

**Образовательное частное учреждение
Дополнительного профессионального образования «Центр
компьютерного обучения «Специалист» Учебно-научного центра при
МГТУ им. Н.Э. Баумана»
(ОЧУ «Специалист»)**

123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 11, строение 2, помещение I, комната 11

ИНН 7701257303, ОГРН 1037739408189

Утверждаю:
Директор ОЧУ «Специалист»

Т.С. Григорьева/
10 октября 2018 года

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Как снять постановочный фильм. Секреты
большого кино у вас дома»**

город Москва

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством об образовании.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане.

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании Российской Федерации.

Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499.

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно.

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются образовательной организацией самостоятельно.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается организацией.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Аннотация. Расширить базовое представление о приемах и творческих возможностях создания фильма как творческого авторского произведения.

1. Цель программы:

В результате прохождения обучения выработать у слушателей практические навыки более сложных технических приемов, более глубокого понимания творческих нюансов, более свободного и эффективного использования профессионального арсенала, используемого крупнейшими мастерами и студиями.

Совершенствуемые компетенции

№	Компетенция	Направление подготовки
		ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1004
		Код компетенции
1	способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1
2	способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	ПК-2
3	способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	ПК-3

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями:

1) профессионального стандарта «Графический дизайнер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.01.2017 № 40н

№	Компетенция	Направление подготовки
		Трудовые функции (код)
1	Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	A/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

2) профессионального стандарта «Специалист по техническим процессам художественной деятельности» (Утвержден в Минюсте России от 8 сентября 2014 года N 611н

Компетенция	Направление подготовки
	Трудовые функции (код)

Проектирование, изготовление и реализация художественно-дизайнерских решений	Е/01.5 Проектирование художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового характера, Е/02.5 Проектирование, изготовление и реализация дизайнерских проектов
--	--

Планируемый результат обучения:

После окончания обучения Слушатель будет знать:

- Сложные технические приемы
- Глубокое понимание творческих нюансов
- Свободное и эффектное использование профессионального арсенала

После окончания обучения Слушатель будет уметь:

- Подбирать литературную основу для будущего фильма, разрабатывать выигранный и интересный сценарий
- Организовывать весь процесс создания фильма при минимизации затрат и максимальной эффективности работы
- Применять профессиональные приемы съемки и обработки изображения для создания красивой эффектной картинки
- Понимать возможности и приемы озвучания фильма
- Эффективно использовать различные инструментарии для создания фильмов в определенных специфических направлениях и эстетике (музыкальный клип, свадебный фильм, рекламный ролик и др.)
- Видеть перспективы и пути коммерчески успешной реализации кинопроектов различного уровня

Учебный план:

Категория слушателей: продвинутые видеолюбители с потребностью в творческой самореализации, сотрудники студий и компаний, заинтересованные в создании качественного художественного видеоконтента. Начинающие клипмейкеры, операторы, ищущие возможности развития. Все, кто хочет понимать, как создается и продвигается хорошее кино.

Требования к предварительной подготовке: Успешное окончание курса «Как создать фильм: от сценария до монтажа. Базовый курс.», или эквивалентная подготовка, навыки работы с видеокамерой

Срок обучения: 14 академических часов (аудиторных).

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма обучения может быть изменена и/или дополнена.

Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня.

№ п/п	Наименование модулей по программе	Общая трудоемкость (акад. часов)	Всего ауд. ч	В том числе		СРС, ч	Форма ПА ¹
				Лекций	Практических занятий		
1	Модуль 1. Общее представление о постановочном кинематографе	4	4	2	2	0	Практическая работа
2	Модуль 2. Подготовка к съемкам и производство фильма	4	4	2	2	0	Практическая работа
3	Модуль 3. Работа творческой группы	4	4	2	2	0	Практическая работа
4	Модуль 4. Особенности творческой съемки, спецэффекты и приемы	4	4	2	2	0	Практическая работа
5	Модуль 5. Звуковое решение фильма	4	4	2	2	0	Практическая работа
6	Модуль 6. Продвижение и развитие	4	4	2	2	0	Практическая работа
	Итого:	24	24	12	12	0	
	Итоговая аттестация	портфолио					

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от общего количества часов.

Форма Промежуточной аттестации – см. в ЛНА «Положение о проведении промежуточной аттестации слушателей и осуществлении текущего контроля их успеваемости» п.3.3.

2. Календарный учебный график

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на объекты.

Неделя обучения	1	2	3	4	5	6	7	Итого часов
	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	
1 неделя	-	8	-	8	-	-	-	16
СРС	-	-	-	-	-	-	-	0
2 неделя	-	-	-	8ИА	-	-	-	8
СРС	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого:	-	8	-	16	-	-	-	24
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (портфолио)								

¹ ПА – промежуточная аттестация.

3. Рабочие программы учебных предметов

Модуль 1 . Общее представление о постановочном кинематографе

- Художественное кино. Драматургическая основа. Откуда берется интересный сценарий.
- Направления и эстетика кинематографа. Концептуальное искусство. Арт-хаус и мейнстрим.
- Особенности малых форм и отдельных видов творческого кинематографа. Рекламный фильм, музыкальный клип, социальная реклама и другие формы.
- Анимационное кино. Особенности драматургии и выразительности.
- Смешанная авторская техника и отдельные приемы. Таймлапс, съемочные спецэффекты, компьютерная графика и другие направления.

Модуль 2 . Подготовка к съемкам и производство фильма

- Структура производства и оборудование разного уровня. Распределение функций и времени производства по этапам. Подбор и оптимизация творческой группы и технического персонала, актеров и помощников.
- Пространство съемки. Павильон и декорации. Подбор природы.
- Оборудование мультстудии. Производственные циклы для разных видов анимационных фильмов. Профессии и особенности создания анимационного кино.

Модуль 3 . Работа творческой группы

- Движение от идеи к реализации. Сценарная и режиссерская работа. Раскадровка и экспликация.
- Постановочная группа как творческий центр создания фильма.
- Подбор актеров и работа с ними. Типажи, амплуа и виды персонажей.
- Работа актера над ролью. Действенный анализ, системы и приемы игры, пластический язык.
- Направления художественной работы. Стиль и принципы оформления. Работа художников по свету, декорациям, костюмам и др. Роль консультантов и редакторов.

Модуль 4 . Особенности творческой съемки, спецэффекты и приемы

- Использование спецэффектов, особых комбинированных видов съемок и компьютерной графики.
- Художественный свет, фильтры, постобработка материалов, комбинированные съемки, специальные виды проекции и досъемки.
- Специфика работы и особенности выразительности в малых формах: музыкальный клип, рекламный фильм, короткометражка.
- Принципы покадрового движения и специфика создания мультфильма

Модуль 5 . Звуковое решение фильма

- Художественные возможности озвучания. Направления, выразительные средства и свойства звукового оформления. Разработка звуковой мизансцены.
- Оборудование и технологии для записи и монтажа звука.
- Музыкальное сопровождение: подбор и анализ произведений, взаимодействие с композитором, формирование музыкального образа фильма.

- Голос как инструмент озвучания: голосовой грим, обработка, особенности записи и дубляжа.
- Звуковые спецэффекты, синтез звуков, и работа в специализированных программах.

Модуль 6 . Продвижение и развитие

- Фильм как коммерческий проект. Аспекты расчета, анализа и оценки работы.
- Выход на рынок и реализация творческого проекта. Оценка конкурентоспособности проекта и готового фильма. Исследование трендов.
- Возможности развития творческого потенциала. Специальные техники повышения креативности. Приемы и возможности профессионального саморазвития, анализа собственных отснятых материалов и работ мастеров.
- Фестивали, конкурсы и другие средства продвижения.
- Ориентиры в истории кино - имена и фильмы.
- Перспективы индивидуального развития и обсуждение частных задач слушателей.

4. Организационно-педагогические условия

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной профессиональной программы:

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет;

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению дополнительной профессиональной программы:

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы.

4. Формы аттестации и оценочные материалы

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме в соответствии с учебным планом.

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.

Промежуточная аттестация по данному курсу проводится в форме выполнения практических работ, к итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все практические работы.

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале («зачтено/незачтено»).

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.

Итоговая аттестация проводится по форме представления учебных проектов и/или подготовки портфолио.

Промежуточная аттестация:

1. Что такое таймлапс?
2. Что такое пространство съемки?
3. Что такое раскадровка?
4. Какие принципы покадрового движения?
5. Какое оборудование для записи монтажа звука?
6. Какие специальные техники повышения креативности?

Итоговая аттестация по курсу:

Определиться с концепцией, подходом, стилем, формой и структурой. Все сценарии, независимо от типа, имеют схожую структуру, которую можно изложить в следующих пунктах:

1. **Экспозиция** — описание места и времени действия, знакомство с главными героями.
2. **Завязка** — начало действия, проявление поступков героев. Зарождение конфликта между ними, между героем и обществом, между героем и природой и т.д.
3. **Развитие действия** — в полной мере раскрываются все события, в которых участвуют персонажи, через их поступки яснее проявляются черты характера и взаимоотношения, напряжение растёт, усиливается драматизм ситуации.
4. **Кульминация** — самый напряженный и волнующий момент. Происходит «пробуждение» героя, осознание истинной сути событий или какой-то неожиданный поворот, который кардинально меняет отношение к раннее увиденному.
5. **Развязка** — итог раннее произошедшего конфликта, объяснение причин, породивших его.

Раскидайте эпизоды в соответствии с этим планом и особенно тщательно продумайте, что потенциально может стать кульминацией и финалом. В сценарии и документального, и игрового фильмов конфликт всегда должен быть персонализирован и выражен в образах конкретных людей. Подумайте, сможет ли ваш герой раскрыть неожиданную точку зрения по заданной теме, выдать интересную оценку. О характере персонажей зритель должен судить не по описаниям, а по поступкам и поведению в различных ситуациях.

Создайте черновой сценарий

Теперь, когда вы познакомились с местом и героями, собрали огромное количество информации и структурировали историю, можно максимально подробно её описать. Конечно, необходимо учитывать специфику вашего фильма и метода работы. Если это научно-популярный или телевизионный проект, то без подробного сценария с поккадровым описанием реплик и действий вам не обойтись. Если же камера наблюдает за героем в течение длительного времени, то едва ли вы вообще дойдете до этапа написания сценария.

Важно помнить, что в сценарии нет места различным авторским отступлениям. Вы должны четко и емко передать свои мысли, конфликты и действия персонажей.

Можно оформить свои идеи по типу [режиссерского сценария](#), сократив количество столбцов до двух: в левой колонке — видеоряд, в правой — звук или дикторский текст.

Пример из книги Алана Розенталя «Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес»:

Видеоряд	Аудиоряд
Ипподром Аскот.	Когда-то это был спорт королей.
Загон для лошадей.	Люди приходили, потому что у них было состояние, свободное время и красивая любовница.
Элегантно одетая публика наблюдает бега.	
Простолюдины и рабочие в джинсах и заношенных футболках, с пивом и гамбургерами.	Теперь спорт королей стал досугом пролетариев.

Еще один пример подобного типа сценария: