

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к рабочей программе дисциплины
«ФОТОМАСТЕРСТВО**»** для студентов направления 51.03.02 Народная художественная культура Профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» (заочная форма)

Ростов-на-Дону

2022 г.

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**

1. Типовые материалы для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к промежуточной аттестации в 1 семестре:

1. Основные законы, приемы и средства фотокомпозиции.

2. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

3. Выразительные средства фотоискусства.

4. Закон контрастов и его применение в фотографии.

5. Понятие «ритм» в фотографии.

6. Замкнутая и разомкнутая композиция

7. Симметрия и равновесие в фотографии.

8. Иерархия объектов съемки.

9. Способы организации зрительского внимания в кадре.

10. Способы передачи пространства в кадре.

Примерные вопросы для промежуточной аттестации во 2 семестре:

1.Основные элементы светового рисунка и их роль в фотографии.

2.Понятие «эффект освещения».

3.Виды освещения на натуре и в павильоне.

4.Основные схемы света.

5. Виды тонального решения снимка.

6. Факторы, характеризующие тональность фотоснимка.

7. Контраст и пропорции различных тонов в кадре.

8. Световой рисунок и тональность снимка.

9. Возможности тонального решения снимка и технические пораметры фотоматериалов.

10. Светлая тональность – эстетические и технические характеристики

Примерные вопросы к промежуточной аттестации в 3 семестре:

1. Тип и типичность как эстетические категории.

2. Композиция как пространственно-временная структура произведения.

3. Пространство и время на фотоснимке.

4. Момент съемки и его значения для воплощения творческого замысла.

5. Способы передачи движения в фотографии.

6. Понятие «динамики» в фотографии.

7. Основы зрительного восприятия изображения

8. Сюжетный и изобразительный центр фотоснимка.

9. Фотография как предтече новых техногенных искусств.

10.Фотография как вид изобразительного искусства.

Примерные вопросы к промежуточной аттестации в 4 семестре:

1.Репрезентативная фотография.

2.Влияние географических особенностей местности на художественный строй пейзажа.

3.Способы выделения главного элементы в пейзаже.

4. Особые приемы фотосъемки в пейзажной фотографии.

5.Особенности фотосъемки сельского и городского пейзажа.

6.Съемка архитектуры.

7.Природные явления в пейзаже.

8.Цветообразующие элементы в пейзаже.

9.Синтез пейзажа и других жанров художественной фотографии.

10.Сферы использования и функции фотографического пейзажа.

11. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.

12. Виды натюрмортов.

13. Становление и развитие фотографического натюрморта.

14. Творческий прием «человек без человека».

15. Функции натюрморта и его использование.

16. Схемы освещения натюрморта.

17. Особенности съемки прозрачных и бликующих объектов.

18. Техника съемки натюрморта.

19. Оптика и приспособления для съемки натюрморта.

20.Способы передачи формы, фактуры, цвета предметов.

21. Фотографирование натюрморта в естественной среде.

22. Портрет как жанр фотографического искусства.

23. Специфические особенности фотографического портрета.

24. Основные этапы развития портретной фотографии.

25. Виды фотографического портрета.

26. Выявление индивидуального и типического в облике портретируемого.

27. Значение позы, жеста, движения модели.

28. Сеанс съемки.

29. Возможности грима и его использование.

30. Особенности съемки автопортрета.

2.2 Практическое задание

Ко всем аттестациям обучающиеся предоставляют творческие задания (портфолио).

1. **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.**

Тема 1. История фотографии. Фотокомпозиция

Изобретения, предшествовавшие фотографии. Ньепс, Дагерр, Тальбот. Фотография с середины 19 века до начала 20 века. Влияние техники на поиск выразительных средств языка фотоискусства. Техника пор третной фотографии. Развитие с 19 века до середины 20в. Художники фотография. Пикториализм. Русская   пикториальная   фотография. Возможности   фотографии   как документального искусства. Русские и советские фотомастера начала 20 в. Фотография США на рубеже веков. Камера «Кодак». «Непосредственая» фотография. Появление алоформатной леночной камеры. Репортажный метод съемки –новый подход к фотоискусству.

Художественная и журнальная фотография в СССР до войны. «Журнал СССР на стройке» Великая Отечественная война и Вторая Мировая война в фотографиях.

Поиск выразительных возможностей документа в СССР в послевоенное время. Журналистская и любительская фотография СССР 60-80 х гг.

Современные течения в фотоискусстве.

Тема 2. Характер и виды освещения.

В фотографии условно, для удобства использования, свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий и световой акцент. Эта общепринятая градация довольно абстрактна.

Рисующий свет теоретически является главным и основным в композиции. Он выявляет форму предметов и детали объекта и всего сюжета, оставляя в тени одни элементы и выделяя другие. Это направленный свет, который в зависимости от замысла фотографа или условий съемки может быть как жестким, так и мягким. Осветители, дающие направленный свет, обычно ставят источник света не ближе полутора-двух метров к объекту съемки, но и не очень далеко. При естественном освещении роль рисующего света играет солнце или любое дневное освещение, проходящее через какой-либо проем. Например, окно, дверь, просвет между деревьями.

Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает. Заполняющий свет делает тени более светлыми и всегда является мягким.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света и служит для подсветки теней в необходимых местах. Он образуется небольшими источниками мягкого света. Также он применяется для создания местных бликов и рефлексов на различных отражающих деталях объекта съемки. В условиях фотопавильона их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

О контровом, или встречном, свете говорилось ранее. Он также создает так называемый световой контур. Чем ближе к фотоаппарату установлен источник света, тем шире становится полоса светового контура, и, наоборот, чем дальше расположен источник света от фотоаппарата, тем уже становится эта световая полоса.

Фоновый свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы как мягкого рассеянного, так и направленного света. Он служит для того, чтобы выделить объект съемки, создать разность освещения между ним и фоном. Например, если надо, чтобы объект был на девственно-белом фоне, фон освещают сильнее, чем объект — как это принято при съемках на документы. Если нужно выделить объект на сером или цветном фоне, то фон освещают меньше, чем основной объект.

Цвет фона не должен резко контрастировать с цветом лица, если только такой контраст не является задумкой фотографа.

Световой акцент

Узкий пучок жесткого или мягкого света направляется на тот участок объекта, который необходимо подсветить. Это освещение очень часто использовалось в фильмах середины прошлого века, когда в луче света были только одни глаза актера, а все другое скрывалось в полумраке.

Тема 3. Фото и видеооборудование.

В большинстве видеороликов, в том числе в комбинированных, которые занимают количественно наибольшую долю, производственный процесс включает видеосъемку.

В профессиональной видеосъемке используется следующее основное оборудование:

* — видеокамера;
* — штатив;
* — микрофон;
* — осветительное оборудование (активное и пассивное);
* — тележки;
* — краны и др.

Видеокамера — это оптико-электронный прибор, предназначенный для фиксации (записи) динамичного изображения путем преобразования светового аналогового сигнала в цифровую информацию. Она является основным средством в работе видеооператора.

Как правило, обязательным элементом видеокамеры является объектив с изменяемым фокусным расстоянием — панкра- тический объектив. Для того чтобы фокусное расстояние могло изменяться, линзы в объективе перемещаются относительно друг друга.

Диафрагма позволяет регулировать световой поток, проходящий через объектив, светочувствительный элемент — матрица — преобразует световую энергию в электрическую и кодирует изображение.

В камеру встроен видоискатель и откидной поворотный монитор. Чаще оператор пользуется монитором. Но в тех случаях, когда на монитор камеры падает направленный свет и отражается в глаза оператору либо объект съемки освещен контровым светом (при котором источник света расположен за объектом съемки и освещает его сзади), по монитору оператору сложно правильно определить экспозицию, т. е. понять, хорошо ли освещен главный объект в кадре.

Видоискатель, как и монитор, используется для контроля границ кадра и экспозиции. Термином «кадр» в данном случаем мы называем ограниченный фрагмент отображения окружающей среды, который проецируется на светочувствительный элемент оптико-электронного прибора (видео- или фотокамеры).

Камера обязательно имеет батарейный отсек для съемной аккумуляторной батареи.

Видеокамера имеет оптический трансфокатор — устройство, которое служит для изменения фокусного расстояния объектива и масштабов изображения, т. е. для оптического приближения или удаления снимаемых объектов. Нажатие трансфокатора в сторону буквы *Т* *(Tele* — «далеко»), приближает объект, увеличивает план, дает возможность визуально «наехать» на объект, а в сторону буквы *W* *(Wide* — «широкий») — увеличивает угол съемки, делает планы более общими, визуально отдаляет объект[[1]](https://studme.org/366253/zhurnalistika/oborudovanie_videosemki#gads_btm).

К камере можно подключить радиомикрофон, который чувствителен только к источнику звука, находящемуся вблизи от него, и использовать его для записи реплик снимаемого персонажа.

К основным характеристикам видеокамеры относятся: минимальная освещенность, при которой возможна качественная съемка (измеряется в люксах, определяется светосилой объектива, размером матрицы и фокусным расстоянием / (мм) объектива), возможности оптической трансфокации и размер видеозаписи в пикселях.

В профессиональных видеокамерах, как и в фотокамерах, есть режимы ручной (*manual*) настройки баланса белого (MBVVQ и экспозиции, а также ручной регулировки выдержки и диафрагмы.

Носители, на которые производится запись кодированного видеосигнала, постоянно эволюционируют. На настоящий момент наиболее популярной является съемная память — флеш- карта.

Видео- и фотокамера — близкие по устройству оптико-электронные приборы, и каждый из них может использоваться для выполнения функций другого: современная видеоаппаратура может делать статичные снимки, а фотоаппараты — записывать видеоряд.

В учебных заведениях возможно и целесообразно (с точки зрения экономии бюджета), выбрать оснащение учебного процесса фотокамерами, на которые и снимать видео. Видеокамера в меньшей степени подходит для фотографирования, чем фотокамера для съемки видео.

Оптика, т. е. качество объективов, у фотоаппаратов, как правило, заметно лучше, чем у видеокамер такого же ценового диапазона. Размер матрицы у фотокамеры больше — это связано с тем, что стандартным разрешением для отображения изображения на экране считается плотность 72 *dpi,* а для печатной продукции — 300 *dpi.* То есть в пересчете на стандартную экранную плотность изображения средние фотокамеры легко могут снимать в формате 4*К,* т. е. изображение, которое в четыре раза превышает площадь стандартного видеоформата *Full HD.*

Наконец, фотокамера более компактна (без учета длиннофокусных объективов).

Если нужно записать чистый, хороший звук персонажа в кадре, то используется радиомикрофон.

Возможности подключения внешнего микрофона есть и у фотокамер. Некоторое отличие заключается в используемых разъемах для подключения микрофона. Фотокамеры имеют разъем *mini-jack* или (чаще) *micro-jack,* а видеокамеры — разъем *XLR. XLR* имеет ряд основательных преимуществ перед мини-джековым соединением.

В разъеме *XLR* три контакта, которые создают сбалансированную конфигурацию. Такая конфигурация удваивает амплитуду сигнала при прохождении от одного компонента к другому, повышая отношение сигнал/шум на 6 дБ, т. е. повышая качество звука, и защищает от шумовых наводок окружающей среды.

Кроме того, ХТЯ-разъемы имеют толстые и прочные контактные штырьки, защелкиваются при соединении обеих частей разъема и отличаются высокой надежностью, гарантируя связь при любых обстоятельствах съемки. Следовательно, качество получаемого звука в видеокамерах практически не может пострадать от плохого соединения.

Большинство указанных выше недостатков фотокамеры как средства видеозаписи либо уже компенсировано в более дорогих моделях, либо компенсируемо за счет подключения различных внешних устройств, например внешних рекордеров звука и даже видео. Но совокупная стоимость этих устройств в конечном итоге может превысить стоимость видеокамеры, к тому же их коммутация, соединение друг с другом, а затем и управление заметно осложнит работу видеооператора.

Штатив (лат. *starts* — «стоящий») — устройство для установки и закрепления фото- или видеокамеры в виде треножника с поворотной головкой. Штатив используется для фиксации фото- или видеокамеры с целью предотвращения восприятия камерой несанкционированного кинетического воздействия: дрожания рук, ветра и т. д.

Для видеосъемки обычно используется штатив с панорамной (а не шаровой) головкой, вращающейся только в горизонтальной плоскости, и способной двигаться в вертикальной плоскости. Несомненно, для рекламной съемки необходим штатив-трипод — треножник, обеспечивающий устойчивость камеры.

Видеоштатив, в отличие от фотоштатива, имеет поворотную рукоятку головки с левой стороны (камера направлена от оператора).

Любительский штатив для съемки профессиональной или полупрофессиональной камерой не подойдет: он слишком легкий, даже четырехкилограммовую видеокамеру будет держать с трудом, не говоря уже о фотокамере, тяжелый объектив которой заставит его «клевать носом».

Лучше, если две верхние секции будут выполнены в виде двух параллельных трубок с распоркой в средней секции и без распорки в нижней. Разложенный штатив должен доходить до уровня глаз, т. е. быть не ниже 170 см. Головка должна иметь возможность шаровой регулировки в горизонтальной плоскости, так как при съемке на натуре правильная установка горизонтального положения с помощью изменения длины ног существенно замедлит процесс съемки. Для контроля горизонтального положения на головке штатива (чаще и на корпусе) есть уровень.

При работе со штативом нужно помнить, что для изменения положения головки требуется, как правило, освободить ее от фиксатора с резьбовым соединением. До того, как закреплять на площадке штатива видеокамеру, нужно наработать умения по изменению положения головки штатива. Не нужно прилагать больших физических усилий при работе с фиксаторами, нужно помнить правило винта: фиксаторы с резьбой откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой стрелке. Для изменения положения любого конструктивного элемента штатива необходимо освободить его от фиксатора, а после произведенного изменения — вновь зафиксировать.

При работе со штативом в помещениях, где пространство ограничено и имеется много мебели (столов, стульев), не следует перемещать штатив с камерой в рабочем состоянии: можно задеть мебель и повредить штатив.

Раскладывая штатив, нужно при наличии места обеспечить максимальную площадь опоры ног (растяжка в этом случае находится горизонтально).

Осветительное оборудование будущему специалисту по рекламе уже известно по дисциплине «Техника и технологии рекламной фотографии». Конечно, при съемке видео не используется импульсный свет, кроме того, принципы освещения несколько иные в том случае, когда снимается движущийся объект; в остальном, особенно при съемке в студии, все то же самое, что и в фотографии.

Такое оборудование, как *слайдер* обеспечивает равномерное перемещение камеры в горизонтальной плоскости. При использовании на натуре слайдер можно установить на два штатива, но его длина обычно менее двух метров. Для чего он может реально пригодиться в учебном процессе, так это для съемки видео по технологии кукольной анимации, а также для некоторых видов студийной съемки.

Операторская тележка — средство для фиксации камеры и ее плавного перемещения в горизонтальной плоскости на натуре и в павильоне. Операторская тележка может устанавливаться на рельсы, а может быть оснащена обрезиненными колесами. В профессиональной практике и особенно студийной съемке наибольшее распространение получили тележки, движущиеся по рельсам, поскольку они обеспечивают наиболее плавное движение, а также точную повторяемость отрепетированных движений камеры. При съемках на натуре чаще используются тележки на колесах, поскольку прокладка рельсов возможна не везде и занимает много времени.

Операторский кран — более интересный прибор, так как он позволяет обеспечивать плавное перемещение камеры в пределах трехмерного пространства. Управление камерой осуществляется дистанционно.

Поскольку видео — это не только движущееся изображение, но еще и звук, рассмотрим основное звукозаписывающее оборудование. Звук — это воспринимаемые человеком колебательные движения частиц упругой среды, распространяющиеся в виде волн в газах, жидкостях или твердых телах. Характеризуется звуковая волна изменением во времени частоты и амплитуды сигнала. Графически звуковая волна описывается кривой, задающей зависимость амплитуды от времени. Частота основных колебаний определяет высоту звука. Амплитуда определяет мощность, силу звука.

Запись звука осуществляется с помощью микрофона.

Микрофон (греч. *микро* — «малый» + *фоне* — «звук») — прибор, улавливающий и преобразующий звуковые колебания в электрические для их усиления, записи или передачи на расстояние.

При записи звука важно сохранить вариации высоты звука и громкости. Поэтому информация кодируется перепадами амплитуды напряжения на выходе микрофона и частотой следования этих перепадов. Они характеризуются:

* — типом прибора;
* — частотой амплитуды;
* — чувствительностью;
* — направленностью;
* — отношением сигнала/шума.

Сегодня можно встретить несколько распространенных типов микрофонов: динамические, конденсаторные, электрет- ные, ленточные. Все они пригодны для профессиональной и любительской звукозаписи, но каждый вид имеет ряд технических особенностей, определяющих специфику применения в тех или иных обстоятельствах.

* 1. Динамический микрофон представляет собой мембрану, соединенную с проводником-катушкой, которая помещена в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Конструкция таких микрофонов очень надежна, устойчива к перегрузкам и физическим воздействиям. Звук воздействует на мембрану и приводит в движение проводник. Сигнал с микрофона — это очень слабый электрический ток, который создается в самом устройстве катушкой, двигающейся в поле постоянных магнитов. Ряд моделей уже в течение многих десятилетий остается в ранге индустриального стандарта. Характерный пример *Shure SM*-58 — универсальный микрофон для речи, вокала и инструментов, присутствующий в любой студии.
* 2. Ленточный микрофон — разновидность динамического. Вместо катушки в магнитном поле колеблется ленточка из металлической фольги. Особенность — точная передача звука, но при этом устройство в целом более хрупкое. Используется для записи дикторов — обладателей бархатных, насыщенных голосов, для записи акустических инструментов.
* 3. Конденсаторный микрофон представляет собой воздушный конденсатор, одна из обкладок которого поляризована постоянным током, другая является звукоулавливающей мембраной, которая, приближаясь и отдаляясь, передает часть этого тока в виде модулированного электрического сигнала. Это сложный, более хрупкий прибор. Для его работы требуется специальный усилитель сигнала с питанием 48 В. Поэтому конденсаторные микрофоны чаще используются в студии. Современные модели богаты дополнительными функциями: встроенными регуляторами чувствительности, направленности, фильтрами частот, предварительными усилителями и даже могут подключаться по *USB.* Последние набирают популярность у любителей, позволяя получить высокое качество без дорогих звуковых карт и обеспечивая гибкость, универсальность.

4. Электретный микрофон — разновидность конденсаторного. Сегодня электретные микрофоны наиболее распространены. В каждом мобильном телефоне есть как минимум один, а иногда и больше. На электретный микрофон тоже необходимо подавать дополнительное напряжение, но совсем небольшое. Это позволяет подключить микрофон практически к любому звуковому устройству. Это очень миниатюрные приборы с высоким качеством передачи звука. В профессиональной среде их применение сильно ограничено низкой перегрузочной способностью и изменчивостью тембра, но они незаменимы в качестве микрофонов-«петличек» и в компактных репортерских системах.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) микрофона — важнейший параметр, определяющий точность электрической копии и ее соответствие оригинальному звуку. Кривая АЧХ — это график, определяющий неравномерность воспроизведения тех или иных частот диапазона. Считается, что лучшая кривая — ровная линия, одинаковая для любой частоты, правильно передающая все нюансы звука. Однако на слух и для творческих задач это не всегда хорошо. Но чем более плоская АЧХ у микрофона, тем проще затем обработать запись до нужного результата. Диапазон воспринимаемых частот (иначе — рабочая частотная полоса) выражается в герцах (Гц) — количестве колебаний в секунду. Считается, что человек воспринимает звуковые колебания в диапазоне от 16 Гц до 20 000 Гц. В принципе, чем шире диапазон частот — тем лучше, но частотный диапазон человеческого голоса укладывается в пределы от 60 до 13 000 Гц. Поэтому если требуется микрофон только для записи дикторского голоса, то этого диапазона будет достаточно.

Чувствительность микрофона — это минимальная мощность звука, которую способен воспринимать микрофон. Поскольку колебания звуковой волны — это изменения давления, а микрофон преобразует изменения давления в электрический сигнал, то чувствительность измеряется в милливольтах на паскаль (мВ/Па). Чем больше это значение, тем выше чувствительность микрофона. Чувствительность микрофона измеряется также в децибелах (дБ).

Отношение сигнала к шуму показывает, во сколько раз сигнал сильнее, чем шум, производимый самим микрофоном в процессе работы, взаимодействия его элементов. Чем выше значение, тем лучше микрофон.

Направленность (кардиода) микрофона — это зависимость чувствительности микрофона от местоположения источника звукового сигнала.

Есть микрофоны, которые одинаково чувствительны к звуку, где бы ни находился его источник, — всенаправленные микрофоны.

Всенаправленные микрофоны имеют низкую чувствительность к дыханию, взрывным звукам речи, улавливают звуки, отражаемые помещением, т. е. не отсекают эхо, не обеспечивают акустическую изоляцию.

Однонаправленные микрофоны обладают избирательной чувствительностью к звуку в зависимости от того, в какой части сферы находится его источник и к какому типу относится однонаправленный микрофон.

Например, для записи в помещении подойдет микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Он имеет достаточно узкую зону чувствительности к звуку, источник которого находится перед ним (т. е. фактически сверху, если микрофон располагают внизу), почти нечувствителен к источникам, находящимся с боков (фактически — к голосам людей, которые находятся на том же уровне, что и говорящий, и к звуку, отражаемому стенами). Также он имеет зону чувствительности сзади (т. е. фактически снизу), что не влияет на запись основного голоса, так как в данном направлении источники каких-либо звуков присутствуют редко и эхо также практически не отражается. Таким образом микрофон этого типа обеспечивает максимальную среди подобных микрофонов акустическую изоляцию: защищает от ненужных звуковых волн и эффектов эха в помещении.

Похожие зоны чувствительности имеет и микрофон с супер- кардиоидной диаграммой направленности.

К специализированным устройствам относят остронаправленные микрофоны. Они бывают двух видов: параболические и «пушки». Первые, как правило, применяются для записи звуков природы, отдаленных шумов. Внешне похожи на миниатюрную спутниковую антенну: звуковые волны фокусируются параболическим зеркалом и попадают в его центр. «Пушки», наоборот, предназначены для отсечения максимума постороннего шума от недалеко расположенного объекта и часто используются репортерами при уличных интервью в виде ручных или накамерных. Представляют собой перфорированную трубку, в которой особое расположение отверстий способствует взаимоуничтожению посторонних шумов.

Если звук записывается синхронно со съемкой видео, то необходим не только микрофон, но и радиопередающая система. Миниатюрный микрофон-петличка подсоединяется к радиопередатчику, который будет находиться у персонажа, а приемник, который ловит сигнал, присоединяется к аудиоблоку видеокамеры посредством упомянутого выше разъема *XLR.*

В случае видеосъемки и звукозаписи в условиях высоких радиопомех можно использовать проводные «петлички», записывая звук на рекордер или диктофон непосредственно на персонаже.

Независимо от типа микрофона и способа записи оператор должен вести постоянный контроль качества сигнала. Не лишним будет запись чернового звука с площадки. При использовании нескольких микрофонов и при многокамерной записи необходима синхронизация всех устройств. Простейший способ — по хлопку в кадре — позволит затем значительно сэкономить время и силы на монтаже.

Если голоса записываются отдельно, то необходима студия звукозаписи или акустическая кабинка. Последнее проще, так как оборудовать нужно только небольшое по объему пространство. Совершенствование программных средств обработки записанного голоса позволяет достаточно эффективно удалять посторонние шумы, попавшие в запись. Но все же рекомендуется записывать чистый звук, без эха и посторонних шумов. Все шумы, если такая необходимость возникнет, можно добавить в процессе редактирования. Исходный же материал должен быть как в операционной — стерильным.

Если записывать звук (голос) в обычном помещении, то запись будет содержать шум, создаваемый аппаратурой (включая шум вентилятора внутри компьютера), шумы от источников, находящихся вне помещения, но проникающих в него, отраженные от стен и потолка звуковые волны, наведенные помехи от электромагнитных полей, создаваемых компьютерным оборудованием.

Отсюда вытекает, что основными функциями студии или акустической кабинки являются:

* 1) изоляция пишущего устройства — микрофона — от записи внешних посторонних, внестудийных шумов, в том числе создаваемых записывающей аппаратурой;
* 2) поглощения звуковых волн, исходящих от записываемого человека, предотвращение их отражения.

Микшерный пульт — важный элемент системы звукозаписи, но проще и дешевле обойтись без него, используя звуковой редактор при постобработке звука.

В каждом видеоролике, в котором присутствуют люди, обязательно есть фон, на котором происходит действие, — интерьер какого-либо помещения либо место вне помещения: море, пляж, водопад и т. п. Выезд на подобное место съемки часто бывает невозможен, поэтому в конечном видеопроизведении используют отдельно снятый фон, необходимый по сценарию. Это может быть фон природы, отснятый ранее, а можно и приобрести видеофон в свободной продаже через Интернет. В этом случае людей — персонажей роликов — снимают в студии на *хромакее.*

Хромакей — это ткань (реже — бумага), одного из основных цветов модели *RGB* — зеленая, синяя, или красная. То есть человека снимают на фоне, отражающем свет только одного из трех основных световых потоков — зеленого, синего или красного — и поглощающего другие световые волны. Структура ткани такова, что свет отражается равномерно, без бликов. Поскольку объектом съемки чаще выступает человек, то красный используется редко, так как кожа человека отражает больше красных световых лучей, чем двух других. Затем однородный фон легко удаляется в видеоредакторе.

Хромакей можно использовать как в студии, так и на натуре. Чем больше его размеры, тем больше возможностей для перемещения персонажа. В студии при использовании хромакея необходимо позаботиться о двух вещах:

* — наличии достаточного количества осветительных приборов, так как нужно равномерно осветить фон и осветить персонажа;
* — наличии достаточного пространства для съемки, поскольку должно быть как необходимое расстояние от камеры до персонажа, снимаемого нужным планом, так и расстояние от хромакея до персонажа (при съемке вплотную к хромакею на персонаж будет попадать рефлексный свет).

Хромакей сегодня — необходимый элемент рекламного видеопроизводства.

Тема 4. Съемочная техника и оптика.

Съемочная техника – это прежде всего цифровые и пленочные камеры и оптика. Кроме того, это огромное количество необходимых аксессуаров, дополнительных устройств и опций для так называемого «обвеса камеры» – все то, что делает работу оператора удобнее. Это механические фоллоу-фокусы, штативы и штативные головки, радиофокусы, зумконтроль, компендиумы, бленды, фильтры, эталонные просмотровые режиссерские и накамерные мониторы, видеосендеры для передачи аудио и видео, системы стабилизации и многое другое.

Тема 5. Комбинированные съемки и спецэффекты.

Комбинированные съемки – это совмещение в кадре различных элементов, которые засняты в разнообразных местах, в различное время. В результате такого совмещения перед нами вырисовываются солидные(тм) спецэффекты.

Тема 6. Натурные съемки

Натурная фотография – **это** фотографирование людей и различных объектов при естественном освещении или же под открытом небом; обычно **это** **съемка** на природе. Часто такая **съемка** имеет дело с объемными предметами, которые обладают и широтой, и высотой, и определенной глубиной, а еще находятся на различном расстоянии от фотоаппарата и даже отдалены друг от друга определенным пространством.

Тема 7. Экспедиционные съемки.

Экспедиционная натура — это место, куда командируется съемочная группа для съемки эпизодов, действие в которых происходит где угодно, но только не в городе, где базируется родная киностудия. В понятие «подготовка экспедиции» входит комплекс творческих и производственных работ, которые начинаются задолго до выезда на места натурных съемок.

Тема 8. Освещение на натурных съемках при сложных погодных условиях.

Рисующий свет. При съемке на натуре источником рисующего света служит солнце. В зависимости от атмосферных условий меняется степень рассеяния солнечного света, от высоты солнца над горизонтом меняется главным образом "геометрия светотени", а именно: к полудню тени укорачиваются, а к закату - удлиняются.

Тема 9. Цветовые решения в фотографии. Использования фильтров. Обработка фотографий.

Работайте на откалиброванном мониторе, для которого создан подходящий профиль. Для точного редактирования изображения калибровка и профилирование имеют первостепенное значение. В противном случае, изображение, которое отображается на вашем мониторе, будет выглядеть иначе на другом мониторе.

Для регулировки тонального диапазона и цветового баланса изображения используйте корректирующие слои. Корректирующие слои позволяют возвращаться и вносить последующие изменения тона, не удаляя данные из слоя изображения и не внося необратимых изменений. Помните, что использование корректирующих слоев увеличивает размер файла и изображения и требует больше ресурсов ОЗУ компьютера. Доступ к командам регулировки цвета и тона на панели «Коррекция» приводит к автоматическому созданию корректирующих слоев.

Коррекцию можно также вносить непосредственно в слой изображения без использования корректирующих слоев. Обратите внимание, что при внесении цветовых и тональных корректировок непосредственно в слой изображения определенная часть исходной информации удаляется.

Для максимального сохранения данных важных изображений лучше всего работать с изображениями с глубиной цвета 16 бит на канал (16‑битное изображение), а не 8 бит на канал (8‑битное изображение). Данные удаляются при коррекции тона и цвета. Потеря данных изображения заметнее на 8‑битных изображениях, чем на 16‑битных изображениях. В целом размер файла 16‑битных изображений больше, чем у 8‑битных изображений.

Сделайте дубликат или скопируйте файл изображения. Работая с копией изображения, сохраните оригинал на случай, если вам понадобится изображение в исходном состоянии.

Перед тем как выполнять коррекцию цвета и тона, удаляйте любые огрехи, такие как пятнышки пыли, дефекты и царапины.

Используйте панель «Инфо» или «Гистограмма» в расширенном представлении. На обеих панелях отображается ценная информация, необходимая для правильной оценки и корректировки изображения.

Можно создавать выделение или использовать маску, чтобы ограничивать коррекции цвета и тона только частью изображения. Еще один способ выборочно применять коррекции тона и цвета — создавать документ так, чтобы компоненты изображения находились на разных слоях. Коррекции цвета и тона могут одновременно выполняться только в одном слое. Изменяются только компоненты изображения в выбранном слое.

Тема 10. Жанровая съемка.

Жанровая съемка – это изображение сцен и образов повседневной жизни. Умение разглядеть и зафиксировать яркие моменты повседневности делает творчество фотографа живым и интересным, а сами работы – уникальными в своём роде.

Тема 11. Полифункциональность фотоискусства. Практика съемки.

ытие искусства всегда разворачивается в социально неоднородной и культурно разнообразной обстановке. Освоенность его предмета, развитость эстетического (художественного) сознания той или иной эпохи, наконец, совершенство применяемых методов и средств, определяют характер, степень и направление воздействия на социум. С другой стороны, (более или менее) тесная взаимосвязь искусства с другими подсистемами общества – экономикой и политикой, религией и моралью, позволяет говорить о художественном формообразовании как о процессе, которой зависит от социально-значимых факторов, и, прежде всего, – духовно-эстетических запросов времени. Последние удовлетворяются развивающейся художественной культурой, как совокупностью художественных ценностей (поданных в конкретно-чувственной форме). Будучи произведенными искусством (его видами), эти ценности обращены ко всем членам общества, и к каждому из нас; они распределяются, воспринимаются и осваиваются людьми в реальном времени и пространстве, следуя по определенным каналам трансляции.

Поскольку искусство существует в виде системной целостности, его функционирование предстает в виде системы взаимосвязанных векторов. Часть из них, как считает ЮВ.Борев[169], повторяет функции общественной деятельности (других отраслей духовного производства), и лишь эстетическая, гедонистическая и компенсаторная функции, задают «собственную практику» искусства, выражая его природу. Тем не менее, вначале необходимо остановиться на социальных функциях искусства, т.е. тех, которые реализуются им внутри социальной системы, а затем, охарактеризовать его аутентичные функции.

Общественно-преобразующая функция (поскольку искусство – это деятельность) проявляет себя через идейно-эстетическое влияние на общество, группы людей или конкретного человека. Идейный арсенал искусства, - это духовно преобразующее оружие, пользуясь которым художник стремится к облагораживанию общественного бытия, обличению реальных несовершенств и пороков (напр., искусство Н.Гоголя, М.Зощенко). С другой стороны, искусство – это камертон, способный настраивать людей на искомое совершенство, возводя их нравы на более высокую качественную ступень. Например, поиск литературой и другими видами искусства гармоничного и совершенного человека (А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, М.А.Врубель, М.А.Булгаков, Т.Манн, Дж.Д.Сэлинджер, А.А.Тарковский, В.С.Высоцкий), «запускал» ситуацию внутреннего поиска ответа на этот фундаментальный вопрос смысле жизни (и ее оправдании) у людей многих поколений.

Познавательно-эвристическая функция (в силу того, что искусство - это тип знания и просвещения) проявляется в том, что искусство «срывает» покровы с казалось бы, знакомых объектов, высвечивает глубинные связи жизненного процесса, дает им художественное обрамление и оценку. Считается, что опыт искусства нужен жизни, поскольку факты жизни не столь просты и очевидны, а искусство способно вносить в жизнь людей духовно-образующие импульсы, служить квинтэссенцией чувственного и нравственного аспектов бытия. Так, Поль Валери считал, что конечная цель искусства – «вызвать в ком-либо бесконечные превращения», породить в людях «мир чувственного резонанса»[170].

Функция предвосхищения (искусство в модусе предсказания будущего) актуализирует намерение художника «заглянуть» за социальный горизонт эпохи, угадывая судьбы людские и что немаловажно, собственную судьбу. Эта функция свойственна искусству со времен античности (в древнегреческом мифе образ Кассандры-предсказательницы), – вплоть до современных утопий и антиутопий («1984» Дж.Оруэлла и «Дивного нового мира» О.Хаксли, где даны развернутые образы тоталитарного и гармоничного миров).

Суть информационной функции искусства сводится к трансляции определенных (закодированных языком искусства) сообщений, содержащих поверхностные и глубинные смыслы (напр., авангардистские проекты М.Дюшана или Ф.Леже). Последние нуждаются в дешифровке и интерпретации, поскольку не только бросают вызов общественному мнению, но и ставят под сомнение саму реальность. Так, М.Дюшан подготовил к выставке в Музее искусств в Филадельфии в 1966 году инсталляцию под названием «Etant Donnes». Она рассматривается как диверсия против культуры, хотя сам художник так не считал[171].

Помимо информационной функции искусство с очевидностью коммуникативно, т.е. подчеркнуто диалогично, ибо обращено своей смысловой нагруженностью к актуальному и потенциальному слушателю, зрителю, читателю… В этой же связи вспомним мысль М.М.Бахтина о полифоничном характере литературы и искусства, об особой смысловой вселенной, где автор, герой и рецепиент образуют общую бытийно-логосную среду. Поэтому, художественное произведение это: акт коммуникации автора (находящегося в поисках смыслов, их первичной генерации) и героя (репрезентирующего драматические поиски автора); автора и читателя (заинтересованного в раскрытии этих смыслов применительно к себе); акт автокоммуникации (внутренний диалог автора, который, вместе с тем и читатель текста культуры), разворачивающих разнообразие культурных и личностных смыслов, и предлагающих рецепиентам варианты эмоционально-ценностного выбора.

Воспитательно-суггестивная функция нацелена на человеческое сознание и его скрытые возможности, причем как позитивные, так и негативные. Чаще всего человеческая психика и психология реагирует на художественные образы катарсически, т.е. очищая собственные чувства и возводя их на более высокий уровень восприятия мира. В этом состоит социальное значение искусства, раздвигающего границы личного опыта человека, - за счет вовлечения чувств в активную и последовательную рецепцию произведений художественного творчества. Кроме того, искусство может воздействовать на зрителя, привлекая для этого «механизм» внушения. Известна сила внушения не только выдающихся произведений искусства (главным образом музыки, поэзии), но и произведений современной эрзац-культуры (напр., продукции американского массового кинопроката). Наконец, искусство выполняет художественно-концептуальнуцю функцию, в своих наиболее совершенных образцах, давая обобщенную модель реальности, т.н. «художественную картину мира». Вспомним построение таковой у Гомера, Данте, Дж. Свифта, Ф.Тютчева, Фр.Кафки, П.Филонова. Разумеется, каждая эпоха вызывала к жизни близкий внутриэпохальным идеалам, художественно-синтетический образ мира. Этот образ, что пожалуй, самое важное, нес в себе нравственное оправдание или осуждение бытия, закреплял иерархию ценностей и идеалов.

Названные выше специфические функции искусства, – эстетическая (искусство как творчество духовных ценностей), гедонистическая (искусство как удовольствие) и компенсаторная (искусство как утешение), «направлены» в сторону человека, точнее, на утверждение самоценности человеческой личности, ее творческого духа, идеала красоты и гармонии (внутренней и внешней). Предстающие в свете эстетического идеала человек и мир человека, служат путеводной нитью жизни «искусства без искуса» (М.Цветаева), т.е. искусства без самообольщения.

Тема 12. Картинная плоскость как основа фотопроизведения.

Картинная плоскость - это та плоскость, на которой изображено перспективное отображение предметов. Данная плоскость делит пространство между зрителем и теми предметами, которые на ней изображены. Условно можно представить, что эти предметы находятся за плоскостью, так как они имеют перспективу и зритель может видеть, насколько они удалены от самой плоскости и друг от друга.

Тема 13. Создание рекламной фотографии.

Рекламная фотография — это действенный инструмент продвижения. Вашими клиентами могут быть как крупные корпорации, так и частные конторы. Разумеется, первые предпочитают работать с известными мастерами. Но как сделать себе имя? Вы можете пройти обучение на одной из образовательных платформ. Другой вариант — создать классное портфолио. Для этого понадобится хорошая техника, немного энтузиазма и базовые знания о методах съемки.

Тема 14. Техники фотоохоты, макросъемки и панорамной фотографии.

Настройка фотоаппарата для фотоохоты:

Экспозиция

Главная настройка это "треугольник экспозиции" - диафрагма, выдержка и ISO (ISO не всегда относят к "истинной" составляющей экспозиции).

1. Выдержка. Здесь ничего сложно нет. Фиксируем по нижнему краю то, что требуется от сюжета. Если цель снять птицу в полёте - выдержка не должна быть ниже 1/2000 для хорошего результата. Однако же, если вы решили получить кадр взлетающей с воды цапли, и получить эффект движения ("размазанные" кончики крыльев), то выдержку можно и увеличить. До 1/800 - 1/300.

Выбирая выдержку, ограничивайте себя скоростью движения объектов в сюжете и собственными возможностями. Если животные двигаются медленно, то имеет смысл поставить выдержку на пределе "шевелёнки". То есть, выбрать максимально длительную выдержку, на которой кадр получается чётким. Это даст большую свободу в настройке диафрагмы и позволит снизить ISO, что положительно скажется на качестве кадра.

Моя настройка выдержки в солнечных день на открытой местности держится на отметке 1/400 +/- 1 стоп. Это позволяет мне быть уверенным, что "шевелёнки" не будет совсем (эти и последующие настройки указаны для съемки на 600 мм со стабилизатором) и снимать на прикрытой диафрагме и низких ISO.

В сложных условиях выставляю свой предел - 1/125. Выдержка, на которой я получаю приемлемый процент хороших кадров при съемке с рук. Конечно же, по велению сюжета выдержка может ускоряться.

2. Диафрагма. Каждый объектив имеет свою "золотую середину". То есть, диафрагменное число, на котором получаются наиболее резкие кадры. Если есть возможность и позволяет сюжет - снимайте именно в этом диапазоне.

Иногда композиция кадра складывается так, что необходимо сильно размыть задний фон. В этом случае открывайте диафрагму на максимум. Но только лучшие объективы могут похвастаться отличной резкостью на открытой диафрагме.

И как следует из физики процесса, следующим ограничивающим фактором для диафрагмы может стать ГРИП. Если все прочие настройки вас устраивают, но в кадре не все объекты попадают в фокус - прикройте диафрагму.

В солнечный день на открытой местности предпочитаю снимать на f/9 - наиболее резкая диафрагма моего объектива.

В условиях недостатка света открываю её на максимум.

3. ISO. Здесь всё совсем просто. ISO компенсирует недостаток света от быстрой выдержки и закрытой диафрагмы (или просто в темных сценах). В идеале ISO должно быть минимальным. Так вы получите максимально чистый кадр, с большим динамическим диапазоном и глубиной цвета.

Не бойтесь использовать автоматический уровень ISO. Если другие настройки уже достигли предела, лучше повысить ISO и получить шумный кадр, чем лишиться снимка совсем. Но учтите, что высокий уровень ISO не только увеличит зернистость кадра, но и затруднит пост-обработку (будет сложнее "вытащить" тени и убрать засветы).

В большинстве случаев использую автоматический уровень ISO с подстройкой под максимальную выдержку (о ней выше). Это позволяет снимать на достаточно короткой выдержке, чтобы не было смаза, и в то же время компенсирует уровень экспозиции.

4. Фокусировка. Всегда используйте режим постоянной фокусировки. Точное название зависит от камеры. У Nikon это AF-C (AutoFocus-Continuous). Животные двигаются, поэтому фокусировку для каждого кадра нужно делать заново. Этот режим предназначен как раз для таких случаев. Камера будет корректировать фокус между кадрами и всегда, когда наполовину зажата кнопка спуска или активации фокуса.

Точки фокусировки и режимы, связанные с ними. В большинстве случаев используется фокусировка по одной точке. Зачастую приходится снимать животных (особенно птиц), спрятавшихся за ветвями деревьев, травой или другими препятствиями. Поэтому фокусироваться лучше по минимальной области - точке.

Сложности в точечной фокусировке возникают при съемке быстродвижущихся объектов, таких как птицы. В этих случаях помогут режимы нескольких точек, группы точек, динамического выбора, 3D-слежения и прочие. Всё сильно зависит от Вашей техники. Прочитайте руководство, опробуйте разные режиме и поймите как они работают. Лучшего рецепта для выбора не придумаешь.

Сам чаще всего снимаю в режиме одной точки, AF-C. Съемка птиц в полёте хорошо удается в режиме нескольких точек (N смежных с выбранной точек). Количество точек зависит от условий. Если надо мной летают птицы и я стою в поле - 153 точек (максимум в моём D500). Съемка вверх с узкой лесной тропинки - минимальный набор точек, чтобы АФ не цеплялся за выступающие ветки.

5. Экпозамер.

Режим замера экспозиции лучше всего выставить в точечный или узконаправленный (набор режимов зависит от камеры). Ведь чаще всего нужно добиться нормально экспозиции на главном объекте кадра - животном. Поэтому замер по всему кадру может не дать нужного эффекта (чаще всего зверь окажется недоэкспонированный).

В редких случаях вам потребуется специально снизить освещенность объекта в кадре. Для этого используйте отрицательную экспокоррекцию. Камера сама подберет "свободные" параметры так, чтобы угодить вам. Например, значение экспокоррекции -1 в режиме приоритета диафрагмы выставит выдержку на одну ступень короче. То есть, если автоматика камеры рассчитала нормальную экспозицию с выдержкой 1/100, то с коррекцией это будет уже 1/200. Режим экспокоррекции не работает в полностью ручном режиме. Здесь вам придется корректировать всё самому. Экспокоррекция бывает полезна, когда камера ошибается или вам захотелось быстро поменять освещенность кадра в угоду сюжету. Например, когда снимаете силуэты.

Тема 15. Постановочный характер в фотографии.

Постановочная **фотография** - **фотография**, которая демонстрирует искусственно созданные сцены, продуманные и воплощенные с целью создания непосредственно данной **фотографии**. В широком смысле любая **фотография**, объекты на которой расположены не случайно, а в соответствии с указаниями автора.

Тема 16. Свадебная фотосъемка как отображение свадебного обряда.

Свадебная фотография — особый жанр этого вида массового искусства и вместе с тем уникальный социокультурный феномен. Действительно, фиксируя момент *настоящего,* вырванный из континуального потока реальности, она «очищает», режиссирует и сохраняет его как сюжет, репрезентирующий *прошлое* в *будущем.* Столь привычное для российских свадеб «фото на память» является одним из звеньев, соединяющих жизнь прошлых и будущих поколений. Какие же социальные функции выполняет этот жанр, предназначенный для семейного альбома? Прежде всего коммуникативную — message сообществу о совершении свадебного обряда, и мемориальную — сохранение памяти о пережитых событиях.

Интересно отметить, что свадебные фотографии, задуманные как «картинки идеального счастья», имеют определенное сходство с жанром парадного портрета в живописи. Главным для свадебного фотографа на протяжении всего XX века и особенно в наши дни стала задача репрезентации события, а не передача живого преходящего мгновенья жизни, пойманного объективом как бы случайно. Здесь, как и в парадных портретах, все предусмотрено и заранее подготовлено, начиная с эстетики кадрирования, постановки мизансцены, выбора места съемки и заканчивая эффектной демонстрацией костюма и безупречного макияжа. В этом смысле все участники фотосъемки «играют свадьбу». Режиссер этого действа — профессиональный свадебный фотограф — представляет мощную индустрию по визуализации счастья на отечественном рынке свадебных услуг.

Тема 17. Фотопортрет как жанр.

Портрет (**фотопортрет**) – один из самых распространенных и самых сложных **жанров** современного фотоискусства, пришедший из живописи и позаимствовавший множество ее художественных приемов.

Тема 18. Идея в фотографии.

Идеями фотографий могут быть сочетание света и тени, игра цветов, буйство красок. В пейзаже фотографируют не деревья, озеро или небо, а то или иное настроение природы. Даже в снимке цветка фотограф может увидеть одно, а зритель другое. Если же фотография не зарождает никакого чувства у зрителя — она не может считаться произведением искусства. Нежели снимок заинтересовал хотя бы одного зрителя, вызвал ассоциации, то будет считаться эстетической ценностью.

Тема 19. Развитие арт-фотокритики.

Фотокритика — область художественного творчества на грани искусства (художественной фотографии) и науки о искусстве (искусствоведение).

Занимается истолкованием и оценкой фотографий с точки зрения современности (в том числе насущных проблем общественной и духовной жизни); выявляет и утверждает творческие принципы фотографических направлений; оказывает активное влияние на фотографический процесс, а также непосредственно на формирование общественного сознания; опирается на теорию и историю фотографии, философию, эстетику. Часто носит публицистический, исследовательский характер, сплетается с журналистикой. Тесно связана со смежными науками — историей, искусствоведением, философией, семиотикой.

1. **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ.**

По дисциплине «Фотомастерство» предусмотрены семинарские занятия, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов.

Академическая лекция - традиционно вузовская учебная лекция. Для нее характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое практическое значение. Стиль такой лекции - четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы.

Установочная лекция читается чаще всего студентам заочного отделения, приступающим к изучению данной дисциплины. Значительная часть времени отводится ознакомлению с необходимой литературой (первоисточниками и учебниками), методическими советами и рекомендациями по ее изучению, написанию контрольных работ, а также с требованиями, предъявляемыми на экзаменах. Для студентов дневных факультетов установочные лекции читаются во время выбора тем курсовых или дипломных работ - это методические лекции, из которых можно узнать, как подготовить курсовую или дипломную работу (подбор литературы, ее изучение, план работы подготовка текста, защита работы и др.).

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм).

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач.

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине.

Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи:

исходные данные для решения задачи (что дано); что требуется получить в результате решения; какие законы и положения должны быть применены; общий план (последовательность) решения; расчеты; полученный результат и его анализ.

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

Лабораторная работа – связующее звено между теорией и практикой и проводится в целях практического освоения обучающимися научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, овладения ими техникой экспериментальных исследований и анализа полученных результатов, привития навыков работы с лабораторными установками, контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой.

Для подготовки обучающихся к лабораторной работе разрабатывается задание. Задания могут быть одинаковыми для всех студентов учебной группы или индивидуальными. Для проведения трудных по организации лабораторных работ в дополнение к заданию могут разрабатываться описания лабораторных работ.

Для проведения лабораторной работы преподаватель разрабатывает план её проведения. После выполнения лабораторной работы обучающиеся оформляют и представляют преподавателю отчет по установленной на кафедре форме и защищают его.

Самостоятельная работа обучающихся способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует на умение применять полученные теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске магистранта к зачету/экзамену.

1. **Работа с информативными источниками**

1. 1. Подготовка конспекта первоисточника

Написание конспекта первоисточника(статьи, монографии, учебника, книги) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме.

    Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Недопустимо формальное переписывание из источника текста целыми абзацами и параграфами.

    Работа выполняется письменно. Приветствуется составление развернутого плана прочитанного текста. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.

Деятельность студента:

 - читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные моменты;

- устанавливает логическую связь между элементами темы;

- выделяет ключевые слова и понятия;

- заменяет сложные развернутые обороты текста более
лаконичными (свертывание).

Критерии оценки:

- содержательность конспекта, соответствие плану;

- отражение основных положений, результатов работы
автора, выводов;

- ясность, лаконичность изложения мыслей;

- наличие схем, графическое выделение особо значимой
информации;

- соответствие оформления требованиям;

- аккуратность ведения конспекта;

- конспект сдан в срок.

1.2. Составление плана текста

План текста – это последовательное отображение его ключевых частей в кратких, но четких формулировках, которые полностью соответствуют основной теме и содержанию текста. Для того чтобы составить качественный план, необходимо опираться на основные правила.

Инструкция:

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его значение в словаре.

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о чем говорится в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас не получается сформулировать, прочтите текст еще раз.

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте каждую из частей. Выделите в ней главное и озаглавьте.

4. Запишите пункты составленного плана на черновик. Снова прочитайте текст.
Обратите внимание на следующее:
- последовательно ли отражаются повороты сюжета текста;
- точны ли формулировки пунктов;
- не повторяются ли заголовки;
- все ли главное вы выделили;
- отражена ли тема и основная мысль текста в вашем плане.

5. Если погрешностей вы не заметили, то следует проверить себя. Перескажите или письменно изложите текст, руководствуясь составленным вами планом. Если план составлен хорошо, то вы без проблем сможете воспроизвести исходный текст.

6. Теперь аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь.

1. **Оформление выписки из текста**

    В толковом словаре говорится: «Выписать - значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от слова «выбрать»). Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по какому - либо признаку или принципу.

Инструкция:
1. Выписки делайте после того, когда текст прочитан целиком и понятен в целом.
2. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен творческого освоения и анализа текста.
3. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите дословно.

4. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора.

1. **Правила оформления тезисов**

Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. Тезисы принято подразделять на основные, простые, сложные. Простые тезисы (иногда их записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном ознакомлении с текстом, а основные можно составить лишь при уяснении сути и направленности источника в целом.

Основные тезисы часто создаются на базе простых, путем их обобщения, переделки и исключения как второстепенных.

Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно составленный план, который полезно приложить к тезисам.

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам могут соответствовать основные тезисы, подпунктам — простые тезисы.

Инструкция:
1. При составлении тезисов не приводите факты и примеры.
2. Сохраняйте в тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского суждения, чтобы не потерять документальность и убедительность.
3. Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы.
4. Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов).
5. По окончании роботы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и пронумеруйте.

1. **Правила оформления схемы-конспекта**

Конспект-схема - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» — от общего понятия к его частным составляющим. В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в овал, который составляет «тело паучка». Основные понятия записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.

Инструкция:

1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия.
   2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
   3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным группам.
   4. Заполните схему данными.

Курсовая работа

Курсовая работа – это одна из форм учебной (творческой и научно-исследовательской) работы, ее выполнение является обязательным для всех студентов очной и заочной форм обучения. Выполнение курсовой работы представляет собой самостоятельное решение студентом под руководством преподавателя частной задачи или проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в цикле специальных дисциплин или в дисциплинах профессионального цикла. Основной целью выполнения курсовых работ является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за время теоретического и практического обучения, расширение объема профессионально значимых умений и навыков. Содержание курсовых работ должно отвечать учебным задачам дисциплины, увязываться с последующей работой выпускников по специальности/направлению подготовки. Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение учебным планом.

Форма выполнения курсовой работы определяется профилем подготовки студента по направлению подготовки / специальности 53.03.01 Музыкальное искусство, профиль «Мюзикл, шоу-программы». Курсовая работа по дисциплине «Музыкальная комедия, оперетта, мюзикл» (ФГОС - бакалавры) может быть выполнена в форме:

- письменной работы на бумажном носителе, посвященной исследованию избранной темы.

Курсовая работа по дисциплине «Музыкальная комедия, оперетта, мюзикл» является самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.

Объем курсовой работы может достигать 40 страниц. Подготовка курсовой работы подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Выбор темы курсовой работы. Тема курсовой работы должна отражать наиболее актуальные проблемы дисциплины «Музыкальная комедия, оперетта, мюзикл» и иметь четкую практическую направленность. Студент выбирает тему сам или с помощью преподавателя. При выборе темы можно воспользоваться примерным перечнем тем курсовых работ, разработанных преподавателем в соответствии с основным содержанием учебной дисциплины. Данный перечень тем утверждается на кафедре. В процессе работы возможна корректировка темы исследования.

Этапы работы над курсовой работой. В курсовой работе предусматривают следующие стадии:

1. ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к работе;

2. выбор темы работы;

3. определение круга источников (подбор и изучение соответствующей литературы);

4. сбор и анализ практического материала;

5. составление (уточнение) подробного плана курсовой работы;

6. написание отдельных параграфов, введения и заключения;

7. оформление работы и представление ее научному руководителю;

8. рецензирование и оценка курсовой работы научным руководителем;

9. защита курсовой работы.

Требования к структуре курсовой работы

1) титульный лист;

2) план работы с указанием страниц каждого пункта;

3) введение;

4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;

5) заключение;

6) список использованной литературы и источников;

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем, нотных примеров (необязательная часть работы).

Содержание и оформление разделов:

Титульный лист*.* Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам.

          В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.

          В среднем поле дается заглавие работы, которое проводится без слова "тема" и в кавычки не заключается.

          Далее, ближе к левому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы студента, выполнившего работу, а также его курс и группа. Ниже указываются фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы.

          В нижнем поле указывается год написания.

         После титульного листа помещают ***содержание*,** в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя.

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора работы с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.

Основная часть. Содержание этой части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Исследователь должен показать умение сжато, последовательно и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.

В том случае, когда тематика курсового проекта связана с методикой работы над каким-либо произведением, основная часть может содержать следующие разделы:

– информацию о жанре, традиционных особенностях исполнения данного произведения (если произведение фольклорного плана);

– информацию об авторах (если это обработка или аранжировка какого-либо аутентичного произведения);

– краткий теоретический анализ произведения;

– план урока;

– подробное описание работы над произведением, с предоставлением примеров дыхательной гимнастики, дикционных, вокальных упражнений, способов работы над текстом, мелодией, исполнением и художественным воплощением произведения.

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

Библиографический список использованной литературы.

   В список использованной литературы включаются все источники, которыми студент непосредственно пользовался в процессе выполнения работы. Количество пунктов списка использованной литературы для курсовой работы – не менее 15. Библиографический список должен соответствовать теме курсовой работы и отражать разные аспекты ее рассмотрения. При составлении библиографии источники можно разделить на несколько разделов, соответствующих содержанию, либо приводить единым списком. Существует несколько способов расположения источников в указателе, рекомендуется использовать как наиболее удобный - алфавитный. Все работы должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям их авторов. Инициалы автора ставятся после фамилии. При перечислении двух разных авторов с одинаковой фамилией алфавитный порядок соблюдается по их инициалам. Сборник трудов нескольких авторов вносится в библиографию по названию книги. При указании нескольких работ одного и того же автора их перечисляют в хронологической последовательности, от ранее изданных к более поздним. См. приложение №…

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке.

   В **приложении**помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".

Порядок сдачи и защиты:

1. Работа сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия;
2. При оценке курсовой работы преподаватель учитывает:

* соответствие содержания теме;
* грамотность и полноту использования источников
* связность, логичность и грамотность составления;
* оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.

1. Защита курсовой работы студентом предусматривает доклад по теме не более 5-7 минут и ответы на вопросы.

     На защите *запрещено*чтение текста.

Допускается защита в форме электронной презентации или медиапроекта в программах Power Point, Prezi, видеоредакторах и др.

Общая оценка за курсовую работу выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

Руководство курсовой работой со стороны преподавателя предполагает: 5 - выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по данной учебной дисциплине; - помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, разработке плана; - рекомендации по списку литературы и методике ее изучения; - консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; - чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей.

Требования, предъявляемые к курсовой работе

1) Высокий уровень, оптимальное соотношение теоретического и практического материала, связь теоретических положений с практическими методами;

2) Творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций и т.п.;

3) Грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление библиографических ссылок на информационные источники, списка литературы, аккуратность исполнения.

Курсовая работа оценивается исходя из следующих критериев:

* поставлена ли цель в работе;
* сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
* каков научный уровень работы;
* собран ли достаточный фактический материал;
* удалось ли раскрыть тему;
* показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со специальностью студента;
* каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении заключения;
* достигнута ли цель работы.