

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета Кемеровского
государственного института культуры
Протокол № 6 от 29.01.2020

УТВЕРЖДАЮ

ректор Кемеровского государственного
института культуры А.В. Шунков

«29» января 2020 года

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
**«Основы фото и видеосъемки культурно-просветительных и творческих
мероприятий»**

Форма обучения:

Очная с применением дистанционных технологий

Кемерово 2020

Разработчики программы:

Светлакова Елена Юрьевна, зав. кафедрой фотовидеотворчества КемГИК,
кандидат философских наук, доцент

Гук Алексей Александрович, профессор кафедры фотовидеотворчества КемГИК,
доктор философских наук, доцент

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на совершенствование форм работы специалистов учреждений культуры, руководителей и преподавателей творческих коллективов, педагогов дополнительного, среднего профессионального и высшего образования в области фото и видеоискусства, руководителей кружков, творческих коллективов и клубных формирований по созданию фото и видео-контента.

Данная программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к оценке качества освоения программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2.	ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3.	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
4.	УЧЕБНЫЙ ПЛАН	5
5.	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	6
6.	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ	7
7.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	7
8.	ФОРМА АТТЕСТАЦИИ	9
9.	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	9
10.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Основы фото и видеосъёмки культурно-просветительных и творческих мероприятий» обусловлена уровнем развития современного общества, в частности, уровнем развития информационного медиапространства, в котором создание полноценного фото и видеоконтента на базе учреждений культуры является одной из приоритетных задач. Программа направлена на приобретение слушателями новой профессиональной компетенции – готовности применения методов и приемов фото и видеосъёмки культурно-просветительных и творческих мероприятий.

Процесс реализации программы направлен на развитие художественно-творческого мышления слушателя, профессиональных умений и навыков, при создании фото и видео контента.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Основы фото и видеосъёмки культурно-просветительных и творческих мероприятий» предназначена для работников учреждений культуры, руководителей и преподавателей творческих коллективов, педагогов дополнительного, среднего и высшего образования в области фото и видеоискусства, руководителей кружков, творческих коллективов и клубных формирований.

Образовательная программа направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие.

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа направлена на формирование у слушателей основных практических умений и навыков создания фото и видеоконтента, на получение новых знаний в области технологии создания фото и видеопроекта, и составлена с учетом требований к уровню знаний, умений и навыков, необходимых для организации процесса фото и видеосъёмки культурно-просветительных и творческих мероприятий.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен создать фото и видеопроект на основе социального запроса в многофункциональных учреждениях культуры (учреждения культурно-зрелищного вида, культурно-спортивные комплексы, Дворцы культуры, концертные залы, культурно-досуговые центры различных форм собственности, зрелищно-культурные центры, культурно-спортивные комплексы,

учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и отдыха, музеи-заповедники, выставочные комплексы) с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- основы фотокомпозиции и фотоосвещения;
- жанры фотографии;
- основные принципы создания видеофильма;
- основы видеосъемки и монтажа видеосюжета.

уметь:

- снимать фотографии различных жанров;
- делать фото и видеосъемку культурно-просветительных и творческих мероприятий.

- применять на практике технологии создания фото и видеопроекта;

владеть:

- понятийным аппаратом в области фото и видеосъемки
- практическими навыками создания фото и видеопроекта
- методами анализа фото и видеопроизведения

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «**Основы фото и видеосъемок культурно-просветительных и творческих мероприятий**»

Категория слушателей: художественные руководители, руководители студий кино-, фото- и видеотворчества, организаторы досуга, заведующие и специалисты отделов и секторов культурно-досуговых учреждений, руководители кружков, творческих коллективов и клубных формирований, преподаватели средних профессиональных и высших учебных заведений по профилю дополнительной профессиональной программы.

Объем программы: 36 часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:			
			Лекции	Мастер-класс	Практические занятия	Итоговая аттестация
Модуль 1. Основы фототехники, фотокомпозиции и фотоосвещения		10	6		4	
1.1.	Основы фототехники	2	2			
1.2.	Основы фотокомпозиции и схемы расстановки света	2	2			
1.3.	Отбор фотографий и составление фотосерий.	6	2		4	
Модуль 2. Основы видеосъемки		10	6		4	
2.1	Природа и сущность операторской деятельности	2	2			
2.2.	Выразительные средства операторского искусства	2	2			
3.3.	Видеосъемка культурно-просветительных и творческих мероприятий	6	2		4	
Модуль 3. Основы режиссуры и монтажа фильма		16	6	4	4	2
3.1.	Работа над видеосюжетом	6	2		4	
3.2.	Съемка интервью	2	2			
3.3.	Монтажная структура фильма	6	2	4		
	Итоговая аттестация: зачет	2				2
	Итого:	36	14	4	12	

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Количество часов				
Рабочий день 1	Рабочий день 2	Рабочий день 3	Рабочий день 4	Рабочий день 5
4 часа	6 часов	4 часа	6 часов	4 часа
Рабочий день 6	Рабочий день 7	Рабочий день 8	Рабочий день 9	
4 часа	4 часа	2 часа	2 часа	

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Основы фототехники, фотокомпозиции и фотоосвещения

Тема 1.1. Основы фототехники.

Устройство фотокамеры. Зависимость настроек выдержки, диафрагмы и светочувствительности от световых условий съемки. Глубина резко изображаемого пространства. Художественные особенности различных значений диафрагмы. Положительные и отрицательные черты различных значений светочувствительности. Возможности «решающего момента» действия. Передача движения на фотоснимке. Взаимодействие планов, многослойные кадры. Особенности съемки широкоугольным объективом и телеобъективом. Мгновенные действия фоторепортёра. Умение предугадать следующий момент мероприятия, техническая готовность. Возможности «решающего момента» действия. Методика работы над натюрмортом. Съемка одиночного и

группового портрета в различных условиях естественного и искусственного освещения. Пространство репортажного кадра. Съёмка массовых мероприятий и сцены с участием большого количества людей с высоких точек.

Тема 1.2. Основы фотокомпозиции и схемы расстановки света.

Композиция как пространственно-временная структура произведения. Центральная композиция, правило третей, линейная перспектива, ритм, точка съёмки. Равновесие, симметрия, диагональ, изобразительные и смысловые связи. Пространство и время на фотоснимке. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Асимметрия и неуравновешенность, замкнутость и разомкнутость снимка. Заполнение картинной плоскости. Линейная и тональная перспектива. Выразительные возможности ракурсной съёмки. Обусловленность границ кадра элементами его композиционного рисунка. Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка. Необходимость выделения главного в снимке. Передача движения на фотоснимке. Замкнутые и разомкнутые композиции. Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка.

Основные световые схемы, художественный потенциал и значение света в создании фотографии - рисующий, заполняющий, моделирующий контровой свет. Методика освещения объекта и фона. Световой баланс. Понятие «ключевой свет». Использование света в создании смыслового и изобразительного акцента. Собственные и падающие тени, полутени, блики, рефлексy. Светотеневой и светотональный характер освещения. Освещение натуральных объектов. Вспышка. Установка студийного оборудования. Основы и схемы освещения в студии. Освоение голливудской схемы при съёмке портрета - два источника света.

Тема 1.3. Отбор фотографий и составление фотосерий

Использование документальных и художественных возможностей фотографического пейзажа в работе учреждения культуры. Использование натюрморта в плакате, наглядной агитации, рекламе. Возможности использования портретной фотографии в работе культурно-просветительного учреждения. Практические особенности съёмки фоторепортажа. Повседневный фоторепортаж, отражающий жизнь в ее ежедневных бытовых проявлениях. Содержание и изобразительное решение жанровой фотографии. Динамичность и психологизм жанровых сюжетов. Производственный цикл фотографии от творческого замысла до постобработки.

Аналоговые и цифровые методы отбора изображений и построение фотосерий. Необходимое и достаточное количество кадров в фотосериях различных жанров. Проблема дублей: визуальное и смысловое подобие кадров - достоинства и трудности

использования схожих между собой кадров в составлении серии. Ключевые и связующие кадры в фотосерии. Лонгрид как форма онлайн-публикации фотосерии.

Практическая работа 1.3. Фотосъемка культурно-просветительного или творческого мероприятия

Цель задания: развитие навыков создания фоторепортажа.

Ход работы: Снять на фото репортажным методом мероприятие, используя ракурсную съёмку, различные виды освещения и композиции, из отснятого материала построить фотоисторию, отражающую смысл и атмосферу мероприятия.

Модуль 2. Основы видеосъёмки

Тема 2.1. Природа и сущность операторской деятельности

Съемка как главная операция в деятельности оператора фильма. Изобразительная (пластическая) выразительность кадров как природное качество фильма. «Художественность» кадров как главный мотив в творчестве оператора. Сущность операторской деятельности - создание пластически выразительного изображения. Понятие и степень авторства применительно к работе оператора над фильмами различных видов и жанров. Специфические требования к личности оператора: физические, психологические, интеллектуальные. Роль и значение теории операторского творчества, ее современное состояние.

Тема 2.2. Выразительные средства операторского искусства

Понятие изобразительно-выразительных средств (ИВС). Различные подходы к классификации ИВС в кино и телевидении. Технические ИВС: устройства фокусирования, изменения экспозиции и трансфокации, регулировки цветового баланса освещения и спецэффектов, оптические насадки, опоры и механизмы перемещения камеры, осветительные приборы. Композиционные ИВС: точка съемки, ракурс, масштаб изображения, расположение элементов в кадре, сочетание элементов, расположенных в соседних кадрах, организация внутрикадрового движения и ритма съемочного объекта, организация движения камеры, использование оптических систем. Светоколористические ИВС: дневное (натурное) освещение, искусственное освещение, смешанное освещение, окраска предметов, их фактура и объем, воздушная среда и ее состояние (дождь, снег, туман).

Тема 2.3. Видеосъемка культурно-просветительных и творческих мероприятий

Особенности съемки в естественном интерьере. Основная съемочная задача при работе в закрытом интерьере. Натурный режим съемок. Общие особенности работы

оператора-хроникера. Специфика творческой и производственной деятельности оператора, ведущего прямую съемку действительности. Методика подготовки и тактика проведения видеосъемки. Основные черты репортажа: отбор и фиксация результатов человеческой деятельности, быстрота и краткосрочность проведения съемок. Подготовка к событийной съемке. Значение крупного плана, детали, перебивок. Творческо-технологические особенности съемки стендапа, интервью. Выбор места съемок, второго плана в кадре. Цветовой баланс освещения. Настройка уровня записи звука. Адресные планы и синхрон участника, или синхрон эксперта, stand-up на фоне места действия как основные элементы сюжета. Съемка движущейся видеокамерой. Визуально-пластическая характеристика героя сюжета. Правила съёмки монтажных планов (ясность, читаемость, выделение центра внимания, разбивка события на фрагменты). Композиционное построение глубинной мизансцены. Приёмы композиционного построения кадра: с одной точки, с движением внутри его, с применением внутрикадрового движения, с движением внутри кадра и снятого с движением камеры. Крупность плана и его колористическое решение. Типы кинофраз по С. Юткевичу (регрессивная, прогрессивная, кольцевая, синкопическая).

Практическая работа 2.3. Видеосъёмка натурального этюда

Цель задания: развитие навыков создания натурального этюда

Ход работы: Снять на видео натуральный этюд, используя различные крупности плана, виды панорамирования, из отснятого материала построить этюд, отражающий атмосферу происходящего.

Модуль 3. Основы режиссуры и монтажа фильма

Тема 3.1. Работа над видеосюжетом

Информационно-хроникальный экран как видеолетопись времени, истории страны, региона. Специфика, функции, задачи информационного новостного экрана. Основные виды информационной периодики: новости, журнал, альманах, криминальная хроника, репортаж, информационно-хроникальный фильм. Видеосюжет - основной жанр новостей. Этапы работы при подготовке видеосюжета. Требования к закадровому тексту видеоматериала. Стендапы как визуальная часть сообщения. Репортаж как природное свойство телевидения и стержневой жанр тележурналистики. Разновидности жанра: событийный, тематический, проблемный, обозрительский, постановочный репортаж; прямой и фиксированный; синхронный и немой, их специфические черты. Особенности специального и многосерийного репортажей. Новые технологии в телерепортаже: эффект присутствия как основная цель прямых включений и репортаже в режиме on-line.

Тема 3.2. Съёмка интервью

Интервью с героем как психологическая остановка в развитии экранного действия. Типы синхронных. Подготовка вопросов. Схема построения сюжета -портрета. Скрытая камера. Виды сюжетов -портретов: портрет - ситуация, портрет -представление (знакомство), портрет -оценка (восприятие), творческий портрет. Выявление характерных особенностей личности. Роль фона и детали. Настроение героя, его мимика, глаза, руки. Темпо -ритм монтажной фразы сюжета - портрета и темп его комментирования. Значение принципов технологического монтажа при компоновке сюжета. Характер построения речевых фраз в тексте. Компоновка (вёрстка) видеосюжетов в новостийных программах. Стендап. Лайф.

3.3. Монтажная структура фильма

Монтаж как структурная композиция фильма. Аналогичность принципов мышления и монтажа. Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении. «Русский монтаж» как монтаж мыслей. Основные монтажные понятия. Построение монтажной фразы, монтажного ритма. Принципы и виды монтажа. Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный, интеллектуальный, метафорический, обертонный, вертикальный, дистанционный монтаж. Приёмы монтажа- контрапункт, контраст, рефрен. Монтаж по аналогии и контрасту. Типичные ошибки монтажного построения в кино. Монтаж видеосюжетов.

Практическая работа 3.1. Съёмка видеосюжета

Цель задания: развить навыки съёмки видеосюжета

Ход работы: снять видеосюжет, используя различные крупности планов, адресные планы, приёмы композиционного построения кадра на натуре и в закрытом интерьере.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой программы; специалисты, владеющие практическими навыками и опытом по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и правилам. Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса активно используется форма лекций-визуализаций; на практических работах подразумевается обсуждение подготовленных, выполненных творческих (практических) работ в форме дискуссий, группового обсуждения результатов выполненных работ. Предусмотрены мастер-классы ведущих педагогов в данной области.

В качестве комплексного итогового документа слушателям будут предоставлены методические рекомендации по подготовке фото и видеоконтента включающие:

- типовой алгоритм создания фоторепортажа, натурного этюда и видеосюжета,
- методические рекомендации по съёмке фоторепортажа натурного этюда и видеосюжета

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

8.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В ходе освоения образовательной программы обучающийся изучает теоретический материал и выполняет итоговые практические задания 1, 2 и 3 модуля.

8.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация проводится в виде защиты фоторепортажа, натурного этюда и видеосюжета, снятого в рамках культурно-просветительного или творческого мероприятия. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде открытого обсуждения фото и видеоконтента, выполненных в ходе освоения дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации. Задания должны быть сняты на любую камеру. Фото и видеофайлы должны быть загружены в облако. Высылаются ссылки.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Практическая работа 1.3. Фотосъемка культурно-просветительного или творческого мероприятия

Цель задания: развитие навыков создания фоторепортажа

Ход работы. Снять на фото репортажным методом мероприятие, используя ракурсную съёмку, различные виды освещения и композиции, из отснятого материала построить фотоисторию, отражающую смысл и атмосферу мероприятия.

Практическая работа 2.3. Видеосъёмка натурального видеотюда

Цель задания: развитие навыков создания натурального видеотюда

Ход работы: Снять на видео натуральный этюд, используя различные крупности плана, виды панорамирования, из отснятого материала построить этюд, отражающий атмосферу происходящего.

Практическая работа 3.4. Съёмка видеосюжета

Цель задания: развить навыки съёмки видеосюжета

Ход работы: снять видеосюжет, используя различные крупности планов, адресные планы, приёмы композиционного построения кадра на природе и в закрытом интерьере.

Критерии оценивания практических работ:

5 баллов ставится в том случае, если выполнены задания в практической работе, слушатель обнаруживает полное понимание материала, соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

4 балла ставится в том случае, если выполнены задания в практической работе, слушатель соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы, однако допускает единичные ошибки, неточности;

3 балла ставится, если выполнена большая часть заданий в практической работе, слушатель знает и понимает основные положения данной темы, но допускает единичные ошибки; студент в целом соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы, но допускает единичные неточности;

2 балла ставится в том случае, если выполнено меньше половины заданий практической работы, некоторые задания выполнены не в полном объеме или допущены единичные ошибки, неточности, слушатель нарушает некоторые требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

1 балл ставится в том случае, если выполнено меньше половины заданий практической работы, задания выполнены не в полном объеме или допущены ошибки, неточности, слушатель нарушает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

0 баллов ставится в том случае, если практическая работа не выполнена.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10.1. Основная литература

1. Волынец М.М. Профессия - оператор [Текст]/ учебное издание /М.М. Волынец. - Москва: Аспект Пресс, 2011.-160 с.
2. Лапин А.И. Фотография как... [Текст] / учебное пособие. М.: Изд-во Московского ун-та, 2003.-156 с.
3. Медынский С.Е. Оператор. Пространство. Кадр. Серия: Телевизионный мастер-класс [Текст]: учебное пособие для вузов / С.М. Медынский. –Москва: Аспект Пресс, 2012. –111 с.
4. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум [Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 141 с. : ил.

10.2. Дополнительная литература

1. Архипов, А. К. Самоучитель цифрового видео компьютерного видеомонтажа / Архипов А. К. ; Музыченко В. Л. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2005. - 366 с. - (Самоучитель)
2. Иванов, А. Видеомонтаж на компьютере: практическое пособие / Иванов А. - Санкт-Петербург : КОРОНА принт, 2002. - 459 с. : ил
3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Текст]: учебное пособие для вузов/ Е.Ю. Светлакова Кемерово: КемГУКИ, 2011. - 156 с.
4. Светлаков, Юрий Яковлевич. Моё документальное кино : очерки по курсу " Операторское мастерство" / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово : Ректаймс, 2014. - 336 с. : ил.

10.3 Электронные ресурсы

1. Волынец М.М. Профессия- оператор. [Электронный ресурс]: учебное издание /М.М. Волынец. -Москва: Аспект Пресс, 2011.-160 с.: ил. Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104559&razdel=151>- Загл. С экрана

2. [Косматов Л.В.](#) Операторское мастерство [Электронный ресурс]: Серия: Библиотека кинолюбителя.- Москва.: Искусство, 1962 г.-168 с. : ил.

3. Медынский С, Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст] :Часть 1. Изобразительная емкость кадра / С. Е. Медынский. - Москва : Издательство 625(Москва), 2004. - 142 с. : ил. Кемеровский государственный университет культуры и искусств online. - Режим доступа: <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php> - Загл. с экрана.

4. Уорд, Питер. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства. [Электронный ресурс]: учебное издание/ Питер Уорд.-Москва: Мир, 2001.- 301 с. - Кемеровский государственный университет культуры и искусств online. -Режим доступа <http://www.library.kemguki.ru/phpopac/elcat.php> - Загл. с экрана

5. .Университетская «библиотека Online» -URL: <http://www.biblioclub.ru>- Загл.с экрана.