с В.И. Пудовкиным, с которым А. Головня проработал всю творческую жизнь. Особенно значимые фильмы этого содружества: "Мать" 1926, "Конец Санкт-Петербурга" 1927, "Потомок Чингиз-хана" 1928, "Дезертир" 1933, "Суворов" 1941, "Адмирал Нахимов" 1947 и др. Новый монтажный метод съёмок с динамичной сменой планов, точек съёмок и ракурсов. Эпическая широта.	2	3, 4, 5, 6, 9
Эдуард Тисе. Работа Эдуарда Казимировича Тисе хроникёром на фронтах 1-ой Мировой войны, а затем	2	10, 5, 7, 8, 9

Гражданской 1914-1918. Создание фильмов на базе Всероссийского фотокиноотдела. Активность авторской позиции, острота операторского видения, чёткое монтажное осмысление материала: "Серп и молот" 1921, "Голод, голод, голод" 1921 и др. Документальная фактура, лаконичность. Встреча с С.М. Эйзенштейном и их фильмы первого периода творчества: "Стачка", "Броненосец Потемкин", "Октябрь" (1924-1927). Плакатность, масштабность пространственного построения кадра, монументальная обобщенность. Характерный графический ритм, свойственный конструктивизму. Фильмы "Старое и новое" 1929, "Да здравствует Мексика" 1932. Эпический ритм, живописность, лирическая интонация. Звуковые фильмы "Александр Невский" 1938, "Иван Грозный" 1945-1946. Своеобразие эпического композиционного построения, влияние фресковой живописи, контрапункт чёрного и белого. Пространственная ёмкость, подчеркнутость переднего плана. Другие фильмы Э. Тисе.		
Дидактическая единица: Операторы немецкого экспрессионизма.		
Карл Фройнд. Экспрессионизм как следствие социальных противоречий в Германии после 1-ой Мировой войны. Протест против войны и подавления личности социальными механизмами. Совмещение мастерами экспрессионизма протеста с чувством мистического ужаса перед хаосом бытия. Принципы субъективной интерпретации действительности, тяготение к иррациональности. "Кабинет доктора Калигари" 1919 оператор В.Хамайстер, "Усталая смерть" и "Носферату" оператор Ф. Вагнер. Карл Фройнд - один из самых ярких операторов направления. Самые значительные фильмы в содружестве с режиссером Фридрихом Мурнау: "Сатана" 1920, "Изгнание" 1923, "Последний человек" 1925, "Тартюф" 1926, "Фауст" 1926. Совместно с режиссером Фрицем Лангом "Метрополис" 1926. Строгая композиция кадра, напряженные тональные контрасты, сочная светотень. Впервые в мировом кино использование "Субъективной камеры" и съемки с движения. С 1929 года К. Фройнд работает в Голливуде.	2	1, 10, 3, 4, 5, 9
Дидактическая единица: Советская операторская школа.		
Андрей Москвин. Андрей Николаевич Москвин - один из основоположников советской операторской школы. Ранний период деятельности, влияние эстетических норм коллектива ФЭКС (режиссеры Г. Козинцев, Л. Трауберг). Поиск острой формы изображения, расширение выразительных возможностей кинокамеры. Использование оригинальных ракурсов, съемки с движения, резкие тональные контрасты, "Чёртовое колесо" 1926. Причудливая деформация пространства,	2	10, 11, 3, 4, 9

"Шинель" 1926, "С.В.Д." 1927. Эволюция творческих поисков, мягкая живописная обобщенность, "Новый Вавилон" 1929. Утверждение операторского стиля, трилогия о Максиме. Новый этап творчества А. Москвина фильм С. Эйзенштейна "Иван Грозный" (павильонные съемки), особая выразительность изображения, эстетическое освоение цвета в кино, контрапунктное развитие цветовых тем. Работа над цветными фильмами "Овод" 1955, "Дон Кихот" 1957. Драматургическая обоснованность операторских решений, "Дама с собачкой" 1960.		
Борис Волчек. Борис Изральевич Волчек - ученик А.А. Левицкого. Преимущественная работа с режиссером М.И. Роммом: "Пышка" 1934, "Тринадцать" 1937, "Ленин в Октябре" 1937, "Ленин в 1918" 1939, "Мечта" 1943, "Человек 217" 1945, "Секретная миссия" 1950, "Убийство на улице Данте" 1956. Рациональная, графически четкая компоновка кадра, точный световой рисунок, богатство тональных нюансов. Особое мастерство в работе над портретом. Тонкое проникновение в драматургию. Поиски решения проблемы "глубинной" мизансцены.	2	1, 10, 4, 5, 9
Сергей Урусевский. Сергей Павлович Урусевский - выдающийся советский кинооператор, в кино с 1935 года, в войну фронтовой оператор. "Сельская учительница" 1947, новаторский подход к решению проблем светопластической трактовки изображения, своеобразная атмосфера кадра, "Возвращение Василия Бортникова" 1953, "Урок жизни" 1955, "Первый эшелон" 1956, продолжение разработки приемов живописной трактовки изображения, освоение новых средств кинокомпозиционной выразительности, а также цвета. Итог поисков фильм "Сорок первый" 1956, поэтичность цветовых решений, образная атмосфера действия. Вершина творчества - совместная работа с режиссером М. Калатозовым: "Летят журавли" 1958, "Неотправленное письмо" 1960, "Я - Куба" 1964. Новаторское использование короткофокусной оптики и съемки ручной камерой. Создание психологически заостренных зрительных образов, придание реалистической фактуре изображения поэтической тональности.	2	1, 10, 4, 5, 9
Вадим Иванович Юсов. Необычайно широкое отражение в творчестве истории России от Андрея Рублёва до наших дней. Плодотворное сотрудничество с режиссерами А.Тарковским, Г. Данелия, С.Бондарчуком. Изменение манеры и стиля изображения, диктуемые драматургическими задачами. Жесткая, экспрессивная манера "Иванова детства" 1962, аскетизм и суровость "Андрея Рублева" 1971, мягкое, поэтичное и лиричное изображения фильмов Г.Данеля "Я шагаю по Москве" 1964, "Не горюй" 1969, "Совсем прощай" 1973.	2	10, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Жизнелюбие и живописность. Контраст земной среды и космического пространства "Солярис" 1973. Мастерство В.Юсова в работе над эпическими полотнами и батальными сценами: "Они сражались за Родину" 1975, "Красные колокола" 1982, фильмы С.Бондорчука. Точная передача атмосферы и быта эпохи: "Юлия Вревская" 1978, "Карл Маркс. Молодые годы" 1980. Гармоничные пропорции главного и второстепенного в фильмах В.Юсова.		
Павел Тимофеевич Лебешев. Работа с режиссерами авторского кино Никитой Михалковым, Сергеем Соловьевым, Ларисой Шепитько, Георгием Данелия, Андреем Смирновым. Редкое умение проникнуться стилевыми пристрастиями того или иного мастера. Долголетнее содружество с Н.Михалковым: "Свой среди чужих чужой среди своих" 1974, "Раба любви" 1976, "Неоконченная пьеса для механического пианино" 1977, "Пять вечеров" 1979, "Обломов" 1980, "Сибирский цирюльник" 1998, "Утомленные солнцем" 2002 и др. Съемки ручной камерой, сильные светотеневые контрасты, умение передать сложный внутренний мир героев. Лирически-сентиментальный мир фильмов С.Соловьева: "Спаситель" 1980, "Наследница по прямой" 1982, "Нежный возраст" 2000. Точное проникновение в жанровое разнообразие: кич "Родни" 1981, издевательская фантасмагория "Кин-Дза-Дза", нервическая гипербола "Без свидетелей" 1983. Тонкое чувство русской природы, чередование эмоциональных состояний человека уподобленные круговороту природы: гроза - солнце - дождь - утренний туман.	2	1, 10, 11, 2, 3, 4, 7, 9
Дидактическая единица: Операторы Голливуда.		
Грегг Толанд (США). Грегг Толанд - признанный новатор и один из выдающихся операторов, внесший большой вклад в развитие операторского мастерства. Работа с выдающимися режиссерами Голливуда Дж. Фордом, У. Уайлером, О. Уэллсом. Лучшие работы оператора: "Тупик" 1937, "Грозовой перевал" 1939, "Гроздь гнева" и "Долгий путь домой" 1940, "Лисички" и "Гражданин Кейн" 1941, "7-ое декабря" 1943, "Лучшие годы нашей жизни" 1946 и др. Достоверность, подчеркнутый драматизм в изобразительных решениях. Использование экспрессивных возможностей оптики и света. Революционное операторское решение фильма "Гражданин Кейн", плодотворные поиски решения проблемы "глубинной" мизансцены. Индивидуализированные портретные характеристики. Раскованность движения кинокамеры.	2	1, 10, 2, 4, 7, 9
Джозеф Руттенберг (США). Джозеф Руттенберг - один из замечательных операторов Голливуда, снявший ряд знаковых фильмов 30-50х годов. Фильмы Дж. Руттенберга: "Большой вальс" 1938, "Миссис Минивер" 1942, "Кто-то там наверху любит меня" 1956, "Жижи"	2	10, 5, 6, 9

1958, за каждый премия "Оскар"; "Ярость" 1936, "Мост Ватерлоо" 1940, "Доктор Джикель и мистер Хайд" 1941, "Газовый свет" 1944, "Энрико Карузо" 1951, "Автострада" 1968. Острая и точная композиция кадра, мастерское световое и тональное решение эпизодов, психологически точные портреты, особенно женские. Новаторское использование рир-проекции и динамического движения камеры.		
Дидактическая единица: Операторские новации французской "новой волны".		
Влияние на развитие операторского искусства представителей "новой волны" во Франции. Эстетическое отсутствие логики завершённых изобразительных композиций и монтажной организации материала. Использование импровизационного метода съёмки свободно движущейся камерой, главным образом на натуре и в естественных интерьерах. Анри Денс: "Красавчик Серж" 1958, "Кузены" 1959, "400 ударов" 1959, "На ярком солнце" 1960, "Частная жизнь" 1962, Рауль Кутар: "На последнем дыхании" 1960, "Жить своей жизнью" 1962, "Жюль и Джим" 1962, "Нежная кожа" 1964, "Альфавиль" 1965. Саша Вьерни: "Хоросима, моя любовь" 1959, "В прошлом году в Мариенбаде" 1961, "Война окончена" 1966. Жан Рабье: "Клео от 5 до 7", "Шербурские зонтики" 1963.	4	1, 10, 11, 3, 4, 5, 8, 9
Дидактическая единица: Операторы Швеции.		
Свен Ньютвист (Швеция). С.Ньютвист - один из лучших в истории кино мастеров освещения. Постоянный оператор выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. С 1953 по 1983 двадцать совместных фильмов. От взвешенной аскетичности "Источника" 1960, "Причастия" 1963, "Молчания" 1963 до буйной живописности "Волшебной флейты" 1976 и "Фани и Александра" 1983. Необыкновенно широкий диапазон творческой палитры. Глубочайшее проникновение в характеры героев и обстоятельства. С.Ньютвист - мастер философского кинематографа: "Персона" 1969, "Шёпоты и крики" 1972, "Змеиное яйцо" 1977. Совместная работа мастера с выдающимися режиссерами Луи Малем, Романом Поланским, Андреем Тарковским "Жертвоприношение". Главное достоинство стиля С.Ньютвиста - поразительная игра светотени, особая система применения специальных линз и фильтров, прозрачность и ясность изображения.	2	2, 4, 5, 6, 8
Дидактическая единица: Операторская школа итальянского неореализма и постнеореализма.		
Особенности эстетики и стиля изображения неореалистических фильмов. Достоверность, съёмки на натуре и в естественных интерьерах, непрофессиональные актёры. Карло Монтуори: "Похитители велосипедов" 1948, "Крыша" 1956. Отелло Мартелли: "Пайза" 1946, "Рим, 11 часов" 1952, "Дорога"	2	1, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9

1954, "Сладкая жизнь" 1959, Джанни Ди Венанцио: "Крик" 1957, "Ночь" 1960, "Затмение" 1961, "Восемь с половиной" 1963, "Джульетта и духи" 1965. Способность отражать драматизм широких социальных конфликтов в фильмах Ди Венанцио, мастерство светописа и цвета, тонкое чувство стиля, ритма и атмосферы действия. Джузеппе Ротунно - непревзойденный мастер постнеореализма. Работа с ведущими режиссерами, в том числе с Лукино Висконти: "Белые ночи" 1957, "Рокко и его братья" 1960, "Леопард" 1962. Содружество с Федерико Феллини. Искрящаяся фантазия, талантливое проникновение в историю, обостренное чувство цвета. Особая светопись павильонных фильмов: "Сатирикон" 1969, "Рим" 1972.		
Дидактическая единица: Оператор в документальном кино.		
Особенности работы оператора при съемках документального фильма. Оперативность съемки репортажного материала, быстрота реакции, необходимые навыки монтажного мышления. Съемки документального фильма методом вживания и длительного наблюдения. Авторская позиция. Многокамерная съемка в павильоне и на натуре. Эволюция профессии оператора-документалиста: ранние киносъемки, опыт Роберта Флаэрти и английской школы Джонни Грирсона, творческие поиски советских документалистов 20-30-х годов - Дзига Вертов, Эсфирь Шуб, Александр Медведкин. Политизация документального кино предвоенного периода. Документальное кино времен 2-ой мировой войны. Поиски документалистов 50-60-х: СССР, США, Франция. Российское документальное кино на новом этапе 70-80-х. Документальное кино России в постсоветский период.	4	1, 10, 5, 7, 8, 9

Лабораторная работа

Таблица 4.2

(Модуль), дидактическая единица, тема	Учебная деятельность	Часы	Ссылки на цели
Семестр: 5			
Дидактическая единица: Основоположники отечественной школы операторского искусства.			
А.А. Левицкий "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" 1924г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	11, 4, 5
А.Д. Головня "Мать" 1926г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и	1	11, 4, 5

	отечественного кино.		
Эдуард Тисе "Броненосец Потемкин" 1926г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	4, 5
Эдуард Тисе "Иван Грозный" 1945-1946.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	1, 11, 4, 5
Дидактическая единица: Советская операторская школа.			
Андрей Москвин "Чёртовое колесо" 1926г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	4, 5
Борис Волчек "Мечта" 1943г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	1, 4, 5, 8
Сергей Урусевский "Летят журавли" 1958г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	4, 5, 8
Вадим Иванович Юсов "Андрей Рублев" 1971г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	1, 4, 5, 8
Павел Тимофеевич Лебешев "Неоконченная пьеса для механического пианино" 1977г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	1, 2, 5
Григорий Чухрай "Баллада о солдате" 1958г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	4, 5
Саша Вьерни "Хиросима, моя любовь" 1959г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	5, 7
Дидактическая единица: Операторы Голливуда.			
Грегг Толанд "Гражданин Кейн" 1941г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	4, 5
Джозеф Руттенберг "Большой вальс" 1938г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	3, 5
Дидактическая единица: Операторская школа итальянского неореализма и постнеореализма.			

Операторская школа итальянского неореализма и постнеореализма. "Амаркорд" 1974г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	5, 8
Дидактическая единица: Операторы Швеции.			
Свен Ньютон "Шёпоты и крики" 1972г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	5, 6, 8
Дидактическая единица: Операторы немецкого экспрессионизма.			
В.Хамайстер "Кабинет доктора Калигари" 1919г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	10, 4, 5
Карл Фрейд "Последний человек" 1925г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	10, 11, 4, 5
Дидактическая единица: Операторские новации французской "новой волны".			
Марсель Карне "Набережная туманов" 1937г.	просмотр и обсуждение эпизодов фильмов мастеров зарубежного и отечественного кино.	1	10, 5, 9

5. Самостоятельная работа студентов

Семестр- 5, Подготовка к зачету

Фильмы для аудиторных и самостоятельных просмотров (10 ч)

Отечественный кинематограф

1. "Пониговая больница"
2. "Пиковая дама"
3. "Отец Сергей"
4. "Жизнь за жизнь"
5. "Необычные приключения мистера Веста в стране большевиков"
6. "Чёртовое колесо"
7. "Шинель"
8. "Новый Вавилон"
9. "Броненосец "Потёмкин"
10. "Октябрь"
11. "Александр Невский"
12. "Иван Грозный"
13. "Мать"
14. "Земля"
15. "Потомок Чингиз-хана"
16. "Суворов"

17. "Пышка"
18. "Мечта"
19. "Тринадцать"
20. "Петр I"
21. "Чапаев"
22. "Сельская учительница"
23. "Летят журавли"
24. "Неотправленное письмо"
25. "Я - Куба"
26. "Иваново детство"
27. "Андрей Рублёв"
28. "Солярис"
29. "Зеркало"
30. "Сталкер"
31. "Свой среди чужих, чужой среди своих"
32. "Раба любви"
33. "Неоконченная пьеса для механического пианино"
34. "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"
35. "Пять вечеров"
36. "Сорок первый"
37. "Баллада о солдате"
38. "Чистое небо"
39. "Война и мир"
40. "Наследница по прямой"
41. "Асса"
42. "Кин-дза-дза"
43. "Они сражались за Родину"
44. "Дворянское гнездо"
45. "История Аси Клячиной"
46. "Из жизни отдыхающих"
47. "Тени забытых предков"
48. "Бег"
49. "Покаяние"
50. "Веселые ребята"
51. "Весна"
52. "Человек с киноаппаратом"
53. "Симфония Донбасса"

Зарубежный кинематограф

1. "Носферату"
2. "Последний человек"
3. "Кабинет доктора Калигари"
4. "Нибелунги"
5. "Метрополис"
6. Фильмы французского "Авангарда"
7. "Набережная туманов"
8. "Великая иллюзия"
9. "Аталанта"
10. "Большой вальс"
11. "Гражданин Кейн"
12. "Газовый свет"
13. "Похитители велосипедов"

14. "Восемь с половиной"
15. "Рим"
16. "Амаркорд"
17. "Репетиция оркестра"
18. "Евангелие от Матфея"
19. "400 ударов"
20. "Хиросима, моя любовь"
21. "Шербургские зонтики"
22. "Кабаре"
23. "Источник"
24. "Шепоты и крики"
25. "Фанни и Александр"

Семестр- 5, Индив. работа

Написание реферата на одну из предложенных тем, с использованием рекомендованной литературы, 4 ч.

Семестр- 5, Подготовка к занятиям

Просмотр рекомендованных фильмов, которые не демонстрировались на занятиях, 15 ч.

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине с итоговой аттестацией в форме зачета

6.1 Рейтинг студента складывается из рейтинга $R_{\text{тек}}$ за текущую работу в семестре и итогового рейтинга $R_{\text{итог}}$:

$$R = R_{\text{тек}} + R_{\text{итог}}$$

При этом максимальное число баллов составляет:

$$R_{\text{тек. макс}} = 80, R_{\text{итог. макс}} = 20, R_{\text{макс}} = 100$$

6.2 Текущая аттестация студента

За текущую учебную деятельность начисляется следующее число баллов

Учебная деятельность студента	Выполнение лабораторных работ	Текущая работа в аудитории	Самостоятельное изучение материала
Максимальное число баллов	40	18	22
Минимальное число баллов	20	14	16

Максимальное число баллов дает возможность получения на зачете оценку уровня А+ по ECTS. Минимальное число баллов определяет допуск к зачету по курсу.

6.3 Дополнительное число баллов

Студенты, получившие высокие рейтинги к 13 контрольной неделе, могут претендовать на получение дополнительного числа баллов (максимум до 20), которые позволят им получить оценку «отлично» без сдачи зачета («автомат»).

Дополнительная учебная деятельность студента	Учебная работа по индивидуальному заданию преподавателя	Достижение призового места на олимпиаде по специальности
Максимальное число баллов	20 (суммарно)	

6.4 Итоговая аттестация студента

Студенты, набравшие число баллов не менее минимального (50) за текущую работу в семестре, допускаются на зачет.

Форма зачета – письменная или устная – определяется преподавателем в начале семестра. Максимальное число баллов, которые студент может получить на зачете, равно 20.

По сумме текущего рейтинга (учебная работа в течение семестра) и итогового рейтинга (результаты зачета) определяется семестровый рейтинг по курсу и выставляется оценка в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки достижений студентов НГТУ:

Характеристика работы студента	Диапазон баллов рейтинга	Оценка ECTS	Традиционная (4-уровневая) шкала оценки	
«Отлично» - работа высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	90-100	A+	отлично	зачтено
		A		
		A-		
«Очень хорошо» - работа хорошая, уровень выполнения отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	80-89	B+	хорошо	
		B		
		B-		
«Хорошо» - уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	70-79	C+		
		C		
		C-		
«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	60-69	D+	удовл	
		D		
		D-		
«Посредственно» - работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	50-59	E		

«Неудовлетворительно» (с возможностью пересдачи) – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.	25-49	FX	неуд	не зачтено
«Неудовлетворительно» (без возможности пересдачи) – теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	0-24	F		

6.5 Примечания

Студенты, набравшие до зачетной недели менее 50 баллов, могут получить недостающие для допуска к зачету число баллов (50) путем ликвидации задолженностей по учебной работе за семестр.

Студенты, набравшие после ликвидации задолженностей по учебной работе менее 40 баллов, не допускаются к зачету. Они получают оценку «неудовлетворительно» без права пересдачи.

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» с правом пересдачи, сохраняют свой текущий рейтинг. При пересдаче такой студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно» (не более **C-** по системе **ECTS**).

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» без права пересдачи, теряют свой текущий рейтинг. Такие студенты изучают курс повторно на платной основе. После повторного изучения предмета студент может получить любую оценку.

7. Список литературы

7.1 Основная литература

В печатном виде

1. Волынец М. М. Профессия-оператор: [учебное пособие для вузов] / М. М. Волынец. - М., 2007. - 159, [1] с.: ил.
2. Медынский С. Е. Оператор. Пространство. Кадр: [учебное пособие для вузов] / С. Е. Медынский. - М., 2007. - 108, [3] с.: ил.

7.2 Дополнительная литература

В печатном виде

1. Андриканис Е. Н. О Пресне, О Париже, о кино: воспоминания кинематографиста / Евгений Андриканис. - М., 1988. - 284, [2] с.: ил., портр.
2. Виленкин В. Я. Воспоминания с комментариями / В. Я. Виленкин. - М., 1991. - 495, [1] с.: ил.
3. Новиков В. Г. Сибирь. Кино. Судьба / В. Г. Новиков. – Барнаул: Алт. дом печати, 2011. – 375 с.

8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение

В печатном виде

1. Плавская Е. Л. Мировая культура и искусство: учебное пособие по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" заочной формы обучения / Е. Л. Плавская; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар. образования. - Новосибирск, 2010. - 49, [2] с.

В электронном виде

1. Плавская Е. Л. Мировая культура и искусство: учебное пособие по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" заочной формы обучения / Е. Л. Плавская; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар. образования. - Новосибирск, 2010. - 49, [2] с. - Режим доступа: <http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/plavs.pdf>

8.2 Программное обеспечение

1. Microsoft, Office XP, Офисный пакет приложений
2. Mozilla Foundation, Mozilla Firefox, Браузер

9. Контролирующие материалы для аттестации студентов по дисциплине

Список контрольных вопросов:

1. Появление и первоначальное становление операторской профессии (1895 - 1910)
2. Кинематограф 10-х годов, открытия в области киноязыка.
3. Французский Авангард. Понятие киногоении. Вклад операторов в расширение возможностей киноизображения. Эстетическая борьба с коммерческим кинематографом.
4. Поиски кинооператоров Германии в рамках эстетических направлений 20-х годов.
5. Немецкий экспрессионизм. Особенности изобразительного построения фильма "Кабинет доктора Калигари".
6. Камершпиль. Новаторство операторских решения. "Последний человек" (оператор Карл Фройн).
7. Новаторские поиски немецкого неоромантизма. Фриц Ланг. "Нибелунги", "Метрополис".
8. Стилистические особенности работы операторов французского поэтического кинематографа 30-х годов. "Набережная туманов", "Атланта".
9. Революционное новаторство фильма Орсона Уэллса и оператора Грэга Толланда "Гражданин Кейн".
10. Кардинальные изменения подходов и работы оператора в звуковом кинематографе.
11. Разбор операторской работы Джозефа Руттенберга в фильме Ж.Дювильеве "Большой вальс". Новаторство в использовании рирпроекции.
12. Поиски монументально-изобразительных решений в творчестве оператора Эдуарда Тиссэ.
13. Творчество одного из старейших кинооператоров Александра Левицкого.
14. Творчество Анатолия Дмитриевича Головни. Поиски и находки неповторимого стиля.
15. Выдающийся мастер павильонных съемок Андрей Москвин.
16. Новаторство французских операторов "новой волны" (Рауль Кутар, Саша Верни, Жорж Робье).

17. Итальянская операторская школа на этапе постнеореализма (Джанни Ди Венацио, Отелло Марелли).
18. Причудливый мир фильмов оператора Джузеппе Ротунно (в содружестве с Фредерико Феллини).
19. Поиски, находки, свершения в творчестве оператора Бориса Волчека.
20. Творчество оператора Вадима Юсова.
21. Многогранный изобразительный мир оператора Павла Лебешева.
22. Революционный взгляд на профессию оператора Сергея Урусевского.
23. Творчество выдающегося шведского оператора Свена Ньютвиста.
24. Революционность Дзиги Вертова и "киноков" в подходе к документальному кинематографу.
25. Российская школа операторов-документалистов 60-х - 80-х годов.