

СПбГУПТД
Центр креативных индустрий
Летняя школа
Стань мастером коротких вертикальных видео

1 день

1. Знакомство со слушателями школы. Введение в программу летней школы, посвященной коротким вертикальным видео в социальных сетях.

2. Ознакомление и изучение возможностей камеры, приложений для управления камерой и монтажных приложений, предлагаемых VK Клипы и YouTube Shorts.

3. Сценарный практикум.

Создание идейно-художественного замысла сценария. Что такое источник вдохновения и как его найти. Как написать сценарий: правила, полезные советы, примеры.

Видеокادر как картина окружающего мира. Композиция кадра. Глубина кадра и масштаб. Понятие крупности плана. Высота точки съемки и ракурс.

Направление взгляда при рассматривании. Правило одной трети. Динамика в пространстве кадра. Соотношение между изобразительными элементами в кадре. Направление основных композиционных линий и линейная структура кадра. Роль линий в кадре. Линейная перспектива.

Создание истории на заданное изображение. Создание истории на ключевое слово. Написание собственного сценария в выбранном жанре.

Разработка монтажного листа и раскадровки короткого видео.

4. Съемка, запись звука, монтаж и публикация короткого видео (с участием всех слушателей школы).

2 день

1. Секреты мастерства: Мобильная видеография и ее изобразительные средства. Развитие режиссёрского видения.

Создание коротких вертикальных видео с помощью мобильного телефона как разновидность видеографии. Документальная сущность видеографии. Как превратить видео в художественный образ окружающего мира? Погружение в творческий процесс. Изучение материала. Выбор жанра. Структура фильма.

Поиск музыки для планируемого видео. Рабочее название видео.

Изобразительные средства видеографии: свет, тональность, цвет, композиция перспектива. Понятие крупности плана. Высота точки съемки и ракурс.

Разворот модели. Ритмический рисунок кадра. Объект и фон в кадре. Создание образа. Виды движения камеры. Характерные признаки жанров.

2. Практические занятия: Препродакшен (подготовка к съемке). Продакшен. Съёмочный практикум.

Творческая подготовка. Создание режиссерского сценария. Поиск необычной точки входа. Создание раскадровки. Определение хронометража. Разработка монтажного листа.

Техническая подготовка. Выбор приложения мобильного телефона для управления камерой. Установка параметров настройки камеры и приложения мобильного телефона для управления камерой. Разрешение камеры. Частота кадров. Компрессия и параметры компрессии аудиовидеоданных. Выбор объектива (дополнительные объективы и линзы). Выбор микрофона для записи звука (встроенный микрофон, внешний микрофон). Подготовка памяти для загрузки аудиовидеоданных. Подбор аксессуаров для съемки (селфи-палка, штатив, стабилизатор, дополнительный свет).

Съемка видео в программе ProCam X. Вывод полученного видео в программе VN Video Editor. Видеопортрет человека с использованием движения камеры. Видеопортрет человека с использованием панорамирования.

3. Изучение приложений для управления камерой смартфона: встроенная камера и стандартное управление. Изучение специализированных приложений: Filmic Pro/Pro Movie. Цветовая температура. Оптическая и цифровая стабилизация. Режимы цифровой стабилизации. Выбор микрофона. Уровни звука.

4. Съемка и монтаж коротких вертикальных видео: Кусочек жизни. Проверка лайфхака.

Снимите короткое видео с помощью Filmic Pro или Pro Movie о вашей дороге на занятия около школы/университета и внутри. Используйте как естественное, так и искусственное освещение.

В VK Клипы найдите лайфхак, который легко проверить в бытовых условиях. Находясь в кадре, проверьте этот лайфхак. Задание выполняется вдвоем. С помощью помощника, выставьте свет и продумайте движение камеры при съемке. Используйте не более 2 склеек. В конце ролика сделайте неожиданный сюжетный поворот (например, что вы пришли в выходной).

3 день.

1. Секреты мастерства: Базовый монтаж. Передача движения.

Периоды съемки. Важность подготовительного периода. Мизансцена.

Раскадровка. Эффект Кулешова. Неразрывность раскадровки и монтажного периода. Типы склеек.

Монтажные приемы. Монтаж с захлестом. Склейка на движении, монтаж по движению. Монтаж по направлению движения. Монтаж по фазе движения: пропуск и повтор фазы. Параллельный монтаж. Два типа параллельного монтажа. Прием: липкое внимание. Временное липкое внимание.

Композиционное липкое внимание.

2. Практические занятия: Истории в трех кадрах. Видео погони.

Придумайте печальную, радостную и страшную истории в трех кадрах без использования спецэффектов в склейках, используя эффект Кулешова.

Нарисуйте раскадровки для них, а затем снимите и смонтируйте, используя приложение YouTube Shorts.

Снимите и смонтируйте видео погони за человеком, используя в начале композиционное липкое внимание с предсказанием исхода ролика и временное липкое внимание, чтобы создать напряжение ближе к концу ролика.

3. Изучение специализированных приложений: VN. Программы нелинейного монтажа.

4. Съемка и монтаж коротких вертикальных видео. Трэвел-видео. Игра.

Рассказ о своем путешествии.

Игровые видеоролики. Важность сценария и диалогов.

4 день

1. Секреты мастерства: Постобработка и композитинг. Звук в видео.

Спецэффекты в коротких вертикальных видео. Спецэффекты как технология, позволяющая добиться выразительного и достоверного изображения.

Возможности сделать в редакторе YouTube Shorts. Технология зеленого экрана как средство замены фона. Виртуальный зеленый экран. Особенности работы технологии виртуального зеленого экрана. Эффекты пластики и наложения.

Титры и субтитры. Типы монтажных переходов. Технологии спецэффектов, реализуемые на стационарных компьютерах. Качественное отслеживание и привязка объектов, отсутствующих в кадре. Виды стабилизации. Композитинг как технология интеграции плоских объектов. Пространственная обработка

изображений. Интеграция объемных объектов.

Запись звука. Способы записи звука на компьютеры и смартфоны. Сжатие звука. Возможные ошибки при записи звука. Микрофоны. Виды микрофонов. Громкость. Баланс громкости. Звук в окружении. Звуковая панорама. Реверберация. Прием монтажа: Косая склейка.

2. Практические занятия: Звуковая дорожка. Виртуальный зеленый экран. Используя полученные знания, переделайте звуковую дорожку для работ, сделанных в предыдущие дни. Избегайте использования музыки.

Попробуйте использовать виртуальный зеленый экран на однотонном и контрастном фонах. Проанализируйте результаты.

С использованием масок в приложениях Apple Clips и/или YouTube Shorts снимите игровой скетч-диалог между человеком и антропоморфным животным/персонажем на выбор.

3. Изучение специализированных приложений: Работа со звуком.

Приложения для работы со звуком: Audacity и Adobe Audition. Исправление ошибок при записи. Шумоподавление. Приложения для мобильных устройств.

4. Съёмка и монтаж коротких вертикальных видео: Анбоксинг/реклама.

Видеоинструкция.

Снимите видео с распаковкой оборудования на выбор. Используйте звук как в кадре, так и за кадром. Попытайтесь добиться одинаковости звучания своего голоса в обоих вариантах.

Создайте видеоролик, в котором вы в течение 1 минуты объясняете, как осуществить одно из действий, сделанных в Adobe After Effects (трекинг, интеграцию объектов или клинап)

5 день

1. Секреты мастерства: Как попасть в топ клипов.

Принципы продвижения коротких вертикальных видео в социальных сетях.

Алгоритмы оценки, используемые сервисами коротких видео. Контентные и коллаборативные алгоритмы. Как попасть в ленту рекомендаций.

Исключительно большая важность правильной точки входа и придания увлекательности первым нескольким секундам видео. Роль музыки.

Зацикливание демонстрации видео для увеличения времени просмотра.

Использование хештегов для помощи алгоритмам сетей в понимании контента и представления его соответствующей аудитории. Размещение рекламы. Как не столкнуться с блокировкой.

2. Практические занятия: Хештеги к созданным коротким видео.

3. Работа над выпускными проектами.

4. Фестиваль коротких видео: Показ и обсуждение созданных коротких вертикальных видео.