

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в Калининграде)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
Е. В. Третьякова
«___» _____ 2024 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Кинооператор: введение в профессию»**

Возраст обучающихся: с 17 лет
Срок реализации программы: 3 месяца

Согласовано:
Начальник учебно-методического управления
_____ / Т. В. Сиднева/

Калининград
2024

Разработчики:

Овчинникова Л. О., специалист по образовательным программам филиала РГИСИ в Калининграде

Оглавление

Пояснительная записка	4
Направленность программы	4
Актуальность программы	5
Отличительные особенности программы.....	5
Адресат программы	7
Объем и срок реализации программы	7
Цель и задачи программы	7
Условия реализации программы	7
Планируемые результаты	8
Учебный план.....	9
Календарный учебный график	10
Содержание программы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Оценочные и методические материалы.....	17
Список литературы.....	20

Пояснительная записка

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Звукорежиссер: введение в профессию» (ДООП «Кинооператор: введение в профессию»). ДООП «Звукорежиссер: введение в профессию» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», утвержденные Министерством образования и науки РФ 18.11.2015;
- Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 г. от 14.12.2021 № 3581-р.;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» и Филиала, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных молодежи;
- формирование коммуникативных навыков, корпоративной этики и культуры;
- формирование разносторонне развитой, осознанной, гражданственно-зрелой личности, уважающей традиционные культурные духовные ценности, стремящейся воплощать свои творческие способности с опорой на них.

Направленность программы

ДООП «Кинооператор: введение в профессию» имеет художественную и техническую направленности и нацелена на развитие творческих способностей, нестандартного мышления, воображения, основы исследовательской деятельности в сфере технического творчества.

Программа также решает профориентационные задачи, формируя у слушателей комплексное адекватное представление о профессии кинооператора, ее творческой, технической, исследовательской, общегуманитарной составляющих.

Программа реализуется в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусства (филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» в г. Калининграде (далее – образовательное учреждение).

Уровень образования: дополнительное образование взрослых

Уровень освоения программы – базовый.

Актуальность программы

Реализация программы «Кинооператор: введение в профессию» соответствует содержанию национальных проектов «Образование» и «Культура» в части, касающейся:

- формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год к концу 2030 года.

Отличительные особенности программы

Отличительные особенности программы заключаются в актуальности и постоянном обновлении учебного материала, его практико-ориентированности (преподаватели – резиденты креативных индустрий, опытные наставники, фасилитаторы и модераторы), а также в комплексности применяемого подхода:

- исследовательская деятельность (погружение в контекст, фокусировка на отдельных элементах и коллективное достраивание целостной картины);

- наставничество (авторитет педагога как эксперта, деятельностный подход в обучении, периодическая групповая и индивидуальная рефлексия, помощь в постановке целей на обучение, регулярный мониторинг образовательной стратегии);

- управление когнитивной нагрузкой обучающихся, контроль качества учебных материалов, разработка вспомогательных учебных материалов (шаблоны конспектов, интеллект-карты, чек-листы и т.д.);

- создание эффективной, современной и безопасной образовательной среды (обновляемая база знаний, мультиформатные дополнительные материалы).

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность ДООП «Кинооператор: введение в профессию» заключается в создании условий для формирования у абитуриентов необходимых знаний, умений и навыков, которые будут способствовать успешной адаптации и обучению в профессиональной среде.

1. Курс направлен на развитие целостной, самостоятельной личности, обладающей широким кругозором и готовой к творческой деятельности в области кинооператорства. Это включает в себя не только технические навыки, но и развитие эстетических и нравственных качеств.

2. Курс дает возможность применения полученных знаний на практике (при реализации программы в офлайн-формате) и получения индивидуальных рекомендаций преподавателя по совершенствованию практической подготовки и оптимальному оформлению портфолио (при реализации программы в онлайн-формате).

3. Курс способствует формированию креативного подхода к решению профессиональных задач, что является ключевым в кинооператорстве. Студенты будут учиться генерировать оригинальные идеи и концепции, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

4. Курс обеспечивает систематизацию знаний и навыков, необходимых для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Это включает в себя знакомство с основными принципами кинооператорства, а также этическими нормами и стандартами профессии.

5. Подготовительный курс помогает абитуриентам адаптироваться к условиям высшего образования, развивая у них навыки самостоятельной работы и критического мышления, что является необходимым для успешного обучения на более высоком уровне.

Таким образом, педагогическая целесообразность данного подготовительного курса заключается в комплексном подходе к обучению, который сочетает в себе дозированную и структурированную трансляцию теоретических знаний, последовательную отработку практических навыков и формирование личностных качеств, необходимых для успешной карьеры в области кинооператорства.

Практическая значимость

В рамках освоения настоящей программы обучающиеся получают набор практических навыков:

Работа с оборудованием:

Освоение принципов работы с различными типами съемочного оборудования;

Умение настраивать и оптимизировать съемочное оборудование;

Навыки подготовки к съемке, включая выбор места, расстановку оборудования и выбор освещения;

Умение проводить съемки

Обработка видеоматериала:

Освоение основных методов обработки видео: умение редактировать и обрабатывать видеофайлы с использованием программного обеспечения;

Анализ проектов:

Навыки анализа и оценки качества проектов в различных медиа (музыка, кино, телевидение).

Умение выявлять сильные и слабые стороны видеоматериала и предлагать пути его улучшения.

Творческое мышление:

Развитие креативного подхода к созданию видеопроектов, включая генерацию оригинальных идей и концепций.

Умение разрабатывать и реализовывать собственные видеопроекты с учетом требований и ожиданий аудитории.

Командная работа:

Навыки взаимодействия с другими участниками творческого процесса, включая режиссеров, актеров, звукорежиссеров и продюсеров.

Умение работать в команде, делиться идеями и принимая во внимание мнения других.

Этика и профессиональные стандарты:

Осознание этических норм и профессиональных стандартов в кинооператорстве, что способствует формированию ответственного отношения к своей деятельности.

Таким образом, практическая значимость подготовительного курса заключается в комплексном развитии навыков, которые обеспечат студентам уверенность в своих силах и подготовят их к успешной карьере в кинооператорстве.

Ведущие теоретические идеи

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей эффективную поддержку исследовательской и творческой деятельности обучающихся, способствующей сохранению мотивации к осознанному выбору профессии, помогающей адаптироваться к обучению в высшем учебном заведении.

Данная безопасная и эффективная гуманистически-ориентированная среда должна способствовать раннему выявлению и развитию кандидатов для кадрового резерва в сфере креативных индустрий и креативной экономики в стратегических интересах Российской Федерации.

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для молодежи в возрасте от 17 лет, желающей поступать в творческий вуз для обучения по специальности «Кинооператорство»

Входной контроль на определение навыков, умений и готовности к усвоению материала программы не требуется.

Объем и срок реализации программы

Срок реализации программы – 3 месяца.

Объем программы – 48 академических часов.

Режим занятий – 1 раз в неделю (недельная нагрузка – 4 академических часа).

Цель и задачи программы

Цель программы – создание условий для формирования у слушателей базовых знаний, практических навыков и творческого подхода, необходимых для успешного освоения профессии кинооператора и дальнейшей профессиональной деятельности в различных областях медиаиндустрии.

Задачи

Обучающие

Ознакомление абитуриентов с историей, теорией и современными тенденциями в области кинооператорства.

Формирование у абитуриентов практических навыков работы со съемочным оборудованием и программным обеспечением для обработки видеофайлов.

Развитие у абитуриентов умений в области видеосъемки, включая подготовку студии, работу с исполнителями и видеозапись в различных режимах.

Обучение абитуриентов основным методам обработки и видеофайлов.

Ознакомление абитуриентов с особенностями видеосъемки в различных медиа (музыка, кино, телевидение, театр) и формирование навыков анализа видеопроектов.

Развивающие

Развитие у абитуриентов творческого подхода к созданию видеопроектов и умения работать в команде.

Воспитательные

Формирование у абитуриентов представлений об этических нормах и профессиональных стандартах в кинооператорстве.

Подготовка абитуриентов к дальнейшему обучению по специальности «Кинооператорство» и будущей профессиональной деятельности.

Условия реализации программы

Формы обучения

Форма обучения – очная. При необходимости возможно применение регламентированных ЛНА филиала технологий дистанционного обучения (платформа МТС-Линк, ЭИОС вуза).

Особенности организации образовательного процесса

Набор участников в группу – свободный. Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы.

Учебные группы имеют разновозрастной состав учащихся. Обучение начинается по мере формирования групп.

Используемые педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология проблемного обучения.

Программа может проводиться с применением средств дистанционного обучения. В случае дистанционной реализации программы практические занятия проводятся в формате консультаций в микрогруппах.

Материально-техническое оснащение

Учебная студия, соответствующая санитарным нормам СанПин.

Студия предназначена для проведения теоретических и практических занятий, для производства аудио материала (записи, сведения, мастеринга, монтажа). Предполагается запись вокала и живых инструментов, возможность разделения акустических зон. Количество обучающихся 10 человек и преподаватель.

В студии должны быть: стул аудиторный, столы компьютерный, стол, мониторы ЖК, сканер, процессор, проектор, доска классная магнитная, светильник, кресло операторское, стенд, рекордеры, ноутбук, наушники, портативная активная акустическая система, микрофоны, радиосистемы, звуковые карты, карта памяти, источник бесперебойного питания, программно-аппаратный комплекс, жалюзи вертикальные, жалюзи рулонные, увлажнитель воздуха, микшерный пульт, проигрыватель, моноблок, видеокамера, цифровая камера, хромакей, светопоглощающий флаг черный, отражатель, октобокс, софтбокс, штатив, хейзер, набор для съемки, телевизор, ноутбук, компьютер, карты памяти для фото, петличные микрофоны.

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования, специалист по образовательным программам (для подбора дополнительного материала, создания интерактивных упражнений в специальных редакторах).

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю модуля, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Планируемые результаты

В результате успешного освоения каждого модуля планируются следующие изменения в знании, понимании и деятельности обучающихся:

- обучающиеся знают и различают ключевые этапы развития киноискусства и телевидения, что поможет учащимся понять контекст своей будущей профессии.
- обучающиеся знают принципы построения сюжета и сценарной структуры, что важно для создания качественного визуального контента.

- обучающиеся владеют базовыми знаниями о работе с различными типами камер и светотехники, что является необходимым для выполнения операторских задач.
- обучающиеся изучили программное обеспечение для монтажа, что позволит им понимать процесс постпродакшна.
- обучающиеся получили опыт участия (при очном варианте реализации программы) в практических занятиях по съемке различных форматов (игровое кино, документальное кино, телевизионные программы), что даст возможность применять теоретические знания на практике.
- обучающиеся получили опыт работы над созданием собственных короткометражных фильмов или видеопроектов, что позволило развить навыки командной работы и креативного мышления.
- обучающиеся способны мыслить образами и создавать изобразительное решение для фильмов, что является основой операторского мастерства.
- обучающиеся освоили методы создания выразительных и эмоциональных кадров, что поможет в дальнейшем при съемке различных жанров.
- обучающиеся способны анализировать и оценивать визуальные произведения, что важно для формирования собственного стиля.
- обучающиеся получили знания и навыки, необходимые для успешной сдачи вступительных экзаменов на специальность "Кинооператорство".
- обучающиеся создали / оптимизировали портфолио работ, которое будет включать выполненные проекты и практические задания, что повысит шансы на поступление.
- обучающиеся поддерживают уважительную, доброжелательную творческую атмосферу в команде, уважают плоды своей и чужой творческой деятельности;
- обучающиеся способны интегрировать традиционные духовные ценности в свои творческие проекты, осознавая их значимость в контексте современного общества.
- обучающиеся стремятся к саморазвитию, овладению новыми актуальными навыками, активной творческой деятельности и самостоятельному творческому поиску.

Для достижения обозначенных результатов в рамках настоящей программы необходимо изучение следующих дисциплин (модулей):

Азбука кино (12 часов)

Сценарное мастерство (12 часов)

Операторское мастерство (8 часов)

Введение в специальность (8 часов)

Практикум по созданию портфолио (8 часов)

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Азбука кино**

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	История кино. Часть 1.	2	-	2	Линия событий
2.	История кино. Часть 2.	2	-	2	Линия событий. Тестирование.
3.	Жанры кино.	2	-	2	Интеллект- карта. Тестирование.
4.	Анимация.	2	-	2	Беседа
5.	Особенности кино как искусства.	2	-	2	Беседа
6.	Киноязык	2	-	2	Беседа. Тестирование.
	ИТОГО (общее количество часов)	12	-	12	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары / видеолекции					
7.	История кино. Часть 1.	2	-	2	Линия событий
8.	История кино. Часть 2.	2	-	2	Линия событий. Тестирование.
9.	Жанры кино.	2	-	2	Интеллект- карта. Тестирование.
10.	Анимация.	2	-	2	Беседа
11.	Особенности кино как искусства.	2	-	2	Беседа
12.	Киноязык	2	-	2	Беседа. Тестирование.
	ИТОГО (общее количество часов)	12	-	12	

**Содержание программы дисциплины
Азбука кино**

1. История кино. Ч. 1.

1.1. Происхождение кино. Изобретение киноаппаратов и первых фильмов. Развитие немного кино и его влияние на культуру.

1.2. Появление звукового кино. Влияние звукового кино на индустрию.

2. История кино. Ч. 2.

1.1. Кино в эпоху цифровых технологий. Влияние цифровизации на производство и распространение фильмов.

1.2. Современные тенденции. Текущие тренды в киноиндустрии. Стриминг и независимое кино.

3. Жанры кино.

3.1. Исторически сложившиеся жанры: комедия, драма, трагедия.

3.2. Документальное кино. Разнообразие форм и стилей документального кино.

4. Анимация

4.1. Анимационные фильмы как особый жанр. Особенности профессии «Режиссер анимационного кино».

4.2. Анимационные фрагменты фильма как средство выразительности.

5. Особенности кино как искусства. Ч. 1.

5.1. Кино как синтетическое искусство. Взаимодействие различных искусств в кино (литература, живопись, музыка).

5.2. Нарратив и структура. Как строится сюжет в кино и его элементы.

6. Киноязык.

6.1. Визуальный стиль. Роль кинематографии в создании атмосферы. Звук и музыка. Влияние музыки на восприятие фильма. Монтаж. Влияние монтажа на ритм и восприятие истории.

6.2. Персонажи и актерская игра. Роль актеров и их интерпретация персонажей. Кинематографические техники. Использование различных техник для создания визуального повествования.

Учебный план дисциплины (модуля) *Сценарное мастерство*

Для реализации программы в офлайн-программе

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Этапы работы над сценарием полного метра и сериала.	1	1	2	Интеллект-карта
2.	Введение в драматургию. Ч. 1.	2	-	2	Интеллект-карта.
3.	Введение в драматургию. Ч. 2.	1	1	2	Интеллект-карта
4.	Жанры кино и сериалов.	1	1	2	Глоссарий

5.	Сценарии в медиа	1	1	2	Беседа
6.	Особенности киноиндустрии в России	2	-	2	Беседа
	ИТОГО (общее количество часов)	8	4	12	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекции-вебинары					
1.	Особенности киноиндустрии в России	2	-	2	Тестирование
2.	Жанры кино и сериалов	2	-	2	Интеллект-карта
3.	Этапы работы над сценарием полного метра и сериала.	2	-	2	Интеллект-карта
2.	Введение в драматургию. Ч. 1.	2	-	2	Тестирование
Воркшопы в микрогруппах					
3.	Введение в драматургию. Ч. 2.	-	2	2	Интеллект-карта
6.	Сценарии в медиа	1	1	2	Беседа
	ИТОГО (общее количество часов)	9	3	12	

Содержание программы дисциплины (модуля)

Сценарное мастерство

1. Этапы работы над сценарием полного метра и сериала

1.1. Структура и оформление сценарных записей. Логлайн. Синописис. Аннотация. Поэпизодный план. Сценарий. Заявка на сценарий.

1.2. Анализ примеров сценарных документов на короткометражные фильмы, полный метр, сериалов.

2. Введение в драматургию. Ч. 1.

2.1. Идея и концепт. Тезис и антитезис. Главные элементы структуры. Конфликт. Виды конфликтов.

2.2. Драматургия сцены. Диалоги.

3. Введение в драматургию. Ч. 2.

3.1. Протагонист и антагонист. Архетипы персонажей. Арки персонажей. Цели и мотивация.

3.2. Ансамбли персонажей. Подключение к персонажу. Драматургия сериала: пилот и посерийный план. Анализ примера посерийного плана.

4. Жанры кино и сериалов.

4.1. Вводная информация о жанрах. Драма. Комедия. Ситком, однокамерная комедия, драмеди. Комедийные персонажи: типология. Детектив, триллер, фильм ужасов, фанатстика, фэнтези.

4.2. Особенности написания сериалов. Библия сериала.

5. Сценарии в медиа

5.1. Короткие и длинные видео в медиа. Музыкальные видео.

5.2. Сценарии для видеопублицистики. Социальные видео.

6. Особенности киноиндустрии в России

6.1. Тенденции в киноиндустрии России. Конкурсы, фестивали и питчинги.

6.2. Особенности современной государственной культурной политики Российской Федерации в киноиндустрии. Государственные программы по поддержке развития отечественной киноиндустрии.

Учебный план дисциплины (модуля) *Операторское мастерство*

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Введение в операторское мастерство.	2	-	2	Конспект
2.	Выразительные средства кинооператора	2	-	2	Визуальный конспект. Интеллект-карта.
3.	Освещение и цвет в кино.	2	-	2	Интеллект-карта
4.	Съемочная техника. Практикум.	-	2	2	Лабораторная работа.
	ИТОГО (общее количество часов)	6	2	8	

Учебный план дисциплины (модуля) *Операторское мастерство*

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
	Вебинары-лекции				
1.	Введение в операторское мастерство.	2	-	2	Конспект

2.	Выразительные средства кинооператора	2	-	2	Визуальный конспект. Интеллект-карта.
3.	Освещение и цвет в кино.	2	-	2	Интеллект-карта
Воркшопы в микрогруппах					
4.	Съемочная техника. Практикум.	-	2	2	Лабораторная работа.
	ИТОГО (общее количество часов)	6	2	8	

Содержание программы дисциплины (модуля)

Операторское мастерство

1. Введение в операторское мастерство

- 1.1. Роль оператора в создании фильма.
- 1.2. Основные понятия и термины.

2. Выразительные средства кинооператора

2.1. Кадр и его композиция. Правило третей. Золотое сечение. Симметрия и асимметрия. Ракурс и его виды. Нормальный ракурс. Высокий ракурс. Низкий ракурс.

2.2. Крупность плана и его виды. Общий план. Средний план. Крупный план. Деталь. Движение камеры. Панорамирование. Наезд и отъезд. Тревеллинг. Трекинг.

3. Освещение и цвет в кино.

3.1. Виды освещения. Ключевое освещение. Заполняющее освещение. Контровое освещение. Источники света и их характеристики. Естественное освещение. Искусственное освещение.

3.2. Цвет в кино. Цветовая гамма и ее влияние на восприятие. Цветовые схемы и их применение.

4. Съемочная техника. Практикум.

4.1. Виды камер и их особенности. Пленочные камеры. Цифровые камеры. Объективы и их характеристики. Фокусное расстояние. Диафрагма резкости.

4.2. Упражнения на композицию кадра. Упражнения на композицию кадра. Упражнения на работу с ракурсами. Упражнения на работу с освещением. Упражнения на работу с цветом.

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Введение в специальность**

Для реализации программы в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Введение в профессию кинооператора	2	-	2	Тестирование
2.	Основы съемочного процесса	2	-	2	Тестирование
3.	Постпродакшн и монтаж	-	2	2	Практическое задание
4.	Этические аспекты и профессиональные стандарты	2	-	2	Тестирование
ИТОГО (общее количество часов)		6	2	8	

Для реализации программы в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Вебинары-лекции					
1.	Введение в профессию кинооператора	2	-	2	Тестирование
2.	Основы съемочного процесса	2	-	2	Тестирование
3.	Этические аспекты и профессиональные стандарты	2	-	2	Тестирование
Воркшоп					
4.	Постпродакшн и монтаж	1	1	2	Практическое задание
ИТОГО (общее количество часов)		7	1	8	

**Содержание программы дисциплины
Введение в специальность**

1. Введение в профессию кинооператора

- 1.1. Обзор профессии, роль кинооператора в создании фильма.
- 1.2. Краткий экскурс в развитие профессии. Ключевые фигуры и их вклад.

2. Основы съемочного процесса

- 2.1. Подготовка к съемке. Сценарий, раскадровка, планирование съемок.
- 2.2. Основные приемы и методы съемки (план, ракурс, движение камеры). Работа с актерами.

3. Постпродакшн и монтаж

- 3.1. Основы монтажа. Знакомство с процессом, основные программы.
 3.2. Звуковое оформление. Основные приемы работы со звуком.

4. Этические аспекты и профессиональные стандарты

- 4.1. Этика кинооператора. Профессиональные нормы, работа в команде.
 4.2. Безопасность на съемочной площадке. Основные правила безопасности при работе с оборудованием.

Учебный план дисциплины (модуля) Практикум по созданию портфолио

Для реализации в офлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Понятие портфолио. Цели и задачи.	2	-	2	Тестирование
2.	Выбор работ для портфолио.	1	1	2	Тестирование
3.	Требования к оформлению портфолио	2	-	2	Тестирование
Индивидуальные консультации					
4.	Практическая работа над портфолио	1	1	2	Портфолио
ИТОГО (общее количество часов)		6	2	8	

Для реализации в онлайн-формате

№ п/п	Название учебных модулей, разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
Лекция-вебинар / Видеолекция					
1.	Понятие портфолио. Цели и задачи.	2	-	2	Тестирование
2	Требования к оформлению портфолио	2	-	2	Тестирование
Воркшоп в мини-группах					
2.	Выбор работ для портфолио.	1	1	2	Практическое задание
Индивидуальные консультации					
4.	Практическая работа над портфолио	1	1	2	Портфолио
ИТОГО (общее количество часов)		6	2	8	

Содержание программы дисциплины (модуля) Практикум по созданию портфолио

1. Понятие портфолио. Цели и задачи.

1.1. Цели и задачи портфолио. Роль портфолио в профессиональной деятельности оператора.

1.2. Структура и содержание портфолио. Основные разделы и их значение.

2. Требования к оформлению портфолио

2.1. Дизайн и презентация. Рекомендации для оформления профессионального и визуально привлекательного портфолио.

2.2. Использование цифровых платформ. Обзор онлайн-платформ для размещения портфолио. Требование к информативности описания работ в портфолио.

3. Выбор работ для портфолио

3.1. Критерии и стратегии выбора работ. Отражение индивидуального стиля и навыков оператора.

3.2. Разнообразие жанров. Включение различных жанров (игровое кино, документалистика, реклама) для демонстрации универсальности.

4. Практическая работа над портфолио

4.1. Создание, анализ, совершенствование портфолио.

4.2. Подготовка к возможным вопросам о проектах и процессе их создания.

Календарный учебный график

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
По мере формирования групп		-	-	-	-

Оценочные и методические материалы

Механизм оценивания образовательных результатов

1. Уровень теоретических знаний

В связи с практической ориентированностью программы, теоретические знания обучающихся измеряются в основном в интерактивных форматах (тесты, дидактические интерактивные презентации, составление интеллект-карт). Такой формат измерения теоретических знаний способствует вовлечению обучающихся, снижению уровня стресса и снятию тревожности.

При этом в результате анализа статистики выполнения заданий на усвоение теоретического материала, преподаватель может выделить следующие уровни:

Начальный уровень:

Студенты могут назвать основные термины и понятия, связанные с дисциплиной.

Учащиеся имеют общее представление о предметах и их значении в кинооператорстве, но не могут объяснить их взаимосвязь.

Средний уровень:

Студенты способны объяснить основные концепции и принципы, связанные с профессиональной деятельностью кинооператора.

Учащиеся могут приводить примеры и описывать процессы, но их понимание может быть поверхностным.

Продвинутый уровень:

Студенты демонстрируют глубокое понимание теоретических основ, могут анализировать и интерпретировать информацию.

Учащиеся способны связывать теоретические знания с практическими аспектами звукорежиссуры, приводя аргументированные примеры.

Экспертный уровень:

Студенты могут критически оценивать и обсуждать сложные концепции, связанные с дисциплинами.

Учащиеся способны разрабатывать собственные теории и подходы, основываясь на полученных знаниях.

2. Уровень практических навыков и умений.

Начальный уровень:

Студенты могут выполнять простые задания, связанные с практическим применением теории, но нуждаются в значительной помощи.

Учащиеся демонстрируют базовые навыки работы с оборудованием и программным обеспечением, но не могут выполнять задачи самостоятельно.

Средний уровень:

Студенты способны выполнять стандартные практические задания с минимальным контролем со стороны преподавателя.

Учащиеся демонстрируют уверенность в использовании оборудования и могут выполнять основные методы работы кинооператора.

Продвинутый уровень:

Студенты могут эффективно применять полученные знания и навыки в реальных проектах, демонстрируя самостоятельность и креативность.

Учащиеся способны решать нестандартные задачи и адаптировать методы работы в зависимости от условий.

Экспертный уровень:

Студенты могут разрабатывать и реализовывать сложные проекты, применяя инновационные подходы и технологии.

Учащиеся способны обучать других, делаясь своими знаниями и опытом, а также критически оценивать результаты своей работы и работы других.

Формы подведения итогов реализации программы

Исходя из специфики предметной области, а также целей и задач программы, можно рекомендовать следующие формы оценки сформированности необходимых компетенций.

Тестирование:

Проведение тестов на знание теоретических основ и практических навыков в области слухового кинооператорства.

Практические занятия:

Открытые занятия и мастер-классы, на которых студенты демонстрируют свои навыки работы с оборудованием и программным обеспечением.

Проектные работы:

Разработка и защита индивидуальных или групповых проектов, связанных с темами курса, что позволяет оценить креативность и способность применять полученные знания на практике.

Оформление портфолио:

Составление портфолио, в которое входят работы студентов, результаты тестов, отзывы преподавателей и другие документы, отражающие их достижения.

Анкетирование и рефлексия:

Проведение анкетирования среди студентов для сбора обратной связи о процессе обучения и их личных достижениях, а также рефлексия по итогам курса.

Дневники достижений:

Ведение дневников, в которых студенты фиксируют свои успехи, достижения и области для улучшения, что способствует саморефлексии и самооценке.

Эти формы подведения итогов помогут объективно оценить уровень подготовки студентов, выявить их сильные и слабые стороны, а также наметить дальнейшие пути развития и обучения в области кинооператорства.

Методическое обеспечение

Основные критерии отбора содержания:

- единство развития, обучения и воспитания;
- систематичность и последовательность;
- доступность;
- наглядность;
- взаимодействие и сотрудничество;
- актуальность;
- комплексный подход.

Большая часть содержания должна быть ориентирована на формирование практических навыков работы с оборудованием и программным обеспечением.

Необходимо включать задания и упражнения, максимально приближенные к реальным производственным ситуациям. Также следует обеспечить логичные межпредметные связи между дисциплинами.

Основные технологии и методы

Основной технологией обучения по программе выбраны технологии практико-ориентированного обучения.

Применяются также следующие подходы:

Модульное обучение:

Разделение курса на модули, каждый из которых посвящен определенной теме (например, введение в специальность, сценарное мастерство, операторское мастерство и т.д.).

Каждому модулю предшествует вводная лекция и завершается итоговым тестированием.

Интерактивные методы:

Использование игровых методов, ролевых игр и симуляций для повышения вовлеченности студентов.

Проведение обсуждений и дебатов по актуальным вопросам кинооператорства.

Практическое обучение (при очной реализации программы):

Занятия в студиях фото- и видеопроизводства с использованием профессионального оборудования.

Проведение мастер-классов с приглашенными специалистами из индустрии.

Проблемное обучение (при дистанционной реализации программы):

Проведение микрогрупповых и индивидуальных консультаций с разбором проблемных вопросов, развернутой обратной связью по портфолио слушателей, выполненным работам.

Рекомендуемые форматы проведения занятий

Лекции и вебинары-лекции

Теоретические занятия, на которых преподаватель излагает основные концепции и принципы операторской работы.

Практические занятия

Упражнения и задания, направленные на отработку практических навыков работы с оборудованием и программным обеспечением.

Воркшопы в микрогруппах

Обсуждение тем, связанных с курсом, с акцентом на взаимодействие студентов и обмен мнениями.

Список литературы

1. Краевская, Н.Ю. Основы операторского мастерства. Москва: Издательство "Кино", 2019. 256 с.
2. Михайлов, А.В. Технология кино и телевидения: Учебное пособие для студентов. Санкт-Петербург: Питер, 2020. 312 с.
3. Сидоренко, В.И., Криволицкий, Ю.В. Кинооператорство: Теория и практика. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 298 с.
4. Тихонов, И.П. Свет и цвет в кино. Екатеринбург: УрФУ, 2018. 244 с.
5. Бондаренко, А.В. Структура и язык кино. Москва: Высшая школа экономики, 2022. 310 с.
6. Лебедев, С.А., Петрова, М.В. Современные технологии в кинооператорстве. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2021. 220 с.
7. Кузнецов, Д.И., Гусева, И.А. Кинематографические приемы: Учебное пособие. Казань: Казанский университет, 2020. 275 с.
8. Романов, Е.С., Сидорова, Т.Н. История кинооператорского искусства. Москва: Эксмо, 2019. 300 с.
9. Федоров, А.Н., Шевченко, О.В. Основы визуального восприятия в кино. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. 230 с.
10. Яковлев, И.П., Зайцева, Н.А. Кинооператор и его роль в создании фильма. Санкт-Петербург: Летний сад, 2022. 280 с.