

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Приморская высшая школа музыкального и театрального искусства

(филиал РГИСИ во Владивостоке)

Школа креативных индустрий

Утверждаю:

ВРИО ректора РГИСИ

/Е. В. Третьякова/

«17» сентября 2021 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Креативные технологии»

Дисциплина по выбору. Видеопроизводство

2 год обучения
на 2022-2023 учебный год

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 16.09.2021,
регистрационный номер 2021-ШКИ/03

г. Владивосток
2021

Особенности организации образовательного процесса

Задачи

Обучающие:

- изучить историю возникновения кинематографа и эволюцию видеопроизводства;
- изучить типологии и жанры видео;
- освоить различные техники и основные правила видеосъемки;
- освоить базовые инструменты видеомонтажа в Adobe Premiere;
- освоить Adobe Media Encoder для работы с разными форматами видеофайлов;
- освоить навыки работы с различным основным и вспомогательным оборудованием: камеры, объективы, фильтры для объективов, источники света, рассеиватели, стойки, студийные фоны, штативы, электронный стедикам, моторизованный слайдер;
- освоить навыки создания demoreel (showreel) и размещения на специальных платформах.

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;
- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности;

Воспитательные:

- привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
- формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитание самостоятельности и инициативы.

Содержание программы

Раздел 1. Знакомство со специализациями студии

Тема 1.1. Вводное занятие

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Представление программы на 2ой год

Практика: Знакомство. Целеполагание. Генерация идеи на предстоящий год.

Тема 1.2. Фото. Портретная фотография. Введение.

Теория: История фотографии, культурное и социальное значение визуальных искусств. Ретроспектива портретной фотографии. Эволюция фотокамеры. Краткий инструктаж по использованию оборудования.

Практика: Игра на сопоставление фотографии и оборудования, которым она была сделана.

Тема 1.3. Знакомство с камерой.

Теория: Основные функции. Подготовка камеры к работе, карта памяти, батарея, кнопка спуска, колесо режимов, кольца фокусировки.

Практика: Включение и выключение камеры, открытие меню, переключение режимов, пробные кадры. Правильное удержание камеры и позиция тела фотографа

Тема 1.4. Композиция кадра.

Теория: Правило третей.

Практика: Создание снимков в автоматическом режиме с учетом правила третей.

Тема 1.5. Съемка в ручном и автоматических режимах.

Теория: Пояснение режимов съемки – приоритет скорости затвора, приоритет диафрагмы. Что такое глубина резкости и фокус.

Практика: Создание снимков в ручном и полуавтоматических режимах с учетом правила третей.

Тема 1.6. Базовая обработка фотографии.

Теория: Обработка фотографии в Adobe Lightroom.

Практика: Настройка основных параметров цифрового снимка – экспозиция, кадрирование, выравнивание по направляющим, коррекция баланса белого, коррекция цветов.

Тема 1.7. Видео. История кино. Визуальный ряд. Значение кинематографа в современном мире.

Теория: История кино. Визуальный ряд. Значение кинематографа в современном мире.

Тема 1.8. План съемки. Крупность кадра.

Теория: Общий, средний и крупный планы съемки.

Практика: Съемка объектов используя разную крупность кадра

Тема 1.9. Угол съемки

Теория: Влияние угла съемки на восприятие кадра и сюжета

Практика: Съемка объектов используя разные углы съемки

Тема 1.10. Фокусное расстояние

Теория: Понимание фокусного расстояния объективов

Практика: Съемка с использованием разных фокусных расстояний

Тема 1.11. Препродакшн, чеклист. Съемка со штативом.

Теория: Содержание чек листа. Устройство и назначение видеоштатива

Практика: Написание чек листа. Съемка со штативом.

Тема 1.12. Видеомонтаж и motion-дизайн. Введение. Влияние монтажа на восприятие. «Третий смысл».

Теория: Введение в видеомонтаж и motion-дизайн. Основные понятия и принципы. Влияние монтажа на восприятие. «Третий смысл» в работах Л. Кулешова и А. Хичкока

Практика: Групповое обсуждение принципов монтажа, ключевых моментов и использования motion-дизайна

Тема 1.13. Знакомство с монтажным ПО. Основы видеомонтажа.

Теория: Демонстрация интерфейса Adobe Premiere. Назначение элементов и инструментов.

Практика: Тестирование возможностей Adobe Premiere склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами

Тема 1.14. Базовая цветокоррекция. Монтаж ролика.

Теория: Принципы цветокоррекции - коррекция экспозиции, светлых участков, теней, баланса белого.

Практика: Обработка видеоматериала в Adobe Premiere - склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами

Тема 1.15. Что такое motion design. Знакомство с Adobe After Effects

Теория: Основы motion-дизайн и примеры использования визуальных эффектов в кино, клипах и рекламе. Демонстрация интерфейса Adobe After Effects

Практика: Обсуждение плюсов и минусов визуальных эффектов. Возможности использования motion-дизайна в кино, клипах и рекламе.

Тема 1.16. Добавление простых спецэффектов к видео

Практика: Создание простых спецэффектов к видео с использованием инструментов Adobe After Effects.

Раздел 2. Углубленное изучение специализации.

Тема 2.1. Основы цифровой фотографии и видео.

Теория: Экспозиция. Выдержка. Диафрагма, ISO.

Практика: Съемка кадров в ручном режиме.

Тема 2.2. Баланс белого. Цветовая температура.

Теория: Баланс белого. Цветовая температура.

Практика: Съемка кадров в разных световых условиях

Тема 2.3. Типы файлов.

Теория: Видео кодеки, контейнеры, размер кадра.

Практика: Настройка камеры и съемка в соответствующих заданию типах записи.

Тема 2.4. Оборудование.

Теория: Обзор камер.

Тема 2.5. Типы камер. Сенсор и зеркала.

Теория: Типы камер: особенности, условия использования. Сенсор и зеркала: принципы работы.

Практика: Знакомство с различными типами камер. Сравнение и обсуждение достоинств и недостатков.

Тема 2.6. Структура и типы объективов. Глубина резкости.

Теория: Структура и типы объективов: принципы и область применения. Глубина резкости.

Практика: Съемка видео с разными типами объективов.

Тема 2.7. Рекордеры, карты памяти.

Теория: Типы устройств для записи видео. Обзор оборудования.

Практика: Подключение рекордера, запись на карту памяти и рекордер.

Тема 2.8. Световое оборудование.

Теория: Назначение светового оборудования и типы для видеосъемки.

Практика: Настройка светового оборудования.

Тема 2.9. Звук в кино и видео.

Теория: Примеры из кино.

Тема 2.10. Оборудование. Рекордеры и микрофоны.

Практика: Работа с петлей, boompole (удочкой) и звуковыми рекордерами (zoom).

Тема 2.11. Таймлапс.

Теория: Таймлапс, гиперлапс. Области применения. Примеры клипов, примеры из кино.

Практика: Съемка таймлапса.

Тема 2.12. Современный кинематограф.

Теория: Примеры кино разных жанров. Обсуждение трендов

Тема 2.13. Съемка диалога. Интервью. Корпоративное видео. Блог.

Теория: Съемка “восьмеркой”. Примеры из кино, интервью.

Тема 2.14. Подготовка. Вопросы интервьюера.

Теория: Удержание внимания зрителя, просмотр примеров из интервью.

Практика: Подготовка вопросов для интервью.

Тема 2.15. Свет и мизансцена в кадре.

Теория: Расстановка предметов в кадре, создание мизансцены. Примеры из кино.

Практика: Создание мизансцены.

Тема 2.16. Правило 180.

Теория: Объяснение правила 180, направление взгляда актера в кадре

Тема 2.17. Съемка B-Roll.

Теория: Назначение дополнительных кадров подсъемки. Примеры из кино.

Тема 2.18. Съемка двумя камерами.

Практика: Использование двух камер для съемки, съемка со слайдером и со штативом.

Тема 2.19. Базовый монтаж.

Теория: Демонстрация интерфейса Adobe Premiere. Третий смысл. Назначение элементов и инструментов.

Тема 2.20. Интерфейс Adobe premiere.

Теория: Назначение элементов и инструментов.

Практика: Тестирование возможностей Adobe Premiere склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами.

Тема 2.21. Добавление клипов, нарезка, склейка.

Практика: Обработка видеоматериала в Adobe Premiere - склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами

Тема 2.22. Синхронизация дорожек.

Теория: Синхронизация дорожек по звуку. Автоматическая синхронизация

Практика: Использование инструментов для синхронизации.

Тема 2.23. Экспорт.

Теория: Настройка проекта для рендеринга.

Практика: Рендеринг проекта из Adobe Premiere в видеофайл с заданными параметрами.

Тема 2.24. Написание сценария.

Теория: Что такое сценарий, зачем он нужен. Примеры из кино. Стандарты написания сценария

Тема 2.25. Концепция.

Теория: Как выбрать концепцию для любого видеоролика, фильма, клипа. Примеры

Тема 2.26. Понятие конфликта, twist, логлайн, treatment.

Теория: Понятие конфликта, twist, логлайн, treatment. Примеры.

Практика: написание сценария.

Тема 2.27. Групповое чтение сценария.

Теория: Примеры сценариев

Практика: Групповое чтение сценария учащихся либо небольшого сценария из кейсов.

Тема 2.28. Об актерском мастерстве.

Теория: Примеры из кино. Импровизация.

Тема 2.29. Типы движений камеры.

Теория: Примеры из кино и клипов. Разбор типов движения камеры

Тема 2.30. Питчинг. Презентация своих проектов.

Теория: Примеры питчингов. Истории успеха

Тема 2.31. Аэровидеосъемка.

Теория: Примеры из кино, клипов, рекламы. Область применения.

Тема 2.32. Управление квадрокоптером.

Теория: Техника безопасности. Устройство квадрокоптера. Назначение элементов управления.

Практика: Полет на квадрокоптере.

Тема 2.33. Съемка в ручном режиме.

Теория: Управление квадрокоптером и камерой.

Практика: Управление квадрокоптером и камерой.

Тема 2.34. Автоматические режимы.

Теория: Доступные автоматические режимы.

Практика: Управление квадрокоптером в автоматических режимах.

Тема 2.35. Документальное кино.

Теория: Исторический экскурс.

Тема 2.36. Съемка музыкального клипа.

Теория: Примеры музыкальных клипов.

Практика: Обсуждение

Тема 2.37. Замедленная съемка.

Теория: Частота кадров при съемке. Частота кадров в кино, телевидении, исторический экскурс. Примеры из кино.

Практика: Съемка в режиме 180 к/с и выше.

Тема 2.38. Хромакей.

Теория: Принцип кеинга и удаления зеленого фона из видео.

Практика: Съемка на зеленом фоне.

Тема 2.39. Монтаж по ключевому цвету.

Практика: Замена зеленого фона

Тема 2.40. Трейлер. Короткометражка.

Теория: Примеры кино. Просмотр

Раздел 3. Внутростудийные проекты

Тема 3.1. Социальная реклама и кино. Видеопроект «Я и Мир».

Теория: Социальные вопросы в кинематографе, клипах, рекламе

Тема 3.2. Pre Production. Разработка проекта. Чек лист.

Теория: Этап пре продакшн. Как подготовиться к съемке.

Практика: Создание чек листа.

Тема 3.3. Pre Production. Разработка проекта. Написание сценария.

Практика: Разработка проекта. Написание сценария.

Тема 3.4. Pre Production. Разработка проекта. Подбор локаций, съемочной команды, оборудования.

Теория: Обсуждение выбора локации для разных проектов.

Практика: Подбор локаций, съемочной команды, оборудования.

Тема 3.5. Production. Съемка.

Практика: Съемка.

Тема 3.6. Post production. Предварительный монтаж.

Практика: Монтаж отснятого материала.

Тема 3.7. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Просмотр и обсуждение.

Тема 3.8. Реклама и видео.

Теория: Рекламные видео. Примеры. Ретроспектива. Обсуждение

Тема 3.9. Видеопроект «Реклама и мода».

Теория: Создание рекламного ролика.

Практика: Обсуждение идей.

Тема 3.10. Pre Production. Разработка проекта. Чек лист.

Практика: Создание чек листа.

Тема 3.11. Pre Production. Разработка проекта. Написание сценария

Практика: Разработка проекта. Написание сценария

Тема 3.12. Pre Production. Разработка проекта. Подбор локаций, съемочной команды, оборудования.

Теория: Обсуждение выбора локации для разных проектов.

Практика: Подбор локаций, съемочной команды, оборудования.

Тема 3.13. Production. съемка.

Практика: Съемка.

Тема 3.14. Post production. Предварительный монтаж.

Практика: Монтаж отснятого материала

Тема 3.15. Обсуждение и просмотр проектов.

Практика: Просмотр проектов и обсуждение.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства;

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
- учащийся знает основные этапы создания творческого продукта - препродакшн, продакшн, постпродакшн;
- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся знает историю возникновения кинематографа и этапы эволюции видеопроизводства, может определить по отрывку видео период его создания, кратко описать характерную для этого периода технику и оборудование;
- учащийся знает несколько типологий и 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;
- учащийся снимает видео в различных жанрах, используя разные типы камер для съемки (разные марки, разные размеры матриц - полный кадр и кроп-фактор) с учетом разных световых условий (естественный дневной свет, сумерки и ночная съемка, источники постоянного света, разной световой температуры)
- учащийся снимает видео соблюдая основные правила видеосъемки: технические критерии (разрешение, фреймрейт, ISO), параметры съемки (баланс белого, экспозиция) и творческая составляющая (композиция кадра, движение в кадре, фокус, расстановка света);
- учащийся использует базовые инструменты видеомонтажа в Adobe Premiere (склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами) для сборки видеопrodukта из отснятого материала;
- учащийся использует Adobe Media Encoder для работы с разными форматами видеофайлов (конвертация файлов, создание прокси);

- учащийся в процессе видеосъемки использует различное основное и вспомогательное оборудование: камеры, объективы, фильтры для объективов, источники света, рассеиватели, стойки, студийные фоны, штативы, электронный стедикам, моторизованный слайдер, квадрокоптер для фото и видеосъемки;
- учащийся создает собственный demoreel (showreel) на одной или нескольких специальных платформах, самостоятельно оценивает и выбирает лучшие работы.