

ПРОФЕССИЯ: - КИНООПЕРАТОР

Хасанову Хамидулле

кинооператор-кинорежиссёр киностудии «Узбекфильм»,
«Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан», доцент
кафедры «Звукорежиссуры и операторского мастерства»

Аннотация:

в статье рассматривается профессия кинооператора. Кинооператорское искусство принадлежит к тем областям художественного творчества, без которых не может существовать кинематограф и современное цифровое телевидение.

Ключевые слова: кино, жанр, кинокамера, картина, композиция изображения, кинематограф.

Abstract:

The article deals with the profession of cameraman. Cinematographic art belongs to those areas of artistic creativity, without which there can be no cinema and modern digital television.

Keywords: cinema, genre, picture, image composition, cinematography, camera.

“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. Эта пословица - сегодня нашла научное подтверждение. Учеными установлено, что почти 90% информации об окружающем нас мире мы получаем при помощи зрения. А кино и телевидение в принципе говорят со зрителем при помощи изображения. Отсюда понятна и естественна, высокая требовательность к качеству работы кинооператора и необходимость его отличной профессиональной подготовки.

Кинооператорское искусство принадлежит к тем областям художественного творчества, без которых не может существовать кинематограф.

Кинооператор – настоящий художник. Он пользуется светом, объективом, как красками, съёмочной камерой, как кистью. Экран – это полотно, на котором он запечатлевает свои работы.

Художественные образы кинопроизведений возникают перед зрителем как оптико-фонические явления. На экране нет ничего, кроме света различной силы и цвета, но этот свет формирует самые разнообразные картины

действительности; в сочетании звука и изображения на экране возникают художественные образы.

Кинематограф, писал Всеволод Пудовкин, «в полной мере обладает силой непосредственного впечатления зрительным образом. Его свободное движение во времени может в полной мере использовать и развивать формы ритма, установленные музыкой и поэзией...

Кинематограф обладает всеми возможностями театрального зрелища плюс новые огромные технические и творческие возможности, позволяющие развернуть это зрелище до предельного объема содержания литературного или даже научного сочинения. Таков кинематограф в своих возможностях. Он вмещает в себя все возможности всех до сих пор созданных искусств». Кино, как синтетический вид искусства, использует изобразительно-выразительные средства других искусств, как, например, колорит и композицию, но на новой основе и в новом качестве сравнительно, например, с живописью или графикой.

Киноизобразительные операторские средства не могут быть отделены от других изобразительно-выразительных средств киноискусства, так же как и творчество оператора не может существовать в отрыве от творчества других участников художественного процесса создания фильма. И, однако, работа оператора обладает целым рядом специфических художественных особенностей, которые позволяют рассматривать операторское творчество как новый вид изобразительного искусства- **кино изобразительное искусство**.

Рисунок дает наглядное представление о предмете, но недостаточно полное по воспроизведению формы, масштаба и фактуры.

Фотография позволяет получить более точное представление о действительности, о форме предметов, об их положении в пространстве и размере, но лишь в статике.

Кинематографическое изображение из средства **фиксации** превращалось в средство **выражения** художественного образа.

Киноизображение наиболее полно и широко воспроизводит картину реальной жизни, сохраняя качество достоверности фотографического изображения. Кино - единственное из всех изобразительных искусств, обладающее возможностью передать движение.

Кино - искусство зрелищное, пластическое, и изображение является одним из главных компонентов в воплощении идейно-художественных задач. Специфика этого вида искусства предполагает особое значение профессии

кинооператора, роль которого в процессе работы над фильмом трудно переоценить.

Вопросы профессионализма в кинооператорской среде, как ни в какой иной, остры и всегда актуальны. Сейчас эта проблема тем более животрепещуща: новые возможности, открытые, стремительным ростом кино и видео техники, требуют инновационного подхода, гораздо более высокого уровня профессионализма, отменяют те критерии и нормы, которые еще недавно казались навсегда установленными.

Кинооператорская профессия основана на знании и практическом освоении таких всеобъемлющих понятий, как **композиция** и **свет**, а также дисциплин **технических**.

Технические дисциплины: оптика, электроника, светотехника, экспонометрия, цветоведение, электротехника, съемочная аппаратура, вспомогательная кинооператорская техника. Кинотелевизионная техника постоянно совершенствуется. В этом процессе участвует огромное количество фирм, тысячи специалистов по электронике, оптике, светотехнике, записи изображения и звука. Сегодня электронные системы видеокамер во многом помогают кинооператору, автоматически определяя диафрагму, фактически заменяя экспонометр, а также по желанию кинооператора меняя и удерживая фокусное расстояние до объекта съемки. Электронная система генерирует все цвета радуги.

Претерпевает модернизацию и консервация изображения, ферро - магнитная пленка уступает первенство компакт-дискам с цифровой записью изображения и звука. С применением компакт-дисков отпадает необходимость в лентопротяжных механизмах и связанных с ними неполадках. Вспомогательная техника — осветительные приборы различной мощности, тележки рельсовые и на надувных колесах, кинооператорские краны всевозможного назначения и размера, системы, стабилизирующие изображение, — также постоянно модернизируется, и часто не без помощи кинооператоров. Совершенное владение техникой необходимо кинооператору не для формального ее использования, а для развития и осуществления своих творческих замыслов.

Необходимо особо подчеркнуть, что **композиция** и **свет** не поддаются никакому техническому совершенствованию, они целиком и полностью зависят от умения кинооператора видеть, чувствовать и воплощать на экране свои творческие замыслы. Иными словами, зависят от способностей и профессиональной подготовки кинооператора. Более того,

кинооператорская профессия, как и любая творческая профессия, требует совершенствования в течение всей жизни.

- Кинооператор должен быть сначала профессионалом, а потом уже художником.

- На один талант рассчитывать нельзя. Вообще любой кинематографист должен стать сначала профессионалом - виртуозом, а уж потом к этому фундаменту прикладывается талант. Талант без крепкого ремесла долго не выдержит.

Нас всех учили этому еще во ВГИКе с институтских лет – и в теории, и на практике. И все же эти очевидные вещи далеко не для каждого стали жизненной формулой.

Любой кинооператор, начинающий самостоятельную творческую жизнь, должен овладеть достаточным комплексом знаний по всем аспектам кино и видео техники и технологии кино процесса. Для этого требуется время и собственная практика - не чужая, по советам и рассказам, - своя, личная.

Все надо испытать на «собственной шкуре», через все надо пройти самому: постоять как следует у камеры, освоить все тонкости работы со светом в современных павильонах, изучить экспонометрию, провести немало часов в кино лаборатории и освоит компьютерные изобразительные программы. Эта точка зрения - результат жизненного опыта, опытного кинооператора. Как Нас учили доктор искусствоведения Анатолий Головня и профессор Леонид Косматов.

Кинооператор-непременный, обязательный и полноправный участник коллективного творческо-производственного труда над созданием кинокартины, ответственный за ее идейно-художественное качество.

Кинооператор отвечает за изобразительное решение фильма и командует двумя группами, отвечающими за освещение и собственно работу камеры, – от всех этих людей, на которых возложена реализация выдвигаемых им задач художественного и технического плана, зависит, будет ли фильм ярким и красочным или мрачным и полным теней, реалистичным или импрессионистичным, наполненным статикой или снятым «от первого лица».

Наряду со сценаристом, придумывающим историю, и режиссером, приводящим ее в движение, кинооператор принимает решения, напрямую влияющие на то, как будет выглядеть конечный результат.

Все это определяет высокие требования к художественной культуре и производственной квалификации кинооператора.

Для полноценной творческой и производственной работы над фильмом кинооператор должен иметь ясное и точное представление о киносценарии, понимать композицию и образный строй драматургических произведений, уметь читать авторские ремарки, знать методику и практику разработки постановочного сценария.

Кинооператор должен знать и понимать роль монтажа в кино. Кинооператор должен знать и понимать методику и технику работы киноактера, уважать актеров и их сложное творчество.

Кинооператор должен чувствовать стиль изобразительно-декорационного оформления фильма - уметь работать с художником.

Кинооператор обязан понимать постановочный замысел режиссера, уметь вместе с ним руководить съемочной работой на площадке. Опыт показывает, что для успешного создания фильма важно как творческое, так и производственное мастерство кинооператора.

Производственная квалификация кинооператора имеет весьма важное значение для организации и экономики производства фильма, так как от его активности на съемочной площадке во многом зависит темп работы всей съемочной группы. Кинооператор во многом подкрепляет и дополняет режиссера в работе над постановкой и съемкой фильма.

Кинооператор должен отлично знать творческие и производственные особенности процесса создания фильма.

Кинооператор обязан хорошо разбираться в художественных возможностях и технических качествах кино-видео цифровых телевизионных съемочных аппаратов, современных осветительных приборов, виды и технические качества киноплёнки, видео носителях и т. д.

Уметь вести съемку в павильоне и на натуре, управлять всей киносъемочной техникой: съемочными аппаратами, ветродуями, пиротехникой, кранами, тележками и т. д.

Руководить работой механиков, светотехников. Наконец, кинооператор должен владеть художественными средствами своего искусства, быть настоящим художником, мастером своего дела.

В этом постоянно развивающемся искусстве возрастает роль кинооператора со творца сценариста и режиссера, интерпретатора и соучастника их творческого замысла. Средствами зрительной пластики — светом, движением, колоритом — кинооператор создает на экране пластический образ, аккумулирующий и эмоциональный и философский ряды, некий целостный, своеобразный мир со своими героями, средой, неповторимую

атмосферу, настроение, то есть то, что и делает фильм произведением искусства.

И ныне кинематограф активно вторгается в современную жизнь, и в наши дни кинооператоры, совершенствуя свое мастерство, активно ищут новые средства и приемы выразительности.

Современные кинооператоры в своей практике охотно и весьма успешно применяют самые оригинальные киноизобразительные приемы, изобразительно-монтажная система решения фильма, где ракурсы, панорамы, крупные планы являются неперенными элементами композиции, а светотональные эффекты — красками операторской палитры, необходимыми для усиления выразительности актерской игры на экране.

Конечно, сила выразительности актерской игры на экране, а значит, успех всего фильма во многом зависит от удачной киноизобразительной формы. Кинооператор несет ответственность за эстетическое качество кинофильма как киноизобразительного произведения, содержание которого зафиксировано на пленке, на видео носители и выражено на экране. И поэтому работа над композицией кадра, над освещением, над тоном и колоритом фильма чрезвычайно важна для художественной ценности фильма. Работа эта должна всегда и творчески и производственно-технически выполняться на высоком уровне.

Производственная квалификация, профессиональное мастерство, умение не только придумать или задумать образное решение, но и выполнить его на пленке, на видео носители - необходимые и обязательные условия работы кинооператора.

Профессионализм в операторском искусстве — необходимое условие успешной работы. «Болтание» камерой, перспективные деформации и фотографические недодержки совершенно недопустимы для квалифицированной работы кинооператора.

Высокая культура кинооператорского мастерства — это не трясущееся изображение, не искажающая лицо актера перспектива, обнажающие технику съемки, это творческое использование разнообразных киноизобразительных средств для раскрытия задач драматургии на основе режиссерской трактовки.

Изобразительная форма фильма должна быть ясна и доступна любому зрителю. На кинооператоре, как работнике искусства, лежит своеобразная задача, о которой говорит К. Паустовский в применении к творчеству

писателя: «...держат читателя в напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте темных или неритмичных мест, чтобы не давать читателю возможности споткнуться об эти места и выйти тем самым из-под власти писателя». Переоценка роли киноизобразительных средств и съемочных приемов — основная ошибка сторонников теории «эмоциональной камеры». Совершенно неверно также какие-либо удачные операторские находки или новаторскую манеру возводить в принцип, выдвигать в качестве незыблемого эталона.

Ничего не может быть губительнее для операторского творчества эпигонского подражания раз удавшимся кому-то приемам съемки.

К сожалению, подобный недостаток бывает свойствен работам молодых операторов, с увлечением отдающих предпочтение «модным» киноизобразительным «открытиям», не задумываясь над тем, соответствуют они содержанию и стилистике фильма или нет.

Кадры из фильма “Летят журавли”. «Мосфильм» 1957 год.

Режиссёр-постановщик: Михаил Калатозов.

Главный кинооператор: Сергей Урусевский.

Большой приз “Золотая пальмовая ветвь” 1958 год. Канн. Франция.

Кадры из фильма “Выживший” “XX век фокус” США. 2014 год.

Режиссёр-постановщик: Алехандро Г. Иньярриту, Главный кинооператор:

Эммануэль Любецки. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук: «Оскар» 2015 год.

Преимущество художественной культуры — необходимое условие развития искусства, которое отнюдь не означает ни механических подражаний, ни застоя, ни консерватизма.

Конечно, у разных кинооператоров - разная склонность к тому или иному жанру фильмов, той или иной изобразительной манере. У одних кинооператоров выявляется способность к живописным решениям, у других - к конструктивным. Одним прекрасно удаются кадры исторических фильмов, других, наоборот, современная тематика вдохновляет на оригинальные и свежие композиционные решения.

Но каждый из кинооператоров лучшими работами вносит свой вклад в совершенствование языка кинооператорского искусства, развивая те или иные элементы, стороны мастерства. Поэтому никак нельзя ограничить изучение кинооператорского творчества исследованием манеры съемок только, предположим, «поэтических» кинопроизведений и отвергать, например, съемку фильмов-спектаклей или фильмов с длинными разговорными сценами на том основании, что они будто бы далеки от специфики кино.

Так же как и литературные произведения, кинофильмы могут быть лирическими, эпическими, драматическими и т. д., и каждый из этих видов требует своей киноизобразительной стилистики, своеобразия использования изобразительно-выразительных средств киноискусства. Не съемочный прием определяет художественный строй фильма как кинематографического произведения, а идейно-художественный замысел обуславливает применение тех или иных композиционных форм и той или иной манеры освещения для создания кинообраза.

Кинооператор, как совершенно правильно определил А. Н. Москвин, по самому смыслу своей производственной работы отвечает за эстетику и выразительность кадров кинокартины на экране. Поэтому кинооператор должен уметь профессионально оценивать качества и свойства материалов, предлагаемых к съемке. Кинооператор в этой оценке является «последней

инстанцией», как художник, владеющий средствами киноизобразительности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Ikbali Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern Uzbek feature films. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119
4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. Journal of Literature and Art Studies, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>
5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1554–1567.
6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) Lacking professional personnels as the major issue in the "karakalpakfilm" cinema studio - International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>
8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.
9. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue06-18>.
10. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied

Sciences, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.

12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.

13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.

14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(10), 80-83.

15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 194-196).

16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

18. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

19. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.
21. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.
22. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS// Oriental Art and Culture, 2022.
23. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.
24. O.R Rakhimdjano / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.
25. А.Д. Головня. «Кинооператорское мастерство» 1965г.
26. Л.В. Косматов. «Кинооператорское мастерство» 1966г.
27. Л.В. Косматов. «Свет в интерьере» 1973г.