

Министерство культуры Республики Карелия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия
«Карельский колледж культуры и искусств имени Героя Советского Союза
А. М. Лисицыной»

РАССМОТРЕНО

На заседании методического совета
Протокол № 1 от 02.09. 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК «Карельский колледж
культуры и искусств имени Героя Советского Союза
А.М. Лисицыной»

С.Л. Медведева

Приказ № 12 от 09. 2024 г.

Рабочая программа

«ФОТО- И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО»

Срок освоения программы: 2024 – 2026 учебный год

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
технической направленности «Креативные индустрии»

г. Петрозаводск, 2024 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «ФОТО- И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «Креативные индустрии» (далее – программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р;
- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Уставом и локальными нормативными актами ГБ ПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств имени Героя Советского Союза А. М. Лисицыной».

Рабочая программа «ФОТО- И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «Креативные индустрии», содержание программы и сроки обучения по программе разработаны и утверждены в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, — Государственном Бюджетном Профессиональном Образовательном Учреждении Республики Карелия «Карельский колледж культуры и искусств имени Героя Советского Союза А.М. Лисицыной».

Программа предназначена для реализации в контексте дополнительного образования (подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых) и имеет техническую направленность, включающую взаимодействие художественного творчества и интерактивных цифровых технологий.

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа «ФОТО- И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «Креативные индустрии» предназначена для обучающихся общеобразовательных учреждений возрастной категории 12 –17 лет, интересующихся изучением различных направлений креативных индустрий, готовых к работе в группе и участию в проектной деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Актуальность программы заключается в погружении учащихся в контекст сферы креативных индустрий, что позволит сформировать интерес к художественному творчеству и интерактивным цифровым технологиям, а также поможет популяризировать профессии и специальности креативной сферы.

Школа креативных индустрий в г. Петрозаводск является структурным подразделением ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств имени Героя Советского Союза А.М. Лисицыной» и создана в рамках федерального проекта «Придумано в России». В Школе креативных индустрий реализуются общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере дизайна, анимации и 3D графики, фото и видео производства. В качестве педагогов, проектных наставников и разработчиков образовательных программ привлекаются действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающие успешным опытом реализации творческих проектов и разнообразным опытом обучения и повышения квалификации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ / НОВИЗНА ПРОГРАММЫ

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с одной стороны, на овладение знаниями в интересующей обучающегося области (фото- и видеопроизводство), с другой стороны, ориентированную на формирование у ребенка целостной научно-технической картины мира.

Образовательный опыт учащегося в Школе креативных индустрий формируется через освоение основных этапов производства различных творческих проектов (продуктов) и реализацию собственных проектов. Главная особенность образовательной программы - последовательное погружение в одно из направлений Школы, межстудийное взаимодействие и обучение через проектную деятельность (индивидуальную и командную), рефлексия полученного опыта и разбор практических кейсов для дальнейшего совершенствования практических навыков. В ходе обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

В рамках программы, параллельно с изучением специализированных программ, предполагается изучение мировой художественной культуры, проведение тренингов по командному сотворчеству, посещение театров, просмотры фильмов с обсуждением.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа «ФОТО- И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» изучается на 1 и 2 году обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности «Креативные индустрии».

Объем – 512 академических часов (1 год обучения – 288 часов, 2 год обучения – 224 часов), продолжительность одного академического часа составляет 40 минут. После каждого часа занятий запланирован перерыв для отдыха и проветривания продолжительностью 10 минут.

Форма обучения – очная. График проведения занятий - 3 дня в неделю: 2 раза по 3 академических часа и 1 раз — по 2 академических часа.

В соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ - русском.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели программы – познакомить обучающихся с базовыми понятиями в сфере креативных индустрий по направлению фото- и видеопроизводства путем проектной работы; помочь обучающимся в определении направления специализации и дальнейшей профессиональной ориентации.

Обучающие задачи:

- сформировать целостную ориентацию в спектре направлений креативных индустрий;
- познакомить с направлениями креативных индустрий;
- изучить мировой опыт фотоискусства и эволюцию видеопроизводства;
- освоить этапы производства творческих продуктов: предпродакшн, продакшн, постпродакшн;
- освоить техники и основные правила фото- и видеосъемки в различных жанрах, правила монтажа готовой продукции;
- изучить особенности работы с основным и вспомогательным оборудованием: камеры, объективы, рассеиватели, стойки, студийные фоны;
- изучить базовые и продвинутые приемы обработки фото- и видеоматериалов;
- изучить основные этапы и принципы создания сценариев для фотопроектов и видеороликов;
- познакомить с основными этапами проектной деятельности;
- изучить этапы планирования и реализации творческих проектов индивидуально или в малой группе, следуя разработанному плану и идее;
- освоить навыки создания профессионального цифрового портфолио на специальных платформах.

Развивающие задачи:

- развивать творческое мышление и познавательный интерес обучающихся;
- развивать эстетическое сознание через творческую деятельность;
- формировать способность к саморазвитию и самообразованию средствами информационных технологий;
- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из сферы креативных индустрий;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде.

Воспитательные задачи:

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития информационных технологий;
- формировать осознанное позитивное отношение к другому человеку, его мнению, результатам деятельности;
- через проектную работу развить нацеленность на результат, чувство командной работы, коммуникабельность, дисциплинированность, организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность;
- воспитание чувства ответственности, самостоятельности и инициативы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные:

- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам;
- обучающийся ответственно относится к обучению;
- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;

- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства;

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- обучающийся излагает мысли в четкой логической последовательности, отстаивает свою точку зрения, анализирует ситуацию и самостоятельно находит ответы на вопросы путем логических рассуждений.

Предметные:

- обучающийся знает существующие направления креативных индустрий, может привести примеры 1-2 проектов для каждого направления;
- обучающийся может описать отдельное направление креативных индустрий через ярких представителей, известные проекты и объекты искусства и культуры;
- обучающийся знает основы композиции и основы работы с цветом;
- обучающийся знает различные жанры фотографии (пейзаж, портрет и другие) и присущие им каноны;
- обучающийся знает несколько типологий, классификацию и особенности жанров кино и видео, понимает какие задачи решает видео в конкретном жанре, может применить свои знания для создания видео в соответствующем жанре;
- обучающийся умеет снимать фотографии в различных жанрах, используя различные техники работы со светом, подбирая подходящие объективы и другие инструменты фотосъемки, соблюдая основные правила фотосъемки и технические требования (разрешение, ISO, тип сжатия), параметры съемки (баланс белого, экспозиция) и творческая составляющая (композиция кадра, фокус, световая схема, цвета, идея);
- обучающийся умеет использовать в процессе фотосъемки различное основное и вспомогательное оборудование: камеры, объективы, фильтры для объективов, вспышки, рассеиватели, стойки, студийные фоны, квадрокоптер для фото и видеосъемки;
- обучающийся умеет изготавливать видео в различных жанрах, используя разные типы камер с учетом разных световых условий, соблюдая основные правила видеосъемки и технические требования;
- обучающийся умеет сортировать отснятый материал, выбирать лучшие фотографии, проводить обработку фотографий в графических редакторах;
- обучающийся использует базовые инструменты видеомонтажа в графических редакторах для сборки видеопrodukта из отснятого материала;
- обучающийся умеет создавать собственное профессиональное цифровое портфолио на одной или нескольких специальных платформах, самостоятельно оценивает и выбирает лучшие работы;
- обучающийся знает последовательность этапов создания творческих продуктов и продумывает собственный творческий проект в соответствии с этой последовательностью, учитывая возможные сложности на каждом этапе;
- обучающийся умеет планировать и реализовывать творческий проект индивидуально или в группе, формулируя основные задачи, подбирая необходимые материалы, инструменты и оборудование, консультируясь с педагогом студии;

- обучающийся представляет результаты своей работы в виде творческого продукта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Студия фото- и видеопроизводства: студия предназначена для проведения занятий по различным направлениям фотографии и видеопроизводства, предполагает размещение не более 10 обучающихся и одного педагога.

Оборудование: шкафы, столы ученические, столы, стол для педагога, стулья ученические, кресло для педагога, персональные компьютеры, программное обеспечение, фотоаппараты, набор объективов, набор фотографических фонов, штативы.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также владеющие навыками интерактивной работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Фотография, видео	13	16	29	
1.1.	Введение в тему. Знакомство учеников с преподавателем, друг с другом.	1	1	2	Обсуждение. Сравнительный анализ.
1.2.	История возникновения и смешения жанров. Влияние истории на развитие фотографии.	2	1	3	Обсуждение, анализ. Просмотр фильмов и передач о фотографах. Устный опрос.
1.3.	Основы фотографии и видео. Оборудование. Форматы продукции.	4	2	6	Устный опрос.
1.4.	Объективы. Диафрагма.	2	3	5	Индивидуальное задание. Обсуждение.
1.5.	Съемочный процесс.	0	3	3	Практика.
1.6.	Виды съёмок и современные жанры фотографии.	2	1	3	Обсуждение.
1.7.	Специальности фотографа и видеографа. Применение знаний в профессии.	2	1	3	Обсуждение.
1.8.	Съемочный процесс.	0	2	2	Практика.
1.9.	Рефлексия.	0	2	2	Обсуждение ожиданий и результатов в группе.
2.	Режимы съемки, фототехника	11	19	30	
2.1.	Экспозиция. Режимы съёмки фотоаппарата и настройки фотоаппарата. Выдержка и диафрагма.	6	8	14	Устный опрос. практика в группе.
2.2.	Режимы съёмки. Мультиэкспозиция. Точки фокусировки.	4	8	12	Обсуждение. Индивидуальное задание.
2.3.	Штатив. Работа со штативом.	1	2	3	Практика.
2.4.	Рефлексия.	0	1	1	Обсуждение ожиданий и результатов в группе.
3.	Свет	13	29	42	
3.1.	Свет как основной инструмент, с которым работает фотограф. Естественное и искусственное освещение.	4	6	10	Обсуждение, практика, опрос.
3.2.	Студийное освещение. Обзор студийного оборудования.	4	6	10	Обсуждение, практика в группе.
3.3.	Вспышки и постоянный свет.	2	4	6	Практика в группе.
3.4.	Светофильтры: применение их на съёмке, потребность.	1	1	2	Обсуждение. Совместный просмотр.

3.5.	Свет в видеоиндустрии и киноиндустрии.	2	6	8	Обсуждение. Совместный просмотр.
3.6.	Проектная работа. Рефлексия.	0	6	6	Презентация проектов. Тест. Обсуждение ожиданий и результатов.
4.	Композиция	14	16	30	
4.1.	Значение композиции в фотографии и видео. Основные приемы композиции.	8	8	16	Устный опрос. Практика в группе. Домашнее задание.
4.2.	Перспектива линейная и тональная. ГРИП как способ работы с композицией.	2	2	4	Домашнее задание.
4.3.	Диагонали. Зрительное равновесие. Симметрия.	2	2	4	Обсуждение.
4.4.	Ракурсы. Влияние ракурса и композиции на восприятие зрителя. Стилистические приемы.	1	4	5	Обсуждение, практика в группе.
4.5.	Рефлексия.	0	1	1	Обсуждение ожиданий и результатов в группе.
5.	Цвет	8	12	20	
5.1.	Цветовые решения в фотографии и видео Психология цвета – как цвет влияет на восприятие вашей задумки.	4	6	10	Обсуждение, групповой анализ, домашнее задание.
5.2.	Цветовой круг Иттена. Схемы света: аналоговая, комплиментарная, триада. Влияние цвета на восприятие зрителя.	2	2	4	Устный опрос. Практика в группе.
5.3.	Композиционные приёмы в выборе цвета.	1	4	5	Устный опрос.
5.4.	Рефлексия.	0	1	1	Обсуждение ожиданий и результатов в группе.
6.	Обработка	36	57	93	
6.1.	Обработка в современных редакторах. Хранение данных, систематизация. Экспорт изображений.	1	2	3	Устный опрос.
6.2.	Базовая обработка. Обзор графических редакторов. Подготовка изображений и видео к различным площадкам для публикации.	10	8	18	Устный опрос. Проверка основных теоретических знаний. Практическая работа.
6.3.	Продвинутая обработка. Работа со слоями, масками, искусственным интеллектом. «Киношная обработка».	4	6	10	Обсуждение, групповой анализ.
6.4.	Виды съёмки: практическое применение. Пейзажная фотография, реклама, натюрморты и предметная фотосъёмка, репортаж.	4	6	10	Обсуждение, устная сверка знаний. Практика в группе.
6.5.	Портретная съёмка. Психология портрета. Разные способы съёмки	4	6	10	Обсуждение, устная сверка знаний. Практика в группе.

	портретов под различные задачи. Нестандартная съёмка портрета.				
6.6.	Мобильная фотография и видео. Обзор возможностей современных телефонов. Работа в фоторедакторах.	2	6	8	Устный опрос, обсуждение, сверка знаний. Практика.
6.7.	Видео. Работа с планами. Монтаж. Создание видео из фотографий.	4	4	8	Практика в группе.
6.8.	Производство видео. Раскадровка. Форматы съёмки. Создание видеоряда посредством других способов.	3	5	8	Практика в группе.
6.9.	Монтаж видео. ПО для монтажа.	4	6	10	Практика в группе.
6.10.	Проектная работа. Рефлексия.	0	8	8	Презентация проектов. Обсуждение ожиданий и результатов.
7.	Режиссура съёмок	14	30	44	
7.1.	Постановка от идеи до воплощения. Работа с идеей и сценарием. Создание референсов и подготовка к съёмке.	10	10	20	Устный опрос. Индивидуальное задание.
7.2.	Звукозапись.	2	4	6	Практика в группе.
7.3.	Индивидуальная проектная работа. Защита итоговых проектов.	2	15	17	Презентация проектов. Обратная связь от педагога.
7.4.	Итоговая рефлексия.	0	1	1	Итоговый тест. Подведение итогов.
	ИТОГО	109	179	288	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Фотография, видео.

Тема 1.1. Введение в тему «Фотография и видеосъёмка». Знакомство учеников с преподавателем, друг с другом. Отличия двух разных способов фиксации друг от друга. Обсуждение плана, сверка уровня знаний, желаний и ожиданий учеников.

Тема 1.2. История возникновения и смешения жанров. Влияние истории на развитие фотографии. Обсуждение фотографии как развивающегося творческого инструмента фиксации реальности. Применение жанровой фотографии в современном мире. Влияние фотографии на мир, значение и роль. Творческие примеры фотографов, изменивших события в мире благодаря фото. Обзор художественных фильмов о фотографах. Фотография как искусство.

Тема 1.3. Основы фотографии и видео. Оборудование. Форматы продукции. Знакомство с фотоаппаратом и различными видами объективов. Устройство фотоаппарата и техника безопасности. Виды матриц. Обзор оборудования фотостудии. Штатив, фотовспышки.

Тема 1.4. Объективы. Диафрагма. Демонстрация возможностей диафрагмы. Выдержка. Экспозара. ISO. Фокус. Виды фокуса. Фокусное расстояние. Влияние фокусного расстояния на кадр. Дальность объектов и влияние расположения объектов в кадре на вид изображения. Влияние качества объективов на изображение. Качество фотографий.

Тема 1.5. Съёмочный процесс. Практическая отработка полученных навыков.

Тема 1.6. Виды съёмок и современные жанры фотографии. Современные профессии на стыке фотографии и видео. Виды съёмок. Предметная, пейзажная, студийная.

Тема 1.7. Специальности фотографа и видеографа. Применение знаний в профессии. Коммерческая и стоковая фотография. Репортажная съёмка. Работа в СМИ. Работа с маркетплейсами.

Тема 1.8. Съёмочный процесс. Практическая отработка полученных навыков.

Тема 1.9. Рефлексия. Анализ проделанной работы.

Раздел 2. Режимы съёмки, фототехника

Тема 2.1. Экспозиция. Режимы съёмки фотоаппарата и настройки фотоаппарата. Выдержка и диафрагма. ISO. Бреккетинг.

Тема 2.2. Режимы съёмки. Мультиэкспозиция. Точки фокусировки. Мультиэкспозиция. Точки фокусировки. Форматы изображений, выбор оптимального. Ознакомительная съёмка в HDR.

Тема 2.3. Штатив. Работа со штативом. Как создать штатив на съёмке своими руками. Стабилизация при съёмке.

Тема 2.4. Рефлексия. Обсуждение результатов.

Раздел 3. Свет.

Тема 3.1. Свет как основной инструмент, с которым работает фотограф. Естественное и искусственное освещение. Естественное освещение: работа на природе и в помещении в различное время суток. Как видеть свет. Съёмки в различных погодных условиях.

Тема 3.2. Студийное освещение. Обзор студийного оборудования. Импульсный и постоянный свет. Имитация естественного света в студии. Работа с ISO в тёмное время суток.

Тема 3.3. Вспышки и постоянный свет. Работа с накамерной вспышкой как самым доступным элементом репортажной съёмки.

Тема 3.4. Светофильтры: применение их на съёмке, потребность. Разница в использовании фильтров для фото и видео. Насадки, флаги, отражатели.

Тема 3.5. Свет в видеоиндустрии и киноиндустрии. Освещение в киноиндустрии. Современные мобильные устройства, световые приборы. Обзор кинооборудования в виде презентации.

Тема 3.6. Проектная работа. Рефлексия. Съёмка предмета в разных условиях и способах съёмки. Самооценка собственного роста.

Раздел 4. Композиция.

Тема 4.1. Значение композиции в фотографии и видео. Основные приемы композиции. Ритм, фрейминг, правило третей, золотое сечение. Стилистические приемы композиции, управление вниманием зрителя при помощи композинга.

Тема 4.2. Перспектива линейная и тональная. ГРИП как способ работы с композицией. Виды. Часто используемые приемы, редкие приемы. Разбор базы фотографий на предмет композиции.

Тема 4.3. Диагонали. Зрительное равновесие. Симметрия. Активность внимания, как глаз движется по фотографии. Композиционный и смысловой центры. Ритмы и движение. Пустые места в кадре и как они работают. Нарушение правил ради привлечения внимания к снимку. Диптихи, триптихи.

Тема 4.4. Ракурсы. Влияние ракурса и композиции на восприятие зрителя. Стилистические приемы.

Тема 4.5. Рефлексия. Обсуждение результатов.

Раздел 5. Цвет.

Тема 5.1. Цветовые решения в фотографии и видео Психология цвета – как цвет влияет на восприятие вашей задумки. Баланс белого. Киноцвет: приёмы, способы покраски видео и фото. Черно-белая и цветная фотография. Художественная съёмка и влияние цвета.

Тема 5.2. Цветовой круг Иттена. Схемы света: аналоговая, комплиментарная, триада. Влияние цвета на восприятие зрителя. Выбор цвета согласно задумке. Схемы света: аналоговая, комплиментарная, триада. Влияние цвета на восприятие зрителя.

Тема 5.3. Композиционные приёмы в выборе цвета. Управление композицией кадра при помощи цвета.

Тема 5.4. Рефлексия. Обсуждение результатов.

Раздел 6. Обработка.

Тема 6.1. Обработка в современных редакторах. Хранение данных, систематизация. Экспорт изображений. Цветовые пространства. Экспорт изображений без потери качества. Обзор и настройка базовых фоторедакторов. Выбор цветового пространства.

Тема 6.2. Базовая обработка. Обзор графических редакторов. Подготовка изображений и видео к различным площадкам для публикации. Создание серий фотографий и видео для заказчика. Фотомонтаж. Создание коллажей. Создание серий фотографий и видео. Подготовка к печати. Подготовка проектов к рендерингу. Монтаж, склейка. Работа с аудиодорожками. Работа с лишними объектами, вставка, удаление. Способы композиционных решений.

Тема 6.3. Продвинутая обработка. Работа со слоями, масками, искусственным интеллектом. «Киношная обработка». Применение фильтров.

Тема 6.4. Виды съёмок: практическое применение. Пейзажная фотография, реклама, натюрморты и предметная фотосъёмка, репортаж. Макросъёмка. Отличия видов съёмок. Тревел. Ночная съёмка звёздного неба. Отработка умений снимать различные виды и сцены. Семейная съёмка, съёмка свадебная и детская и т.д.

Тема 6.5. Портретная съёмка. Психология портрета. Разные способы съёмки портретов под различные задачи. Нестандартная съёмка портрета. Работа с моделью, с группой людей. Работа с эмоциями. Портрет плечевой, ростовой. Видеопортрет.

Тема 6.6. Мобильная фотография и видео. Обзор возможностей современных телефонов. Работа в фоторедакторах. Мобильные объективы на телефоны.

Тема 6.7. Видео. Работа с планами. Монтаж. Создание видео из фотографий. Крупный, общий, средний планы. Чередование планов для достижения целей. Склейка. Монтаж. Создание видео из фотографий.

Тема 6.8. Производство видео. Раскадровка. Форматы съёмки. Создание видеоряда посредством других способов: моушн, таймлапс, 3д-моделинг, рисование, анимация.

Тема 6.9. Монтаж видео. ПО для монтажа. Переходы, склейки, перебивки, работа с акцентами.

Тема 6.10. Проектная работа. Обсуждение результатов. Рефлексия.

Раздел 7. Режиссура съёмок.

Тема 7.1. Постановка от идеи до воплощения. Работа с идеей и сценарием. Создание референсов и подготовка к съёмке. Работа со сценой, моделью. Написание сценария по основным путям героя (поиск, приключения, награда и т.д.). Реализация идеи. Раскадровка.

Тема 7.2. Звукозапись. Физика звука. Влияние местонахождения на плотность звука. Технические аспекты звукозаписи. Особенности звукового сопровождения при создании кино и фильмов. Создание коллекции звуков для своих целей. Плотность звука. Мастеринг и сведение.

Тема 7.3. Индивидуальная проектная работа «Взгляд на себя». Защита итоговых проектов. Видео/фотопроект, где обучающийся показывает себя, свой мир, не показывая себя лично. Обсуждение результатов. Рефлексия.

Тема 7.4. Итоговая рефлексия. Анализ проделанной работы. Самооценка собственного роста.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Фотография, видео	7	10	17	
1.1.	Введение. Повторение материала первого года обучения.	2	2	4	Обсуждение. Устный опрос.
1.2.	Уровни производства видео (углубленное изучение).	2	2	4	Устный опрос.
1.3.	Форматы видео и их характеристики. Производство продукции различных форматов.	3	6	9	Индивидуальное задание. Обсуждение.
2.	Сценарий	12	22	34	
2.1.	Сценарий. Понятие сценария. Как создать свой сценарий.	4	10	14	Устный опрос. Практика в группе.
2.2.	Референсы для создания своей идеи.	3	3	6	Индивидуальное задание. Обсуждение.
2.3.	Хронометраж и тайминг.	3	3	6	Практика в группе.
2.4.	Проектная работа. Рефлексия.	2	6	8	Презентация проектов. Тест.
3.	Видео	8	12	20	
3.1.	Видеосъемка в форматах «сырых» видео.	4	6	10	Индивидуальное задание. Обсуждение.
3.2.	Несъемочные методы создания видеоряда.	4	6	12	Индивидуальное задание. Обсуждение.
4.	Монтаж	17	42	59	
4.1.	Монтаж. Особенности человеческого восприятия.	4	4	8	Устный опрос. Практика в группе.
4.2.	Синхронизация видео и звука. Монтаж простого ролика. Режиссура монтажа.	5	5	10	Индивидуальное задание. Обсуждение.
4.3.	Виды монтажа.	3	3	6	Устный опрос.
4.4.	Базовый монтаж. Монтажные переходы. Базовые «склейки» видео.	5	30	35	Индивидуальное задание. Защита.
5.	Съемочная площадка, режиссура звука	12	23	35	
5.1.	Создание видео и фото площадки.	2	8	10	Индивидуальное задание. Обсуждение.
5.2.	Студийная звукозапись.	2	2	4	Устный опрос.
5.3.	Звук. Особенности работы звукового оформления. Физические основы звука.	2	2	4	Устный опрос.
5.4.	Режиссура звука.	2	2	4	Обсуждение ожиданий и результатов в группе.
5.5.	Звуковое оборудование.	2	3	5	Индивидуальное задание. Обсуждение.
5.6.	Запись, обработка, сведение, мастеринг.	2	6	8	Практика в группе.

6.	Фотография	14	45	59	
6.1.	Виды съемок и применение различных настроек камер, комплектов техники и аксессуаров.	2	6	8	Устный опрос. Практика в группе.
6.2.	Фотопозирование.	2	4	6	Индивидуальное задание. Обсуждение.
6.3.	Организация фотопроектов.	2	6	8	Обсуждение. Практика в группе.
6.4.	Организация выездной фотостудии.	2	2	4	Устный опрос.
6.5.	Организация съемки в студии.	4	4	8	Индивидуальное задание. Обсуждение.
6.6.	Создание и продажа портфолио.	2	4	6	Индивидуальное задание. Обсуждение.
7.	Индивидуальная проектная работа. Защита итоговых проектов.	0	17	17	Презентация проектов. Обратная связь от педагога.
8.	Итоговая рефлексия.	0	2	2	Итоговый тест. Подведение итогов.
ИТОГО		70	154	224	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Фотография, видео.

Тема 1.1. Введение. Повторение материала первого года обучения. Композиция. Настройки фотоаппарата. Проверка знаний.

Тема 1.2. Уровни производства видео (углубленное изучение). Различные жанры видео и видеосъемки в современном медиaprостранстве. Блогинг, рекламный продакшн, СМИ, пресс-службы. Обзор.

Тема 1.3. Форматы видео и их характеристики. Производство продукции различных форматов. Какие форматы подходят для съемки. Отличия. Практическое применение различных форматов.

Раздел 2. Сценарий.

Тема 2.1. Сценарий. Понятие сценария. Как создать свой сценарий. Герой и его пути. Виды героев. Изучение жанров сценария. Где брать идеи, как сокращать сюжет до идеи. Адаптация текста.

Тема 2.2. Референсы для создания своей идеи. Где их брать. Мудборды. Применение референсов. Оформление идеи сценария. Раскадровка.

Тема 2.3. Хронометраж и тайминг. Как адаптировать свою идею под задачу. Оформление идей в последовательность событий. Адаптация текста под картинку. Длительность планов. Длительность сцен.

Тема 2.4. Проектная работа. Рефлексия. Съемка мини-фильма. Подбор героев в соответствии с идеей. Анализ проделанной работы.

Раздел 3. Видео.

Тема 3.1. Видеосъемка в форматах «сырых» видео. Способы съемки, методы работы с «сырым» форматом. Обработка «сырого» формата под цели и задачи.

Тема 3.2. Несъемочные методы создания видеоряда. 3-d моделинг, рисование, создание картинки посредством искусственного интеллекта, слоу моушн. Обзор возможностей аппаратуры.

Раздел 4. Монтаж.

Тема 4.1. Монтаж. Особенности человеческого восприятия. Цвет, свет, звук. Обзор лучших мировых работ. Обсуждение приёмов монтажа для различных видов съёмки. Реклама, блогинг, СМИ, репортажи, короткометражки.

Тема 4.2. Синхронизация видео и звука. Монтаж простого ролика. Режиссура монтажа. Управление временем, фазами, предпродакшн для лучшего монтажа. Немонтируемые планы и сцены. Многопроходный монтаж.

Тема 4.3. Виды монтажа. Параллельный, последовательный, ассоциативный монтаж.

Тема 4.4. Базовый монтаж. Монтажные переходы. Базовые «склейки» видео. Резкое переключение кадров. Совмещение кадров. Съёмка перебивок для монтажа. Джамп-кат. Склейка в момент действия (переход с движения от одного плана съёмки к другому), матч-кат (переход на одинаковых моментах). Ритмический монтаж и параллельный монтаж.

Раздел 5. Съёмочная площадка, режиссура звука.

Тема 5.1. Создание видео и фото площадки. Выбор локации под задачу, техническое оснащение, логистика съёмки, схемы освещения, энергообеспечение съёмки, материалы и реквизит. Съёмка на подготовленной площадке.

Тема 5.2. Студийная звукозапись. Технические аспекты записи звука.

Тема 5.3. Звук. Особенности работы звукового оформления. Физические основы звука. Создание базы звуковых эффектов под проект. Физические основы звука (динамический диапазон, взаимопроникновение каналов).

Тема 5.4. Режиссура звука. Что звучит, как звучит и кто/что исполняет. Естественная звукорежиссура (точность передачи звука и события); искусственная режиссура (добавление спецэффектов, чистка звука и тд).

Тема 5.5. Звуковое оборудование. Микшерный пульт. Компьютерные программы для обработки звука.

Тема 5.6. Запись, обработка, сведение, мастеринг. Частотный и динамический диапазон. Плотность звука. Эхо и реверберация. Акустическая картина реальных и воссозданных помещений. Влияние на восприятие зрителем сцены/фильма. Размещение звучащих объектов в панораме по ширине и глубине.

Раздел 6. Фотография.

Тема 6.1. Виды съёмок и применение различных настроек камер, комплектов техники и аксессуаров. Реализация съёмочных задач в разных условиях в зависимости от режима работы камеры, схемы освещения, использования дополнительного оборудования. Постоянные и импульсные источники света, синхронизация, RGB свет, насадки, фильтры, штативы и пр., отражатели, флаги и пр. Нарботка навыков без визуального контроля картинки камеры. Планирование съёмочных задач.

Тема 6.2. Фотопозирование. Различные способы съёмки разновозрастных моделей. Съёмки моделей большого размера, с особенностями. Фотопозирование детей. Использование реквизита в съёмке.

Тема 6.3. Организация фотопроектов. От идеи к съёмке. Логистика. Смежные специальности и помощники современного фотографа. Работа со стилистами, визажистами, мастерами по причёскам, костюмерами, гримёрами.

Тема 6.4. Организация выездной фотостудии. Оборудование. Энергообеспечение съёмки. Обзор возможных вариантов аккумуляторных вспышек, постоянного света.

Тема 6.5. Организация съемки в студии. Принципы, цели, задачи. Планирование. Техническое оснащение. Перемещения, логистика. Роли на площадке. Схемы освещения. Планы и ракурсы. Материалы и реквизит. Работа в любой фотостудии города. Что нужно знать и уметь. Поход в фотостудию.

Тема 6.6. Создание и продажа портфолио. Как писать продающие и вовлекающие тексты. Как презентовать свой стиль. Как создать портфолио под своего клиента. Как определить своего клиента. Где и кому продавать свои услуги. Видеовизитка или кейс фотографа для портфолио. Создание самопрезентации.

Раздел 7. Индивидуальная проектная работа «Взгляд на себя». Защита итоговых проектов. Создание фильма (короткометражка / выпуск для соцсетей / подкаст с записью видео). Обсуждение результатов. Рефлексия.

Раздел 8. Итоговая рефлексия. Итоговый тест. Анализ проделанной работы. Самооценка собственного роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА

1. Лемов, Д. Мастерство учителя / Д. Лемов. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 404 с.
2. Берджес, Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными / Д. Берджес. — М.: Альпина Паблишер, 2021. — 240 с.
3. Сафронов, М. Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма / М. Сафронов. — СПб.: СЕАНС, 2017. — 304 с.
4. Фриман, М. Свет и освещение в цифровой фотографии. Профессиональное практическое руководство по использованию любых видов света и освещения для создания ярких творческих фотоснимков / М. Фриман. — М.: Добрая книга, 2013. — 224 с.
5. Костина, Н. Г. Фирменный стиль и дизайн: учебное пособие / Н. Г. Костина, С. Ю. Баранец. — Кемерово: КемГУ, 2014. — 97 с.
6. Сопроненко, Л. П. Фотография как средство композиции: учебно-методическое пособие / Л. П. Сопроненко, Д. А. Жукова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 68 с.
7. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фотографов: руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК Пресс, 2020. — 958 с.
8. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно-методическое пособие / А. С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019. — 64 с.
9. Гук, А. А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества: учебное пособие / А. А. Гук. — Кемерово: КемГИК, 2020. — 133 с.
10. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа: учебное пособие / А. И. Соловьев. — Минск: БГУ, 2018. — 279 с.
11. Фриман, М. Дао цифровой фотографии. Искусство создавать удачные фотоснимки / М. Фриман. — Москва: Добрая книга, 2018. — 192 с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Маслова, А. Как приручить свет / А. Маслова. — СПб.: Деал, 2022. — 232 с.
2. Непряхин, Н. Критическое мышление: железная логика на все случаи жизни / Н. Непряхин, Т. Пащенко. — М.: Альпина Паблишер, 2020. — 192 с.
3. Намаконов, И. М. Креативность: 31 способ заставить мозг работать / И. М. Намаконов. — М.: Альпина Дети, 2023. — 216 с.