

Администрация городского округа Тольятти
Департамент образования
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Гуманитарный центр интеллектуального развития»
городского округа Тольятти

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ГЦИР
городского округа Тольятти
_____ А.В. Хаирова
« 28 » августа 2019 г. Приказ № 78.

Программа принята к реализации в
новой редакции на основании решения
педагогического совета.
Протокол № 1 от 28 августа 2019 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«СТУДИЯ ДЕТСКОГО КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ЗЕРКАЛО»**

Направленность техническая

Возраст детей – 11-18 лет

Срок реализации – 5 лет

Разработчики:

Савина Дарья Александровна,
педагог дополнительного образования;
Зулаева Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования

Тольятти

2019

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы

Название программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия детского кино и телевидения «Зеркало»
Учреждение, реализующее программу	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти. Адрес: 445045, Тольятти, ул. Чайкиной 87, т. 37-94-99
Разработчики программы	Савина Дарья Александровна, педагог дополнительного образования; Зулаева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования
Аннотация	Программа направлена на изучение подростками основ киноискусства и тележурналистики. Практической частью программы является создание клипов, видеороликов, фильмов по авторским сценариям детей. Обучающиеся получают опыт работы в качестве сценариста, актера, оператора, монтажера, режиссера и возможность участия в фестивалях детского кинотворчества
Год разработки программы	2008 г.
Где, когда и кем утверждена программа	Решение методического совета ГЦИР . Протокол № 1 от 25.09.2008 года
Программа принята в новой редакции	Решение педагогического совета МБОУ ДО ГЦИР от 28 августа 2019 г. Протокол № 1
Тип программы по функциональному назначению	общеразвивающая
Направленность программы	техническая
Направление (вид) деятельности	кинотворчество
Форма обучения по программе	очная
Вид программы по уровню организации деятельности учащихся	Творческий
Вид программы по уровню освоения содержания	Разноуровневая программа: ступень подготовительная «Зеркалята»- ознакомительный уровень; ступень основная «Зазеркалье» - базовый уровень; ступень мастерства «Отражение» - продвинутый уровень
Вид программы по признаку возрастного предназначения	среднего (полного) общего образования
Охват детей по возрастам	11-18 лет (разновозрастные группы)
Вид программы разнообразию тематической направленности и способам организации содержания	модульная
Взаимодействие программы с различными учреждениями и профессиональными сообществами	Лада-медиа, ВА3-ТВ: Организация проектной деятельности детей: создание телесюжетов для рубрики «Молодёжная среда» в рамках программы «Большой город» ВА3 ТВ
Срок реализации программы	5 лет
Степень реализации программы	программа реализована полностью
Финансирование программы	Реализуется в рамках нормативного финансирования
Вид программы по степени авторского вклада	авторская
Итоги участия программы в конкурсах	2014 г. XI Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ. Лауреат конкурса в номинации «Художественная»
Рецензенты программы (для авторских):	1) Т.Б.Исакова, к.п.н., доцент, завкафедрой журналистики ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н.Татищева», 27.08.2010 г. 2) Н.Н.Обдирщиков, к.п.н., директор ГОУ СПО ТСЭЖ, 16. 09.2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка к программе

Введение.....	3
Актуальность и педагогическая целесообразность программы.....	3
Новизна, отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных программ.....	4
Ведущая цель и основные задачи образовательной программы.....	6
Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению образовательного процесса	6
Основные характеристики образовательного процесса	7
Отбор и структурирование содержания, направления и этапы, формы организации образовательного процесса.....	9
Ожидаемые результаты освоения программы.....	11
Педагогический мониторинг результатов образовательного процесса.....	14

Планирование учебно-воспитательного процесса

1. Календарный учебный график.....	19
2. Учебный план студии.....	20
3. Примерный план воспитательной работы.....	20
4. Примерный план работы с родителями.....	21

Программы учебных модульных курсов

1. Подготовительная ступень «Зеркалята»

1.1. Азбука кино.	22
1.2. Мой первый фильм.	30
1.3. Творческий класс «Пластилин».	35

2. Основная ступень «Зазеркалье» и ступень мастерства «Отражение»

2.1. Сценарный практикум.	41
2.2. Актерский класс.	54
2.3. Азы операторского искусства.....	68
2.4. Монтажная мастерская.	80
2.5. Фильм как творческий процесс.....	88
2.6. В мире кино.	96
2.7. Киноклуб.	105
2.8. Научное исследование в области киноискусства.	113

3. Дополнительный учебный модульный курс «Летняя киносмена».....

Организационно-педагогические условия программы.....	132
--	-----

Список литературы, использованной

при составлении программы.....	142
--------------------------------	-----

Приложения

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование учебного материала	144
---	-----

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Дополнительная общеобразовательная программа студии детского кино и телевидения «Зеркало» технической направленности является неотъемлемой частью образовательной программы Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» г.о.Тольятти и дает возможность каждому ребенку получить дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и образовательных потребностей, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей. Содержание программы направлено на создание обучающимися любительских фильмов и телесюжетов в ходе проектной деятельности, что способствует свободному и осознанному вхождению детей в мир технического прогресса, а также их приобщению к мировым культурным и национальным духовным ценностям через творчество в области киноискусства. Программа предоставляет возможность каждому школьнику обрести практический опыт кинотворчества, создать свой собственный авторский кинофильм.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

В силу своего статуса как средства массовой коммуникации кино обладает огромным потенциалом воздействия на общество. Как бы ни относился зритель к показанному на экране, по какой бы причине он ни шел в кинотеатр - провести свободное время, встретиться с друзьями, наконец, получить наслаждение от произведения искусства, - в любом случае «мир» фильма, хотя бы одной из своих многочисленных сторон, затрагивает его.

Сегодня ученые всего мира признают доминанту влияния «экранных текстов» в разных видах и формах - через теле-, видео-, компьютерные каналы. Значение и роль киноискусства возрастают поистине в геометрической прогрессии. Экран становится комплексным средством освоения человеком окружающего мира (в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах), его художественного восприятия. За последние годы было проведено немало исследований, затрагивающих проблему влияния кинематографа и телевидения на школьную аудиторию (А.В.Шариков и др.). Их авторы в целом сходятся во мнении, что кинематограф наряду с рок-музыкой и спортом находится у школьников на одном из первых мест. При этом кино, органично вбирающее в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладает гораздо более широким спектром воздействия.

Современная социокультурная ситуация характеризуется засильем второсортных телепередач, некачественных однообразных видеоклипов без должной драматургии и режиссуры, телесериалов и фильмов, навязывающих русскому человеку западный образ жизни, что приводит к падению духовности и культуры общества, среди подростков в особенности. Доступность видеотехники и простота обращения с ней создает впечатление, что снимать фильм может каждый: кинолюбительство превращается в дилетантство. И в то же время использование компьютеров приближает современного зрителя к статусу читателя книги: общение с экраном становится индивидуальным и интерактивным. Поэтому так важно научить подростков адекватно воспринимать информацию с экранов.

Детские и юношеские киностудии в нашей стране существуют давно. В таких студиях дети и подростки занимаются по несколько лет, снимают фильмы, обучаются мастерству режиссера, оператора, актера. С развитием видеотехники интерес к самостоятельному творчеству в области киносъемки все возрастает. Но на сегодняшний день в системе дополнительного образования города Тольятти нет такого учреждения, в котором бы велось комплексное системное обучение детей экранному творчеству. Хотя в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, определено, что «модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей предусматривает создание условий для

использования в системе дополнительного образования цифровых инновационных технологий, в том числе ... мультипликационных и видео-студий».

В большинстве современных учебных заведений возможности киноискусства до сих пор остаются нереализованными. Между тем, теоретически и методически обоснованная система кинообразования способствует формированию эстетического сознания и образного мышления, составляющих базу для развития творческой личности в условиях интенсивного увеличения аудиовизуального информационного потока.

Таким образом, актуальность программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» обусловлена следующими факторами.

Во-первых, необходимостью научить детей общению с экраном, языку кино, умению отличить произведение киноискусства от произведений низкопробной массовой культуры.

Во-вторых, безграничными возможностями кино в области формирования личности. В процессе дополнительного образования может использоваться широкий спектр потенциальных возможностей киноискусства для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний, полученных учащимися в процессе изучения школьных дисциплин, эстетического сознания (восприятия, художественного анализа и пр.). Общение с выдающимися произведениями экрана создает также предпосылки для противостояния личности социальному, психологическому, моральному кризису общества.

Эта воспитательная функция искусства до сих пор не в полной мере реализуется в системе дополнительного образования детей, так как освоение искусства организуется часто только теоретически, через комплекс историко-культурных сведений о нем, а не «изнутри» - через эмоциональную сторону восприятия и через организацию художественно-творческого процесса создания фильма. Воспитательно-образовательные возможности кино могут быть продуктивно освоены в педагогическом процессе, если включить детей в творческую практическую деятельность по созданию киноматериалов. Именно это является одной из задач программы «Зеркало».

В-третьих, необходимостью развития новых способов, форм, технологий образования, направленных на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Этим обусловлено введение в образовательный контекст дополнительной образовательной программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» проектного метода обучения, который в настоящее время осознается педагогической общественностью одним из направлений модернизации современного дополнительного образования.

В-четвертых, практической значимостью программы. Дети могут применять полученные знания и творческий опыт в практической работе по созданию домашнего видео, для съемок событий в школе и классе, для участия в разнообразных киноконкурсах. В задачи студии входит создание фильмов для учреждения дополнительного образования, а также в благотворительных целях для инвалидов, ветеранов и т.п.

Новизна, отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных программ

Комплексная дополнительная образовательная программа студии детского кино и телевидения «Зеркало» является авторской. Целью её создания стало изменение содержания, организационно-педагогических основ и методов кинообразования на основе деятельностного подхода.

Идея разработки данной программы, возникла из анализа существующих программ, методических пособий, публикаций в профессиональных журналах, интернет-материалов по современной технике съемки, монтажу, режиссуре и драматургии, специальной литературы по психологии экранного творчества, из личного опыта педагогов и анализа работы детского коллектива.

Ведущей идеей программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» является создание детьми любительских фильмов и телесюжетов на основе авторских сценариев в ходе художественно-творческой и проектной деятельности.

Понятие художественно-творческой деятельности рассматривается здесь как единство аудиовизуального мышления, навыков восприятия экранного повествования, умений интерпретировать его результаты, анализировать, эстетически оценивать экранный текст и создавать его в условиях любительской видеосъемки.

Принципиальным отличием программы от уже существующих программ по кино-видеоискусству является комплексная организация образовательного процесса в студии, что позволяет создать условия для естественной творческой активности ребенка в сфере кинотворчества. Комплексность понимается здесь не просто как совокупность самостоятельных модульных программ учебных курсов, объединенных общей целью, а как функциональная основа, объединяющая в единую образовательную среду следующие **компоненты:**

1) **многоуровневая структура целей и задач**, включающая в себя ведущую цель и основные задачи программы, а также цели и задачи каждого учебного курса, воспитательной работы и работы с родителями;

2) **учебная деятельность**, которая осуществляется через изучение инвариантных («Азбука кино», «Мой первый фильм», «Сценарный практикум», «Актерский класс», «Азы операторского искусства», «Фильм как творческий процесс», «В мире кино», «Монтажная мастерская») и вариативных («Творческий класс «Пластилин», «Киноклуб», «Научное исследование в области киноискусства» и др.) курсов. Новизна программы заключается также в сочетании и варьировании этих курсов в рамках единого учебного плана;

3) **комплекс традиционных общестудийных воспитательных мероприятий** (посвящение в студиицы «Приглашение в Зазеркалье», итоговый «Кинофестиваль Зазеркалья» и др.), обеспечивающий личную включенность каждого студийца в жизнь коллектива;

4) **проектно-творческая работа**. Огромное преимущество программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» состоит в том, что образовательный процесс осуществляется в ходе съемок кинофильмов, телесюжетов по литературным и собственным сценариям детей, для чего создаются временные проектные группы. Таким образом каждый обучающийся автоматически становится потенциальным членом съемочной группы;

5) **летняя загородная киносмена** дает возможность раскрыть талант, который есть в каждом ребенке, проявить способности через погружение в творческую атмосферу в нестандартной обстановке;

6) **широкие социальные связи** позволяют осуществить выход за пределы студии с творческими, социально-значимыми, благотворительными акциями.

На основе такого комплексного подхода к организации учебно-воспитательного процесса в студии формируется единое многофункциональное образовательное пространство, в котором ребенок на основе глубоких личностных смыслов развивается в следующих направлениях:

1) **мотивационное:** формирование эмоциональных, познавательных, нравственных, эстетических мотивов контакта с киноискусством;

2) **этическое:** умение ориентироваться в жанровом и тематическом репертуарном потоке, рассмотрение моральных, аксиологических проблем на материале киноискусства;

3) **эстетическое:** формирование хорошего эстетического вкуса, чувства стиля, умения воспринимать прекрасное, героическое, трагедийное, комическое, безобразное;

4) **образовательно-информационное:** изучение теории и истории киноискусства, киноязыка, киносъемочной техники, технологии съёмки и монтажа или отдельных этапов кинопроизводства и т.д. Программа не ставит своей целью овладение большим объемом специальных знаний в области киноискусства, киносъемки, монтажа. Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с решением тех практических задач, которые предстоит решать в ходе создания любительских фильмов в студии или в семье;

5) **коммуникативное:** взаимодействие, общение и сотрудничество в рамках сплоченного детского коллектива и освоение технологий дистанционного взаимодействия в социальных сетях;

6) развивающего обучения: развитие личности в плане восприятия, воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, формирование способности к аудиовизуальному мышлению;

7) компетентностное: доработка и совершенствование ключевых и специальных компетентностей;

8) творческого развития: проявления художественно-творческого начала при создании авторских киноработ;

9) технологическое: формирование умений обращаться с видеокамерой, пользоваться специальными программами по монтажу.

Ведущая цель и основные задачи образовательной программы

Ведущая цель - развитие художественно-творческих способностей ребенка, его социализации и интеграции в жизнь и культуру современного общества средствами кинотворчества.

Основные задачи

Обучающие:

1. Развить у детей интерес к специальным знаниям по теории и истории киноискусства, сформировать такое базовое качество зрителя, как умение воспринимать кинофильм в контексте концепции драматурга, режиссера и актера;
2. Содействовать получению творческого опыта по созданию кинофильмов разных жанров в качестве сценариста, актёра, режиссера, оператора, монтажера, специалиста вспомогательных служб;
3. Формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности на основе включения учащихся в проектную деятельность.

Развивающие:

4. Развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности детей;
5. Формировать художественную культуру личности и мотивацию деятельности по эстетическому преобразованию среды и решению значимых социальных проблем посредством кинокамеры.

Воспитательные:

6. Воспитывать хороший эстетический вкус, чувство любви к прекрасному, потребность в общении с «серьезным искусством»;
7. Воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, его народу, культуре, языку, святыням, природе.

В процессе реализации программы решаются более узкие и конкретные цели и задачи, что отражено в программах инвариантных и вариативных модульных курсов, летней творческой школы.

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению образовательного процесса

Реализация программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» основывается на общедидактических принципах научности, последовательности, преемственности, системности, связи теории с практикой, доступности, наглядности, перехода от обучения к самообразованию, связи обучения с жизнью, положительного эмоционального фона, учета индивидуальных особенностей учащихся. При разработке программы учитывались также принципы, особо актуальные для дополнительного образования:

1. Принцип природосообразности. Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту. Образование строится в соответствии с природой ребенка, его психической конституцией, его способностями. Содержание программы должно быть безопасным, целесообразным, соразмерным. Осуществление данного принципа дает возможность построить «индивидуальные маршруты» каждому учащемуся, что открывает очевидные плюсы: психическое здоровье, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания и умения в соответствии с интересами, запросами личности.

2. Принцип эвристической среды означает, что в социальном окружении доминируют творческие начала при организации деятельности студии. При этом творчество

рассматривается как необходимая составляющая жизни каждого человека и как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе.

3. *Принцип культуросообразности.* Этот принцип предполагает максимальное использование мировой и отечественной семейной, народной, классической материальной и духовной культуры, а также понимание педагогического процесса как составной части культуры общества и семьи. Киноискусство рассматривается в данной программе как живое, творческое явление, которое содержит в себе духовные и эстетические ценности, активно развивается и включается в современную жизнь.

4. *Принцип интегративности* предполагает включение в образовательно-воспитательный процесс знаний по истории, краеведению, экономике, информатике, экологии, эстетике, религиоведению, культурологии и различных видов искусств: театра, изобразительного искусства, музыки, литературы, фольклора.

5. *Аксиологический принцип* рассматривает образование как путь приобщения личности к ценностям, как средство формирования индивидуальной системы ценностей и идеалов через приобщение к мировой культуре. Аксиологический компонент включается в содержание программы не в качестве самостоятельной, объектной составляющей, а как сквозная линия, аспект творческой деятельности детей.

6. *Принцип патриотической направленности* предусматривает обеспечение субъективной значимости для детей идентификации себя с Россией, российской культурой, природой родного края. Реализация этого принципа предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству, стимулирование переживаний, которые ориентируют ребенка на действия, приносящие благо Отечеству).

В основу программы легли также *специфические, связанные с материалом киноискусства принципы*, а именно:

1. Соблюдение единства эмоционального, духовного и интеллектуального в развитии художественно-эстетического сознания, творческих способностей.
2. Максимальное использование потенциальных возможностей кино, телевидения и видео: компенсаторных, познавательно-эвристических, эмоциональных, креативных, игровых.

Основные характеристики образовательного процесса

Возраст учащихся по программе - 11 – 18 лет.

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка.

Ребенок 11-12 лет принимается в студию на подготовительную ступень обучения, ребенок 13-14 лет – на первый год обучения основной ступени «Зазеркалье», ребенок старше 14-ти лет после проведения вводной диагностики знаний, умений и навыков определяется на тот год обучения, который соответствует объему его стартовых знаний и умений.

Группы формируются с учетом интересов и потребностей детей, что выявляется в ходе проведения обязательного предварительного собеседования. Кроме обязательных (инвариантных) модульных курсов, ребенок по своему усмотрению может выбрать один-три вариативных модульных курса (спецкурса).

Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту, предусматривается дифференцированный подход при определении индивидуального образовательного маршрута и назначении учебных заданий в процессе обучения.

Форма обучения по программе очная.

Программа построена на основе принципа разноуровневости и предоставляет обучающимся возможность освоения учебного содержания с учетом их уровней общего развития, способностей, мотивации. Разноуровневость программы реализуется следующим образом.

На ознакомительном уровне реализуется подготовительная ступень «Зеркалята», что использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала и минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

На базовом уровне реализуется основная ступень «Зазеркалье», что предполагает освоение обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и целостной картины тематического содержания программы.

На продвинутом уровне реализуется ступень мастерства «Отражение», что предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ обучающегося к сложным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы.

Сроки и этапы реализации программы

Образовательный процесс в студии детского кино и телевидения «Зеркало» разбивается на ступени:

<i>№ ступени</i>	<i>Вид ступени</i>	<i>Название ступени</i>	<i>Возраст обучающихся</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Назначение ступени Уровень освоения</i>
1.	Подготовительная	Зеркалята	11-12 лет	1 год	Пропедевтика Ознакомительный уровень
2.	Основная	Зазеркалье	13-15 лет	3 года	Основной курс обучения Базовый уровень
3.	Мастерства (для желающих)	Отражение	16-18 лет	1 год	Совершенствование практических навыков до уровня мастерства. Продвинутый уровень

Примерный режим работы

(возможны его вариации, связанные с особенностями набора групп):

- для учащихся подготовительной ступени «Зеркалята» продолжительность образовательного процесса 36 учебных недель с недельной нагрузкой 2 часа, если учащимися выбран только инвариантный блок, или 3 часа, если дополнительно выбран вариативный блок. Начало занятий с 15 сентября, завершение 31 мая;
- для учащихся основной ступени «Зазеркалье» первого года обучения продолжительность образовательного процесса 36 учебных недель с недельной нагрузкой 3 часа, если выбраны учебные курсы только инвариантного блока, и 4 часа, если дополнительно выбран еще и вариативный блок. Начало занятий с 15 сентября, завершение 31 мая;
- для учащихся второго года обучения продолжительность образовательного процесса 38 учебных недель с недельной нагрузкой 4 часа, если выбраны учебные курсы только инвариантного блока, и 6 часов, если дополнительно выбраны курсы по выбору из вариативного блока. Начало занятий с 1 сентября, завершение 31 мая. Дополнительный вариативный курс «Летняя киносмена» реализуется в течение месяца в июне - июле с недельной нагрузкой 18 часов;
- для учащихся третьего года обучения продолжительность образовательного процесса 38 учебных недель с недельной нагрузкой 4 часа, если выбраны учебные курсы только инвариантного блока, и 5 или 6, или 7 часов, если дополнительно выбраны курсы по выбору из вариативного блока. Начало занятий с 1 сентября, завершение 31 мая;
- для учащихся ступени мастерства «Отражение» продолжительность образовательного процесса 38 учебных недель с недельной нагрузкой 4 часа, если выбран только инвариантный блок, и 5 или 7 часов в зависимости от выбранных вариативных курсов. Начало занятий с 1 сентября, завершение 31 мая.

Количество учащихся в группах:

- на подготовительной ступени – не менее 15 человек;
- на основной ступени: 1-го года обучения – не менее 15 человек; 2-го года обучения – 12 – 15 человек, 3-го года обучения – 10-12 чел., в группе по выбору «Научное исследование в области киноискусства» – 8-10 человек;
- на ступени мастерства «Отражение» - 10 человек.

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и подгруппам, а также индивидуально с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям или с детьми с особыми возможностями здоровья.

Программа также предусматривает проведение

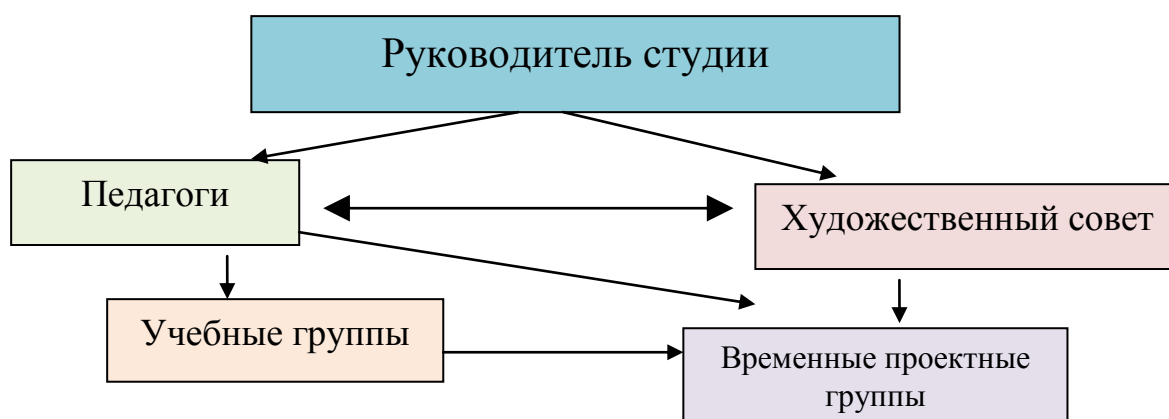
- общестудийных занятий с воспитанниками всех лет обучения для реализации воспитательно-досуговых мероприятий (по плану воспитательной работы);
- съемочных дней для реализации практической работы по проекту: выезд на натурные съемки, на съемочные площадки вне здания ГЦИР, на съемку телесюжетов и т.п., - куда приглашается состав определенной проектной группы. Такие занятия с проектной группой могут проводиться одновременно несколькими педагогами студии.

Форма организации деятельности детского коллектива

С учетом названных целей и задач наиболее оптимальной формой организации деятельности коллектива учащихся становится студия детского кино и телевидения, которая имеет принципиальные отличия от кружка или секции, а именно.

- в студии осваивается несколько смежных видов художественной деятельности: сценарное дело, операторская практика, актерский класс, монтаж, история и теория киноискусства и др.;
- в ходе образовательного процесса в студии сочетаются учебные занятия с художественно-творческой практикой;
- студия строит свою деятельность на основе ступенчатости по уровню подготовки обучающихся: первая подготовительная ступень; вторая ступень основного обучения, третья ступень мастерства (для желающих);
- студия детского кино и телевидения «Зеркало» является многоструктурной, то есть в состав студии входят несколько объединений смежных видов деятельности (монтажная мастерская, киноклуб, актерский класс, операторский практикум и др.).
- в студии с обучающимися по разным направлениям деятельности в соответствии с профилем и программой работает коллектив педагогов, деятельность которых координирует руководитель студии, назначенный приказом директора МБОУДО ГЦИР;
- в студии действует выборный художественный совет, решения которого для студийцев обязательны.

Организационная структура студии «Зеркало»

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы образовательной программы, формы организации образовательного процесса

Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с учетом выше обозначенных принципов и основных направлений модернизации образования.

Учебно-воспитательный процесс в студии детского кино и телевидения «Зеркало» по ступеням и годам обучения организуется следующим образом:

- 1) Подготовительная ступень «Зеркалята» нацелена на подготовку учащихся к систематическим занятиям по киноведческим курсам, обеспечивает объем знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения содержания образования основного курса «Зазеркалье».

На этой ступени дети посещают пропедевтические развивающие занятия по трем модульным курсам и получают возможность участвовать в социально-значимых и воспитательно-досуговых мероприятиях. В качестве актеров они участвуют в творческих проектах обучающихся второй и третьей ступени. После окончания подготовительной ступени ребенок переходит на основной курс обучения.

2) Основной курс обучения (вторая ступень «Зазеркалье») составляет три года и один месяц летней профильной смены, в течение которых учащиеся изучают инвариантные и вариативные курсы и занимаются проектной работой. Реализация программ данной ступени направлена на освоение основного содержания образования, формирование в полном объеме знаний, умений и навыков в области кинотворчества.

На первом году обучения основной ступени ребята получают начальные знания, умения и навыки, необходимые для съёмки любительского кинофильма, делают первые шаги в практической деятельности (актерское, сценарное, операторское дело и монтаж), активно развивают свои творческие и коммуникативные способности, участвуя в мероприятиях досугового характера, в социально-значимых и коллективных творческих проектах.

В рамках второго и третьего года обучения основной ступени обучающиеся углубляют и расширяют свои знания в области киноискусства, закрепляют умения и навыки создания кинофильма, осваивают опыт исследовательской деятельности. Ребята выбирают один или два спецкурса. Во второй год обучения каждый обучающийся входит в состав проектной группы по созданию коллективного документального фильма, рекламы, телесюжета, на третьем году - игрового фильма. Большое внимание уделяется практической деятельности по созданию кинолетописи студии, ведению страницы «Студия «Зеркало» на сайте ГЦИР, телесюжетов для телекомпании «Прайм-Медиа», участию в конкурсных мероприятиях.

После окончания третьего года обучения учащийся получает сертификат и заканчивает обучение по основному курсу.

3) Обучающиеся, завершившие обучение по трехгодичной программе и желающие продолжить обучение в студии, переходят на ступень мастерства «Отражение», которая нацелена на работу с детьми, мотивированными в области киноискусства и кинотворчества, проявляющими высокий уровень самостоятельности и творчества (до уровня создания «нового продукта»). Учащиеся этой ступени имеют возможность углубить свою профессиональную подготовку и связанную с ней практику, что подразумевает большое количество часов на индивидуальные и практические занятия. Каждый занимается по выбранным самостоятельно вариативным модульным курсам, является автором творческого проекта по созданию фильма или телесюжета, а также исполняет обязанности тьютора обучающихся подготовительной или основной ступени.

Чтобы учесть интересы учащихся и обеспечить возможность выбора индивидуального образовательного маршрута, программы некоторых учебных курсов на основной ступени «Зазеркалье» разработаны в двух вариантах А и Б, рассчитанных на разные целевые аудитории. Назначение и уровень освоения содержания образования по каждому варианту прописаны в программах курсов.

Ребенок с родителями после собеседования с педагогом выбирает дополнительные вариативные модульные курсы. Изучение вариативного курса не является обязательным.

Изучение содержания инвариантных курсов осуществляется в разнообразных формах, обусловленных в основном ходом реализации учебных проектов:

- фронтальных (проведение досуговых мероприятий, выезды на экскурсии),
- коллективных (деловые игры по планированию проекта, обсуждение итогов проекта),
- групповых (организация досуговых мероприятий, самостоятельная работа на поисковом, аналитическом, практическом, презентационном этапах проекта, игровые и дидактические упражнения и др.),
- индивидуальных (выполнение практических и творческих заданий, подготовка к конкурсным мероприятиям).

Изучение вариативных курсов организовано в групповой и индивидуальной форме.

Для осуществления дистанционного взаимодействия в рамках программы в социальных сетях (<https://vk.com/club10410793>) создана специальная группа «Студия

детского кино и телевидения «Зеркало», где размещается информация по предстоящим делам, решаются организационные вопросы, а также учащийся может получить консультацию педагога, разместить свои наработки, черновики, заметки для обсуждения их с педагогом.

Ожидаемые результаты освоения программы

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на овладение учащимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, её приобщения к мировым культурным и национальным духовным ценностям.

Представленные диагностические признаки по овладению предметными знаниями, умениями навыками имеют обобщенный характер, и в процессе реализации программы ожидаются более конкретные результаты, что отражено в программах каждого из учебных модульных курсов.

Диагностические признаки по овладению метапредметными и личностными универсальными действиями представлены по результатам всего обучения и далее в программах отдельных учебных модульных курсов не конкретизируются.

1. Примерный перечень предметных ожидаемых результатов

1.1. Овладение предметными знаниями

По итогам обучения на подготовительной ступени обучающийся будет иметь представление:

- о кино как виде искусства;
- об основных этапах создания фильма;
- о процессе съёмки.

По окончании основной ступени обучающийся будет знать:

- основные этапы развития кинематографа;
- основные принципы киносценарии;
- основные средства художественной выразительности кинематографа;
- функции кинематографических профессий, занятых в создании фильма (киносценарист, режиссер, актер, художник по костюмам, реквизитор, осветитель, звукорежиссер, продюсер, оператор, монтажер);
- правила обращения с видеокамерой и методы и приемы видеосъемки;
- основные этапы создания фильма;
- принципы, приёмы, виды и стили монтажа;

По окончании ступени мастерства обучающийся будет знать:

- жанры тележурналистики (интервью, репортаж и др.);
- технологию съемки в павильоне и на натуре;
- особенности портретной, пейзажной, архитектурной, спортивной, репортажной съемки

1.2. Овладение предметными умениями и навыками

По итогам обучения на подготовительной ступени обучающийся будет уметь:

- отличать кино от других видов искусства;
- называть основные этапы создания фильма;
- выполнять простейшую раскадровку;
- создавать фильм из картинок в программе Adobe Premier;
- выражать заданное эмоциональное состояние в мимике, жесте, движении;
- создавать небольшое литературное произведение, содержащее диалог (5-6 реплик);
- соблюдать правила поведения и техники безопасности на занятии.

По окончании основной ступени обучающийся будет уметь:

- ориентироваться в жанровом и тематическом репертуарном потоке;
- свободно владеть видеокамерой;
- грамотно и монтажно снимать кинозарисовки, музыкальный клип, натюрморт, интерьер, портрет;
- создавать литературный киносценарий;
- принимать участие в качестве актера в съемках фильмов, использовать мимику, голос, пластику для создания образа;
- формировать группу по созданию документального и игрового фильма;

- соблюдать правила техники безопасности при работе с видео и компьютерной аппаратурой.

По окончании ступени мастерства обучающийся будет уметь:

- адекватно понимать фильмы, рекомендованные для просмотра в данном возрасте;
- избирательно относиться к кинопродукции;
- понимать и оценивать авторскую концепцию в контексте звукозрительной структуры произведения;
- владеть компьютером на уровне пользователя мультимедийных программных инструментов;
- самостоятельно организовывать и осуществлять подготовительные работы, съёмку, монтаж, озвучивание фильма;
- самостоятельно создавать авторский фильм.

2. Примерный перечень метапредметных ожидаемых результатов

По итогам обучения на подготовительной ступени обучающийся будет уметь:

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью педагога;
- в диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев
- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- учиться отделять поступки от самого человека;
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие;
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

По окончании основной ступени обучающийся будет уметь:

- Самостоятельно выбирать тему проекта;
- Составлять в группе план выполнения проекта;
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки;
- В ходе представления проекта давать оценку его результатам;
- Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том числе Интернет, СМИ.
- Сравнивать свои оценки с оценками других и объяснять их отличия. На основании этого делать свой выбор, определять своё место;
- Действовать в соответствии с выбранными ценностями и понимать последствия своего выбора и поступка;
- Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций

По окончании ступени мастерства обучающийся будет уметь:

- Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно);
- Составить план действий по решению проблемы (задачи);
- Осуществлять действия по реализации плана, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут;
- Результат своей деятельности соотнести с целью и оценить его;

- Объяснять (прежде всего – самому себе) свои оценки, свою точку зрения, свои позиции.
- Самоопределяться в системе ценностей. Действовать и поступать в соответствии с этой системой ценностей и отвечать за свои поступки и действия
- Донести свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи.
- Понять другие позиции (взгляды, интересы).
- Договариваться с людьми, соглашаясь с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща

Примерный перечень личностных результатов

По итогам обучения на подготовительной ступени обучающийся будет демонстрировать:

- стремление к достижению самостоятельного, творческого уровня при выполнении практических заданий;
- стремление участвовать в качестве актера в съемках фильма;
- личностные мотивы посещения занятий студии;
- способность выполнять разнообразную работу: от уборки кабинета до чтения трудной книги;
- способность переносить нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности;
- умение контролировать свои поступки;
- потребность проявлять сострадание, сорадование и взаимопомощь;
- высокий для своего возраста уровень развития социальной адаптированности.

По окончании основной ступени обучающийся будет демонстрировать:

- стремление использовать при выполнении творческих работ выразительные средства кинематографа: кадр, план, ракурс, цвет, композиция;
- желание применять приобретенные знания, умения и творческий опыт в практической деятельности и повседневной жизни для создания собственных фильмов в студии, школе, семье;
- эстетический вкус при выполнении практических заданий;
- организационные умения при выполнении роли автора проекта и руководителя проектной группы;
- сформированные личностные и коллективистские мотивы посещения занятий;
- умение осознанно выбирать кинофильмы для личного просмотра;
- отношение к просмотренным фильмам без стереотипов и штампов зрительского восприятия;
- способность выполнять разнообразную работу: от уборки кабинета до чтения трудной книги;
- способность переносить нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности, активно побуждать себя к практическим действиям;
- умение контролировать свои поступки;
- умение воспринимать общие дела как свои собственные;
- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации;
- потребность и готовность проявлять сострадание, сорадование и взаимопомощь;
- активное включение в ситуации нравственного выбора, принятие ответственности за свое решение;
- высокий для своего возраста уровень развития социальной адаптированности, активности и нравственной воспитанности.

По окончании ступени мастерства обучающийся будет демонстрировать:

- устойчивый интерес к кинотворчеству, стремление применять приобретенные знания, умения и творческий опыт в повседневной жизни;
- умение создавать авторские фильмы с индивидуальной авторской позицией;
- потребность в общении с "серьезным искусством";
- стремление к контакту с киноискусством на основе сформированных эмоциональных, познавательных, нравственных, эстетических мотивов;
- способность переносить нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности, активно побуждать себя к практическим действиям;
- умение контролировать свои поступки;
- умение воспринимать общие дела как свои собственные;
- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации;
- потребность и готовность проявлять сострадание, сорадование и взаимопомощь;
- активное включение в ситуации нравственного выбора, принятие ответственности за свое решение;
- высокий уровень развития социальной адаптированности, активности и нравственной воспитанности.

Педагогический мониторинг результатов образовательного процесса

I. Диагностика уровня освоения содержания обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра (критерии оценки)</i>	<i>Периодичность измерений, фиксации результатов</i>	<i>Возможные диагностически е процедуры, методики</i>
Теоретическое знание, предусмотренные программой (по инвариантным и вариативным курсам учебного плана)	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии.	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях с целью выявления стартового уровня развития детей	Собеседование (1 г.о.). По планам учебных курсов
			Промежуточный контроль проводится для определения уровня освоения содержания программных курсов	По планам учебных курсов
			Итоговый контроль проводится по завершению каждого года обучения	По планам учебных курсов
Практические умения, предусмотренные программой (по инвариантным и вариативным курсам учебного плана)	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам) владение специальным оборудованием и оснащением	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, работает с оборудованием с помощью педагога; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой за конкретный период, работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых затруднений	Вводный (первичный) контроль	Собеседование По планам учебных курсов
			Промежуточный контроль	По планам учебных курсов
			Итоговый контроль	По планам учебных курсов
Общеучебные умения и обобщенные способы деятельности	Соответствие общеучебных умений и обобщенных способов деятельности программным требованиям	0 уровень (недопустимый) – ребенок совершенно не владеет данным действием (у него нет умений выполнять это действие); 1 уровень (минимальный) – ребенок испытывает серьезные затруднения при выполнении данного действия, умеет его совершить лишь при	Входная диагностика (октябрь)	Наблюдение, Собеседование
			Итоговая диагностика по завершению учебного курса	Наблюдение, Собеседование, анализ проектных работ

		непосредственной и достаточной помощи педагога; 2 уровень (средний) – умеет действовать самостоятельно, но лишь подражая действиям педагога или сверстников; 3 уровень (выше среднего) – умеет достаточно свободно выполнять действия, осознавая каждый шаг; 4 уровень (максимальный) – автоматизированное, безошибочное выполнение действия		
II. Опыт освоения творческой деятельности и Творческие навыки	Креативность (уровень творчества при создании киноработ)	1 уровень (начальный): ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания педагога, не понимает образного языка киноискусства, эстетический вкус не развит; 2 уровень (репродуктивный): в основном выполняет задания по аналогии, копируя образцы; 3 уровень (творческий) – выполняет практические задания с большой выраженностью творчества, индивидуальности, проявляет эстетический вкус, использует кинематографические средства художественной выразительности, выполняет задания с элементами новизны	Один раз в год	На подготовительной ступени – наблюдение, Тест Вартега «Круги». На основном курсе обучения и ступени мастерства - анализ выполненных творческих проектных работ
	Выраженность познавательной потребности	Высокая степень выраженности познавательной потребности Средняя степень выраженности познавательной потребности Низкая степень выраженности познавательной потребности	один раз в год	Методика определения интенсивности познавательной потребности (по В.С.Юркевич)
Творческая активность	Уровень творчества при подготовке общестудийных мероприятий и участии в них	0 уровень (недопустимый): ребенок не демонстрирует потребности в данной деятельности; 1 уровень (начальный): ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания педагога; 2 уровень (репродуктивный): в основном выполняет задания по аналогии, копируя образцы; 3 уровень (творческий) – выполняет практические задания с большой выраженностью творчества, привносит свою индивидуальность, новые творческие идеи	Один раз в год	Наблюдение за участием обучающихся в воспитательно-досуговых мероприятиях
	Участие в творческих проектах по созданию киноработ	0 уровень (недопустимый): ребенок не демонстрирует потребности в данной деятельности ; 1 уровень (минимальный):	Один раз в год по завершению учебного курса	Анализ результатов участия в творческой проектной

		участник одного проекта; 2 уровень (средний): автор одного проекта или участник двух-трех проектов; 3 уровень (максимальный): автор двух и более проектов или участник четырех проектов		деятельности
Творческие достижения	Участие в мероприятиях турнирных форм различного уровня	Не участвовал Участник Победитель (призер, дипломант, лауреат)	В течение года, согласно плану проводимых мероприятий	Анализ результатов участия в конкурсах

IV. Диагностика мотивационной сферы

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра (критерии оценки)</i>	<i>Периодичность измерений и фиксации результатов</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Мотивы посещения занятий	Преобладающие мотивы посещения занятий	1. Преобладают коллективистские мотивы; 2. Преобладают личностные мотивы; 3. Преобладают престижные мотивы	1. В начале подготовительной ступени. 2. В начале второго года обучения на основной ступени	Методика исследования мотивов посещения занятий (автор Л.В.Байбородова). Совместно с психологом
Интерес к выбранной деятельности	Устойчивость интереса к выбранной деятельности (кинотворчество)	<u>1 уровень.</u> Интерес к выбранной деятельности отсутствует. <u>2 уровень</u> Интерес к выбранной деятельности неустойчив, ситуативен. <u>3 уровень.</u> Интерес устойчиво высокий (стремится применять приобретенные умения и творческий опыт вне студии)	Входная диагностика в начале первого года обучения (сентябрь)	Анкета для 1-го года обучения «Гляжу в себя, как в зеркало» (автор Гриценко М.А.)
			Промежуточная и итоговая диагностика (ежегодно, апрель)	Наблюдение и собеседование с учащимися
Осознанность участия ребенка в освоении образовательной программы	Устойчивость интереса к занятиям	<u>1 уровень.</u> Интерес к занятиям отсутствует. <u>2 уровень</u> Интерес к занятиям неустойчив. <u>3 уровень.</u> Интерес к занятиям устойчиво высокий.	Один раз в год (июнь)	Анализ журналов (сохранность контингента, наличие беспричинных пропусков). Собеседование с родителями и обучающимися

III. Диагностика способностей, склонностей

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра (критерии оценки)</i>	<i>Периодичность измерений</i>	<i>Возможные диагностические процедуры, методики</i>
Трудолюбие	Способность выполнять разнообразную работу: от уборки	1 уровень (минимальный)- любая работа вызывает отвращение, приступает к порученному делу только после долгих понуканий со стороны взрослого;	1 раз в год	Педагогическое наблюдение

	кабинета до рисования раскадровки фильма	2 уровень (средний)- выполняет только ту работу, которая нравится, необходимость дополнительной работы вызывает отрицательные эмоции; 3 уровень (максимальный) – трудолюбив. Сам берется даже за «грязную» работу, получает удовольствие от сложной, трудоемкой работы		
Терпение и воля	Способность переносить нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности, активно побуждать себя к практическим действиям	1 уровень (минимальный) - терпения хватает менее, чем на ½ занятия (дела), волевые усилия ребенка побуждаются из вне 2 уровень (средний) - терпения хватает более, чем на ½ занятия (дела), волевые усилия побуждаются иногда им самим 3 уровень (максимальный) - терпения хватает на все занятие (дело), волевые усилия побуждаются только им самим	1 раз в год	Наблюдение, собеседование с учащимися и родителями
Требовательность к себе	Способность контролировать свои поступки	1 уровень – ребенок постоянно действует под воздействием контроля из вне 2 уровень – ребенок периодически контролирует себя сам, поведение ситуативно 3 уровень – ребенок постоянно контролирует себя сам	1 раз в год	Наблюдение
Отношение ребенка к общим делам студии (тип сотрудничества)	Способность воспринимать общие дела как свои собственные	1 уровень (низкий)– избегает участия в общих делах 2 уровень (средний) – участвует в общих делах при побуждении из вне 3 уровень (высокий) – инициативен в общих делах, ответственен и дисциплинирован	1 раз в год	Наблюдение
Отношение ребенка к столкновению интересов в процессе взаимодействия	Способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации, потребность и готовность проявлять сострадание, сорадование и взаимопомощь	1 уровень (низкий)– периодически провоцирует конфликты, не умеет сочувствовать горю или радоваться успехам других, отказывает в помощи. 2 уровень (средний) – сам в конфликтах не участвует, старается их избежать, не отказывает в помощи, если попросить 3 уровень (высокий) – пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты, отзывчив к чужим проблемам, сам предлагает свою помощь, активно проявляет сострадание и сорадование	1 раз в год	Наблюдение
Активность нравственной позиции	Осознанность нравственных правил и потребность их выполнять в соответствии с нравственным законом в душе	1 уровень (низкий) – решение принимаются импульсивно, может легко поменять свои убеждения, легко возникают отрицательные эмоции, имеется разрыв в том, что говорит и что делает 2 уровень (средний) – теряется в ситуации свободного нравственного выбора, предпочитает действовать по	1 раз в год	Педагогическое наблюдение

		указанию из вне, есть разлад во внутреннем плане		
		3 уровень – активно включается в ситуации нравственного выбора, имеет свои убеждения, может принять ответственность за свое решение		

В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических процедур и определяет уровень результатов образовательной деятельности каждого обучающегося – интегрированный показатель, в котором отображена концентрация достижений всех этапов и составляющих учебно-воспитательного процесса. Возможные уровни освоения ребенком образовательных результатов по программе - низкий (Н), средний (С), высокий (В).

Подведения итогов реализации программы

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года проводится:

- промежуточная аттестация обучающихся (оценка качества освоения программы по итогам учебного года) для групп первого и второго года обучения в форме презентации творческих проектов на Кинофестивале Зазеркалья;
- итоговая аттестация (оценка качества освоения программы обучающимися за весь период обучения по программе) для групп пятого года обучения в форме презентации творческих проектов на Кинофестивале Зазеркалья.

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов группы заносятся педагогом в «Дневник педагогических наблюдений и фиксации результатов диагностики». Этот показатель фиксируется педагогом в учебном журнале.

Данные о результатах обучения фиксируются учащимися в «Творческой книжке учащегося» и анализируются на итоговом занятии.

Оценка уровня подготовки ребенка в рамках программы студии производится путем анализа его творческих достижений по каждой учебной дисциплине на психолого-педагогическом консилиуме студии. Результаты диагностики доводятся до детей и родителей.

На итоговом мероприятии «Кинофестиваль Зазеркалья» лучшим и самым активным учащимся вручаются грамоты и благодарственные письма.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Календарный учебный график программы

Календарный учебный график программы составлен в соответствии с локальным актом «Календарный учебный график МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти на 2019-2020 уч.г.», принятым решением педагогического совета от 28 августа 2019 г., протокол № 1.

<i>Месяц</i>	<i>Содержание деятельности</i>	<i>Промежуточная и итоговая аттестация</i>
Сентябрь	Занятия по расписанию: 4 учебные недели для групп 2-5 годов обучения. Начало занятий 1 сентября. 2 учебные недели для групп первого года обучения. Начало занятий 16 сентября	Входная диагностика знаний и практических навыков
Октябрь	Занятия по расписанию 5 учебных недель.	
Ноябрь	Занятия по расписанию 4 учебные недели Период школьных каникул с 31 октября по 8 ноября. Дополнительный день отдыха (государственный праздник) - 4 ноября	
Декабрь	Занятия по расписанию 5 учебных недель. Новогодний праздник в объединении	
Январь	Занятия по расписанию 3 учебные недели. Период школьных каникул с 31 декабря по 10 января. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные дни): 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января	
Февраль	Занятия по расписанию 4 учебные недели. Дополнительный день отдыха (государственный праздник) - 23 февраля	
Март	Занятия по расписанию 5 учебных недель. Период школьных каникул с 20-29 марта: участие в городском Фестивале экранных искусств «Зазеркалье». Дополнительный день отдыха (праздник) - 8 марта	
Апрель	Занятия по расписанию 4 учебные недели.	
Май	Занятия по расписанию 4 учебные недели. Участие в учрежденческом итоговом Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». Итоговое отчетное мероприятие. Завершение учебных занятий 31 мая. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками - 1 мая, 9 мая	Промежуточная аттестация для групп 1-4 годов обучения. Итоговая аттестация для групп пятого года обучения
Итого учебных недель по программе:	36 учебных недель для групп первого года обучения. 38 учебных недель для групп второго, третьего, четвертого, пятого годов обучения	
Июнь	Продолжение занятий по программе летней профильной смены «Летняя киносмена» (4 недели). Дополнительный день отдыха (государственный праздник) - 12 июня	
Июль	Самостоятельные занятия учащихся	
Август	Формирование учебных групп до 10 сентября	

2. Учебный план студии

Блок	№	Наименование модульного курса	Количество часов				
			Подгот. ступень	Основная ступень			Ступень мастер.
				1 год	2 год	3 год	
Инвариантный блок	1	Азбука кино	36				
	2	Мой первый фильм	36				
	3	Сценарный практикум. Вариант А		36			
	4	Актерский класс. Вариант А		36			
	5	Азы операторского искусства		36	76		
	6	Монтажная мастерская. Вариант А			38		
	7	Фильм как творческий процесс				152	152
		Обязательная нагрузка:	72	108	114	152	152
Вариативный блок	9	Творческий класс «Пластелин»	36				
	10	В мире кино		36			
	11	Научное исследование в области киноискусства			76	114	114
	12	Киноклуб			38	38	38
	13	Сценарный практикум. Вариант Б			76		
	14	Актерский класс. Вариант Б			76	76	114
	15	Монтажная мастерская. Вариант Б.				38	
		Максимальная нагрузка:	108	144	228	266	266
Дополнительная программа	18	Летняя киносмена			72		

3. Примерный план воспитательной работы

В течение всех лет обучения планируется участие детей в досуговых, социально-значимых и творческих мероприятиях и работа органов ученического самоуправления:

№	Названия блоков и мероприятий	Примерные сроки проведения	Цели проведения мероприятий
Блок мероприятий «Традиции»:			
1.	День открытых дверей (показ лучших киноработ для всех желающих учиться в студии)	Сентябрь, 1-ая неделя	Создание традиций детского коллектива, сплочение воспитанников, организация их досуга. Развитие творческой активности обучающихся
2.	Посвящение в студийцы «Приглашение в Зазеркалье»	Октябрь, 4-ая неделя	
3.	Артпроект «Международный день кино» (все группы) с показом работ и приглашением родителей	28 декабря	
4.	Заккрытие сезона студии «Кинофестиваль Зазеркалья»: показ лучших киноработ, созданных за учебный год; церемония «Звездная дорожка»	Май, последняя неделя	
Блок мероприятий «Действие»:			
5.	Работа художественного совета студии	В течение года	Приобщение к участию в
6.	Участие в городской акции «Протяни руку помощи»	19 декабря	

	в день памяти Николая Чудотворца		общественной деятельности и благотворительности и, воспитание ответственности, способности к состраданию, милосердию и деятельной помощи нуждающимся. Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни
7.	Экскурсии на телевидение г.Тольятти, на съемочные площадки других городов при выезде на турнирные мероприятия	В течение года	
8.	Социально-значимый проект «Подари радость» (работа с подшефными из реабилитационного центра для детей-инвалидов «Виктория»): создание фильма, проведение дней кино	В течение года, в том числе: 3 декабря (День инвалида)	
9.	Социально-творческий проект «Создание кинофильмов и телесюжетов для телекомпаний «ПраймМедиа»	В течение года по договору	
10.	Размещение материалов о студии на сайте ГЦИР	В течение года	
Блок мероприятий «Творчество»:			
11.	Реализация творческих проектов по созданию фильмов и телесюжетов	По плану художественного совета студии	Выполнение программы, развитие творческой активности обучающихся, формирование и поддержание мотивации к творческой и исследовательской работе
12.	Мастер-классы специалистов в области кино и телевидения	2-3 в течение года	
13.	Подготовка конкурсных материалов и участие в профильных творческих мероприятиях различного уровня	По плану организаторов мероприятий	
14.	Ведение творческих книжек	В течение года	

4. Примерный план работы с родителями

Работа с родителями строится на основе индивидуальных контактов педагогов и родителей обучающихся в рабочем порядке по мере возникающей потребности.

№	Виды работ	Примерные сроки	Цели проведения данных видов работ
1	Индивидуальные и коллективные консультации для родителей	В течение года	Совместное решение задач по воспитанию и развитию детей
2	Общестудийные родительские собрания	Сентябрь Май	Решение организационных вопросов; планирование деятельности и подведение итогов деятельности объединения. Оптимизация образовательного процесса в школе
3	Мини родительские собрания	По мере необходимости	Решение организационных вопросов в связи с выездом детей на мероприятия в другой город, вопросов безопасности и здоровья детей
4	Привлечение родителей к посильному участию в жизни детского коллектива	В течение года	Формирование сплоченного коллектива воспитанников. Презентация достижений детей. Совместное решение задач по воспитанию, развитию детей и организации образовательного процесса
5	Анкетирование	май	Изучение потребностей родителей, степени их удовлетворения результатами УВП и др.

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

1. Подготовительная ступень «Зеркалята»

1.1. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «АЗБУКА КИНО»

Автор О.А. Зулаева

Пояснительная записка к учебному курсу

Курс «Азбука кино» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в инвариантный блок подготовительной ступени «Зеркалята».

Многое из духовного богатства, накопленного людьми, может остаться для человека не востребуемым, недоступным, если с малых лет не начать приобщение ребенка к искусству экрана. В век бурного развития видеоиндустрии особенно важно упорядочить взаимоотношения ребенка с экраном, сформировать культуру общения с экранными искусствами, воспитать грамотного зрителя. Термин «грамотный зритель» — условен. Под этим определением понимается уровень образованности зрителя в области экранных искусств: элементарное знание языка экрана, его выразительных средств, навыки восприятия и анализа кино- и телепроизведений. Часто произведение киноискусства, показанное ребятам на экране, воспринимается ими очень поверхностно, смотрится бездумно и быстро исчезает из памяти, не оставляя следа в душе детей, не задевая их чувств. Бывает, что подобный негативный результат обусловлен просчетами сценариста или режиссера, забывших об особенностях детского возраста. Чаще же дело в другом - в недостаточной эстетической подготовленности школьников.

Изучение искусства экрана в рамках курса «Азбука кино» направлено на то, чтобы сформировать у детей мотивацию общения с киноискусством, развить способность эмоционально откликаться на происходящее в фильме, вызвать желание поделиться своими впечатлениями о фильме со сверстниками. Дети должны получить представление о том, что у экранных искусств есть свой особый язык, что поможет лучше понимать кинематограф, телевидение, видео. Основным содержанием курса является изучение самых общих сведений из истории кинематографа и элементарных знаний о языке кино.

Цель курса – формирование мотивационной основы общения детей с киноискусством (эмоциональные, познавательные, эстетические мотивы контакта с кинопроизведениями).

Задачи:

- 1) Познакомить учащихся с некоторыми фактами из истории кинематографа, с начальными сведениями о языке кино, с творчеством знаменитых режиссеров;
- 2) Расширять зрительский опыт студийцев, развивать способность эмоционально откликаться на происходящее в фильме;
- 3) Развивать общую эстетическую культуру и аудиовизуальное мышление;
- 4) Формировать интерес у обучающихся к творческой деятельности.

Программа курса «Азбука кино» рассчитана на один год обучения. По уровню освоения содержания образования курс является ознакомительным (общекультурного уровня освоения) и предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в области основ киноискусства.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения	По итогам обучения по курсу <i>учащийся будет иметь представление:</i> • о кино как виде искусства; • об основных этапах создания фильма;

1.1. Овладение предметными знаниями	- о жанрах детского кино: киносказка, приключенческий фильм, кинофантастика, детектив; <i>учащийся будет понимать</i> значение терминов: киноискусство, кинематограф, кинофильм, кадр, монтаж, план изображения, раскадровка, <i>учащийся будет знать</i>: - основные отличительные признаки кино как искусства; - основные средства киноязыка (монтаж, цвет, звук); - отличительные признаки кино и телевидения.
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам обучения по курсу учащийся будет уметь: - отличать кино от других видов искусства; - различать художественные и документальные фильмы, - отбирать телепрограммы для просмотра в соответствии со своими интересами и возможностями; - пересказать фабулу небольшого кинопроизведения (короткометражного фильма, мультфильма); - дать характеристику поступкам и психологическим состояниям персонажей кинофильма; - рассказать об отдельных компонентах кинообраза; - использовать Интернет для поиска и просмотра фильмов; - делать записи в зрительском дневнике о своих впечатлениях от просмотренного фильма или киноэпизода; - с помощью педагога или тьютора делать раскадровку и монтажную запись небольшого рассказа или стихотворения; - соблюдать правила поведения и техники безопасности на занятии

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений/ фиксации результатов	Диагностические процедуры и методики
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Тест «Какой ты зритель» (авторы Гриценко М.А., Зулаева О.А.)
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Наблюдение. Анализ кинодневников
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения, рассказывая об увиденном	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях, с целью	Тест с практическими заданиями «Какой ты зритель» (авторы

	результатам)	на экране; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, может пересказать увиденное на экране, но испытывает затруднения в выражении своего отношения к фильму; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой за конкретный период, свободно выражает свое отношение к фильму.	выявления стартового уровня развития детей	Гриценко М.А., Зулаева О.А.)
			Промежуточный контроль по каждому разделу	Наблюдение на занятиях. Раздел 1. Ролевая игра «Моя телепередача». Раздел 2. Презентация фотофильма. Раздел 3. Анализ ведения зрительских дневников.
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Игра «Проверка на прочность»

Формы подведения итогов реализации курса:

Подведение итогов учебного года проводится в форме игры «Проверка на прочность».

Учебно-тематический план курса

№	Раздел программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Как научиться смотреть фильмы и телепередачи	8	1	7
2.	Как киноискусство рассказывает нам о жизни	12	2	10
3.	Такие разные фильмы	14	2	12
	Всего:	36	5	29

Содержание учебного курса

Раздел 1. Как научиться смотреть фильмы и телепередачи

Тема 1.1. Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Кто такой грамотный зритель.

Практика. Игра-знакомство с детьми «Стань героем мультфильма». Зачем нужен зрительский дневник и как его нужно вести. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности.

Домашнее задание: расспроси своих родителей, какие фильмы они смотрели в детстве. О чём эти фильмы? Какие фильмы им больше всего нравились. Кратко запиши их ответы в свой зрительский дневник.

Входная диагностика: тест с практическими заданиями «Какой ты зритель».

Тема 1.2. Идем в кинотеатр.

Теория. Как и где можно узнать о фильмах, демонстрируемых в кинотеатрах. Афиша фильма. Фильмы игровые и мультипликационные. Как вести себя в кинотеатре.

Практика. Беседа по домашнему заданию: какие из названных вашими родителями фильмов видел ты? Игра «Киноафиша». Творческое задание «Мой любимый мультгерой» (рисование героя, лепка, аппликация, коллаж, природный материал и др.). Киновикторина

«Из каких мультипликационных фильмов эти герои?». Ролевая игра «Идем в кинотеатр». Экскурсия в кинотеатр на просмотр детского фильма. Заполнение зрительского дневника.

Тема 1.3. У телевизора.

Теория. Телевидение – передача изображения на расстояние. Телевизионная программа: максимум пользы, минимум вреда здоровью. Кино и Интернет.

Практика. Упражнение «Опиши увиденное». Практическая работа с телепрограммой на текущую неделю. Задание: отметить в телепрограмме те передачи, которые тебе хотелось бы посмотреть. Анализ и корректировка собственного выбора (время просмотра не должно совпадать со временем приготовления уроков, дополнительными занятиями и др.; соответствие телепередач возрасту, ограничение количества телепередач). Практическая работа «Как посмотреть фильм в сети Интернет».

Тема 1.4. Чем телевизионная передача отличается от кинофильма.

Теория. Диктор или ведущий телепередачи. Диалоговый характер телевидения. Эффект присутствия зрителя. Репортаж, интервью как жанры телевидения.

Практика. Чтение сказки Л.Петрушевской «Кот, который умел петь». Беседа на основе сказки «Чем отличается кино от телевидения». Просмотр и обсуждение детской телепередачи. Ролевая игра «Моя телепередача».

Промежуточная диагностика: оценка умений и навыков в ходе ролевой игры «Моя телепередача»

Раздел 2. Как киноискусство рассказывает нам о жизни

Тема 2.1. Из чего состоит фильм.

Теория. Кадр.

Практика. Просмотр фрагмента (начало до появления названия) мультфильма «Старая игрушка» (реж. С.Самсонов, 1964) с предварительным заданием и последующей практической работой. Упражнение «Кадрирующая рамочка». Дидактическая игра «Два человека снимают фильм о нашем классе». Творческое задание: нарисовать кадр из фильма, которого никогда не было (по мотивам сказки А. Лисняк «Сказка без подсказки»)

Тема 2.2. Как кадры складываются в фильм.

Теория. Волшебное слово «монтаж». План изображения. Раскадровка.

Практика. Упражнение «Складываем кадры «Репки». Дидактическая игра «2+1». Упражнение «Составь рассказ по пяти кадрам». Просмотр фрагментов фильмов и мультфильмов с демонстрацией разных видов монтажа.

Групповая работа. Рисуем фильм по сказке «Колобок»: разбивка сюжета сказки на эпизоды, каждая группа делает раскадровку своего эпизода. Обсуждение результатов работы. Индивидуальное творческое задание: раскадровка небольшого стихотворения или лимерика («Наша Таня громко плачет», «Уронили мишку на пол», «Идет бычок, качается», «Зайку бросила хозяйка», «Я люблю свою лошадку», «Жан идет к реке» др.).

Тема 2.3. Как говорят и поют в фильме.

Теория. Немой и звуковой фильм. Музыкальное оформление фильма.

Практика. Упражнения «Подбор музыки к изображению», «Подбор визуального ряда к музыкальному фрагменту», «Определи при выключенном звуке, чему посвящена телепередача», «Слушаем тишину». Достижение художественного образа: 1) нарисуй человека, голос которого ты слышишь; 2) просмотр и озвучивание видеофрагмента, показанного без звука. Просмотр мультфильма «Ёжик в тумане» (реж. Ю.Норштейн, 1976). Задание перед просмотром: обрати внимание, как звук и изображение «помогают» друг другу. Беседа по вопросам после просмотра. Заполнение зрительского дневника.

Тема 2.4. Цвет на экране.

Теория. Из истории кинематографа: появление цветного кино.

Практика Дистраивание художественного образа: упражнение «Раскрась двух волшебниц». Ассоциативное рисование на тему «Времена года». Просмотр и обсуждение эпизодов фильма в цветном и черно-белом варианте. Творческое задание: фантазирование на тему «Каким бы мог быть фильм по «Цветным сказкам» Зиедониса». Просмотр мультфильмов по «Цветным сказкам» Зиедониса. Сравнение собственных цветовых решений с режиссерским видением цвета. Заполнение зрительского дневника.

Тема 2.5. Что нужно, чтобы снять фильм.

Теория. Основные этапы создания фильма. Сценарий как основа и первый этап создания фильма. Монтажная запись. Люди каких профессий и специальностей снимают фильм.

Практика. Упражнение «Расположи кадры в соответствии с монтажной записью». Творческое задание: вспомни, какая любимая игрушка была у тебя в детстве, опиши её, придумай и запиши историю, героем которой является эта игрушка. Чтение и обсуждение придуманных историй. Деление историй на сцены. Выполнение раскадровки и монтажной записи. Съёмка фотофильма. Презентация фильма.

Промежуточная диагностика: оценка фотофильма.

Раздел 3. Такие разные фильмы

Тема 3.1. Что хотели сказать авторы фильма?

Теория. Авторская позиция. Выражение авторской позиции средствами киноязыка (монтаж, цвет, музыка).

Практика. Просмотр мультфильма или игрового фильма. Обсуждение его по вопросам, проясняющим авторскую позицию, режиссерское видение. Игра «Пресс-конференция с создателями фильма/ мультфильма». Заполнение кинодневника.

Тема 3.2. От книги – к фильму.

Теория. Что такое экранизация. Персонаж литературного произведения и кинофильма.

Практика. Просмотр разных экранизаций одного литературного произведения (например, книги Алена Милна «Вини-Пух и все-все-все»). Заполнение зрительского дневника. Дидактическая игра «Как сказка попадает на экран» (работа с текстом сказки Г.-Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» и просмотр мультипликационного фильма «История о девочке, которая наступила на хлеб», реж. А.Грачева, 1987). Заполнение зрительского дневника.

Тема 3.3. Мультипликация – страна волшебников.

Теория. Мультипликация. Как делается мультфильм. Создатели мультипликационного фильма: художник-мультипликатор, художник-фонист, художник-контуровщик. Мультфильмы киностудии «Союзмультфильм». Мультфильмы киностудии «Дисней». Современный анимационный фильм.

Практика. Демонстрация разных способов мультипликации (рисованные фильмы, кукольные, пластилиновые, компьютерная графика и т.д.). Просмотр и сравнение мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» и «Дисней». Просмотр мультфильма из цикла «Гора самоцветов» с предварительным заданием. Беседа по вопросам о содержании, героях мультфильма. Заполнение зрительского дневника. Творческое задание «Сказка из ящика». Киновикторина «Наши любимые мультфильмы».

Тема 3.4. Фильмы художественные и документальные.

Теория. Жизнь и вымысел. Художественные и документальные фильмы: в чем разница. Игровой фильм.

Практика. Просмотр художественных и документальных фильмов (или эпизодов фильмов) на одну и ту же тему (художественный фильм «Анна Павлова» и документальный фильм об этой балерине и др.). Беседа по вопросам о содержании и форме фильма. Заполнение зрительского дневника. Творческое задание «Мой проект документального фильма».

Тема 3.5. Кино для любознательных.

Теория. Научно-популярное кино.

Практика. Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов и телепередач. Заполнение зрительского дневника. Творческое задание «Мой проект научно-популярного фильма».

Тема 3.6. Жанр в кино: что это такое.

Теория. Понятие киножанра. Жанры детского кино: киносказка, приключенческий фильм, кинофантастика, детектив.

Практика. Просмотр и обсуждение кинофильмов разных жанров. Упражнение «Распредели фильмы по жанрам». Киновикторина «Узнай жанр фильма по его фрагменту».

Тема 3.7. Сказка на экране.

Теория. Многообразие жанров сказочных фильмов: сатирическая комедия ("Огонь, вода и ... медные трубы"), героическая киноповесть ("Кашей-Бессмертный"), лирическая сказка ("По щучьему велению"), романтическая экранизация гоголевских повестей ("Ночь перед Рождеством" и "Майская ночь, или Утопленница"), сказка-балет ("Хрустальный башмачок"), сказка-мюзикл ("Мама"), игра-представление ("Айболит-66"), музыкальная комедия ("Пока бьют часы"). Творчество замечательных режиссеров А.Рой, А.Птушко, Н.Кошверовой, М.Шапиро; сценаристов киносказок Е.Шварца, С.Михалкова, О.Леонидова, Г.Владычиной. Знаменитые киноактеры Г. Милляр, Л. Потемкин, С. Столяров, А. Хвыля, Э. Гарин, Янина Жеймо и др. Современная киносказка русская и зарубежная.

Практика. Просмотр игрового фильма-сказки с предварительным заданием. Беседа по вопросам о содержании, героях фильма. Заполнение зрительского дневника. Киновикторина «Сказка на экране».

Промежуточная диагностика: Анализ ведения зрительских дневников.

Тема 3.8. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов курса. Работа с кинодневником: просмотр и рефлексия записей (какой фильм самый интересный и ты его хочешь пересмотреть, какой фильм порекомендуешь посмотреть сверстникам, какой фильм не понял и др.).

Итоговая диагностика: игра «Проверка на прочность».

Учебно-методическое обеспечение курса Специфические методы, формы, приемы

Курс «Азбука кино» является пропедевтическим. Он должен подготовить к занятиям на основной ступени обучения по курсам «Сценарный практикум» и «В мире кино».

В Лаборатории кино и телевидения под руководством Ю.Н.Усова НИИ художественного воспитания АПН СССР в качестве основных для аудиовизуального образования выделены следующие виды деятельности:

- 1) **восприятие** киноповествования;
- 2) **освоение знаний** о языке и выразительных средствах экрана;
- 3) **осмысление** результатов восприятия и эстетическая **оценка** экранных произведений;
- 4) **художественно-творческая деятельность** в области экранных искусств; интерпретация.

Все эти виды деятельности присутствуют на занятиях учебного курса «Азбука кино», переплетаясь, помогая друг другу. Тот или иной вид деятельности может занимать ведущее положение, остальные — подчиненное, на другом занятии картина может измениться. Все зависит от конкретных задач и целей конкретного занятия.

Формы организации занятий по курсу самые разные: коллективный поход в кинотеатр, индивидуальный просмотр фильма по телевидению с последующим его обсуждением, конкурсы, викторины, творческие работы школьников и т.п.

Младшие подростки любят делиться впечатлениями о просмотренных фильмах и телепередачах, но многие не могут передать их содержание: перечисляют множество ярких деталей, а главный смысл увиденного остается непонятым. Поэтому школьников необходимо нацеливать на предстоящий просмотр фильма, создавать у них определенное

настроение, направлять их мысль в нужную сторону. Этому способствуют задания, которые даются перед просмотром фильма или его фрагмента. После просмотренного фильма обращается внимание детей на художественные средства, которые были использованы создателями: музыку, танцы, костюмы, декорации, картины родной природы и др. Для того чтобы разговор об увиденном фильме не остановился на уровне «нравится - не нравится», обсуждение организуется с помощью вопросов педагога. Большое место в учебно-воспитательном процессе уделяется работе со зрительскими дневниками (кинодневниками). Их ведение всячески поощряется. В дневнике ребенок фиксирует впечатления от самостоятельно просмотренных фильмов (дома, в кинотеатре с родителями и т.д.) и фильмов или их фрагментов, просмотренных на занятии. Зрительский дневник позволит педагогу проследить, насколько глубоко и эмоционально ребенок воспринимает фильм, насколько адекватно его понимает, а также оценить степень сформированности мотивов обращения к киноискусству.

Фильмы для просмотра выбираются с учетом возраста детей. Выбор фрагментов фильма делает педагог, исходя из целей показа и имеющихся в его распоряжении фильмов. Демонстрируются фильмы на экране или мониторе телевизора.

Освоение основ киноискусства будет более эффективно, если включить детей в творческую деятельность. Именно поэтому программа курса предполагает не только просмотры и обсуждение мультипликационных, игровых, документальных фильмов, но и выполнение разнообразных упражнений и творческих заданий, помогающих освоить язык экрана.

Список литературы для педагога

1. Баженова, Л.М. В мире экранных искусств: Книга для учителей начальных классов, воспитателей, родителей. / Л.М. Баженова. - М. : ВИППК, 1992. - 74 с.
2. Баженова, Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы): Пособие для учителя. /Л.М. Баженова. - М.: ИХО РАО, 2004, - 55 с.
3. Долинин, Д. Киноизображение для «чайников». Учебное пособие для студентов-режиссеров и операторов, абитуриентов. / Дмитрий Долинин. - СПб. : Изд-во СПб Университета кино и телевидения, 2009. – 240 с.
4. Красный, Ю. Е. Мультфильм руками детей : Кн. для учителя / Ю. Е. Красный, Л. И. Курдюкова. - М. : Просвещение, 1990. - 175 с.

Список литературы для учащихся

1. Баженова, Л.М.. Наш друг экран. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. / Л.М. Баженова; Вып.2. - М. : Пассим, 1995. – 80 с.

Необходимые дидактические материалы для обучающихся:

1. Раздаточные материалы для упражнений, творческих заданий и игр в соответствии с содержанием курса.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров.
2. Описание упражнений, дидактических и ролевых игр, творческих заданий:
 - 2.1. Дидактическая игра «Киноафиша».
 - 2.2. Ролевая игра «Идем в кинотеатр».
 - 2.3. Ролевая игра «Моя телепередача».
 - 2.4. Упражнение «Слушаем тишину».
 - 2.5. Упражнения «Определи при выключенном звуке, чему посвящена телепередача».
 - 2.6. Упражнение «Определи при выключенном изображении, как выглядит говорящий с экрана человек».
 - 2.7. Текст сказки Л.Петрушевской «Кот, который умел петь».
 - 2.8. Творческое задание «Фантазирование по «Цветным сказкам» Зиедониса».
 - 2.9. Творческое задание «Кадр из фильма, которого никогда не было (по мотивам сказки А. Лисняк «Сказка без подсказки»).
 - 2.10. Дидактическая игра «Два человека снимают фильм о нашем классе»,
 - 2.11. Упражнение «Складываем кадры «Репки».
 - 2.12. Дидактическая игра «2+1».

- 2.13. Упражнение «Составь рассказ по пяти кадрам».
 - 2.14. Подборка небольших стихотворений и лимериков для раскадровки («Наша Таня громко плачет», «Уронили мишку на пол», «Жан идет к реке» и т.д.).
 - 2.15. Упражнение «Расположи кадры в соответствии с монтажной записью»,
 - 2.16. Дидактическая игра «Как сказка попадает на экран» (работа с текстом сказки Г-Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» и просмотр мультипликационного фильма «История о девочке, наступившей на хлеб»).
 - 2.17. Творческое задание «Проект документального фильма».
 - 2.18. Творческое задание «Проект научно-популярного фильма».
 - 2.19. Упражнение «Распредели фильмы по жанрам».
 - 2.20. Киновикторины «Из каких мультипликационных фильмов эти герои?», «Наши любимые мультфильмы», «Сказка на экране».
4. Контрольно-диагностические материалы:
- 4.1. Тест с практическими заданиями «Какой ты зритель» (входная диагностика);
 - 4.2. Критерии оценки результатов деятельности обучающегося в ролевой игре «Моя телепередача (промежуточная диагностика практических умений по разделу 1);
 - 4.3. Критерии оценки фотофильма по собственному сценарию (промежуточная диагностика практических умений по разделу 2);
 - 4.4. Критерии оценки зрительского дневника (промежуточная диагностика практических умений по разделу 3).
 - 4.5. Критерии оценки участия обучающегося в игре «Проверка на прочность» (итоговая диагностика знаний и умений).

1.2. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «МОЙ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ»

Автор М.А. Гриценко

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Мой первый фильм» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в инвариантный блок подготовительной ступени «Зеркалята».

Курс «Мой первый фильм» является пропедевтическим, он дает общее представление о технических средствах обеспечения художественно-творческого процесса создания фильма. Главная задача педагога – показать огромные возможности компьютера в создании фильма с тем, чтобы дети в дальнейшем захотели заниматься видеосъемкой и монтажом более детально и глубоко.

Основным содержанием курса является знакомство с компьютерными программами, которые пригодятся в будущем при создании фильма. Студийцы узнают о том, что такое монтаж и что существует компьютерная программа для монтажа, научатся набирать текст своего будущего сценария в текстовом редакторе, подбирать картинки к нему в Интернете, работать в графическом редакторе, который дает представление о картинках (название форматов, размер), и монтировать из картинок несложный двух-трехминутный фильм.

Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с подготовкой к решению тех практических задач, которые предстоит решать в ходе создания любительских фильмов в студии на основной ступени обучения.

Цель курса – дать общее представление о технических средствах обеспечения художественно-творческого процесса создания фильма.

Задачи курса:

- 1) Познакомить детей с возможностями компьютерных программ для создания любительского кино;
- 2) Привить навыки обращения с компьютерной техникой;
- 3) Развивать общую художественную культуру и аудиовизуальное мышление;
- 4) Сформировать команду единомышленников для дальнейшего создания фильмов.

Программа рассчитана на один год обучения. По уровню освоения содержания образования курс является ознакомительным (общекультурного уровня освоения) и предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в области технического обеспечения кинотворчества.

Ожидаемые результаты освоения обучающимися содержания обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1. Овладение предметными знаниями	<i>Учащийся будет иметь представление:</i> • об общих принципах работы и устройстве компьютера; • об основных видах текстовых, графических и монтажных редакторов; • о принципах работы в сети Интернет; • о процессе съемки и оцифровки; • о возможности создания фильма в компьютерных программах; <i>Учащийся будет знать:</i> • значение терминов: видеомонтаж, компьютерный (линейный, нелинейный) монтаж; видеофайл, звуковой файл, проект фильма; • название и назначение основных частей компьютера; • название и назначение оборудования: видеокамера, проектор, DVD-проигрыватель, микрофон; • основные принципы работы в программах Word, Paint, Adobe Premiere; • основные поисковые системы сети Интернет; • виды звуковых и видеоформатов;

	элементарные правила безопасности при работе с персональным компьютером.
2. Овладение предметными умениями	По итогам изучения курса <i>учащийся будет уметь:</i> - ориентироваться в изученных компьютерных программах; - открывать и делать несложные операции в программах Word, Paint; - пользоваться Интернетом для поиска картинок; - создать простой фильм из картинок; - работать поэтапно в монтажной программе Adobe Premiere; - узнавать монтажный прием в профессиональном фильме; - оценить собственный фильм и фильмы студийцев по критериям, данным педагогом; - соблюдать элементарные правила безопасности при работе с персональным компьютером.

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений/ фиксации результатов	Диагностические процедуры, методики
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Анкета-тест «Что я знаю о компьютере»
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Тестирование «Кино и компьютер»
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения, при работе на компьютере; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, может выполнять определенные операции; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой, не испытывает особых затруднений при работе с компьютером.	Вводный (первичный) контроль	Дидактическое упражнение «Между включить и выключить»
			Промежуточный контроль	Наблюдение на занятиях. Раздел 1. Контрольное упражнение «Мой первый сценарий». Раздел 2. Защита мини-проектов по созданию фильма из картинок
			Итоговый контроль	Итоговая игра «Проверка на прочность»

Учебно-тематический план курса

№	Наименование раздела программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Кино – человек - компьютер	16	4	12
2	Создание фильма по картинкам в программе Adobe Premiere	20	2	18
	Всего:	36	6	30

Содержание учебного курса

Раздел 1. Кино - человек - компьютер

Тема 1.1. Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Мир «до» и «после» изобретения компьютера. Виды устройств и машин, помогающие человеку набирать текст, смотреть и монтировать фильмы, в докомпьютерную эпоху. Возможности компьютера для создания кино. Общие сведения о назначении видеотехники.

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности. Игра-знакомство с обучающимися. Практическая работа «Знакомство с оборудованием для создания кино» (видеокамера, проектор, DVD-проигрыватель, микрофон).

Входная диагностика: анкета-тест «Что я знаю о компьютере», диагностическое упражнение «Между включить и выключить».

Тема 1.2. За что мы любим компьютер.

Теория. Общий принцип работы и устройство компьютера. Возможности компьютера.

Практика. Просмотр обучающего фильма «Знакомьтесь: компьютер». Упражнения, демонстрирующие возможности компьютера: 1) рисуем в компьютерной программе; 2) набираем текст в текстовом редакторе; 3) смотрим фотографии и картинки; 4) играем в познавательные игры; 5) смотрим фильм о телевидении.

Тема 1.3. Текстовые редакторы.

Теория. Виды текстовых редакторов.

Практика. Практическая работа «Знакомство с текстовым редактором Word» (поиск текстового редактора, открытие, набор текста, форматирование текста: поля, расположение на странице, шрифт, абзац; сохранение документа).

Тема 1.4. Графические редакторы.

Теория. Виды графических редакторов.

Практика. Практическая работа «Знакомство с графическим редактором Paint» (поиск графического редактора, открытие, создание рисунков разных размеров, сохранение документа).

Тема 1.5. Поисковые системы в Интернете.

Теория. Что такое Интернет. Основные поисковые системы Интернета, принципы работы в Интернете.

Практика. Практическая работа «Знакомство с поисковыми системами в Интернете»: поиск программы Интернет в компьютере; алгоритм работы в Интернете.

Промежуточная диагностика: контрольное упражнение «Мой первый сценарий» (в Интернете найти не менее 5 картинок с разрешением не менее 640*420 пикселей на заданную тему, придумать рассказ и записать его в программе Word).

Раздел 2. Создание фильма из картинок в программе Adobe Premiere

Тема 2.1. Знакомство с программой Adobe Premiere:

Теория. Основные функции программы Adobe Premiere.

Практика. Практическая работа: поиск монтажной программы, открытие; установки; интерфейс программы; экспорт файлов.

Тема 2.2. Что такое видеомонтаж?

Теория. Понятие видеомонтажа. Монтированный и немонтированный фильм: в чем разница. Основные принципы монтажа. Компьютерный (линейный) монтаж.

Практика. Просмотр фрагментов из фильмов, где явно прослеживаются монтажные приемы (исчезновения предметов; «волшебные» превращения людей во что-нибудь; когда в фильме проходит несколько лет между эпизодами и т.д.). Просмотр возможностей монтажа с заранее подготовленным отснятым материалом, когда педагог в монтажной программе демонстрирует ребенку, как получаются монтажные «фокусы». Упражнение «Узнай монтажный прием» (дети смотрят фильм, в котором считают и записывают, сколько монтажных приемов было в фильме и какие)

Тема 2.3. Мой первый кинопроект.

Теория. Фотография. Картинки. Мультфильмы.

Практика. Подготовительный этап проектной работы: планирование проекта, формирование групп.

Поисковый этап проекта: написание сценария будущего фильма, набор текста будущего сценария в программе Word, поиск картинок для фильма в Интернете.

Аналитический этап проекта: анализ имеющихся материалов, отбор материалов в соответствии со сценарием.

Практический этап проекта: создание варианта фильма, импорт картинок, расположение их на монтажном столе, монтаж, переходы, титры. Сохранение проекта.

Тема 2.4. Значение музыки и звуков в фильме.

Теория. Виды звуковых форматов. Музыкальное сопровождение фильма.

Практика. Продолжение практического этапа проекта: практическая работа «Записываем звук» (знакомство со звуковой компьютерной программой, запись звукового файла, импорт его в проект фильма).

Тема 2.5. Заключительный этап создания фильма из картинок.

Теория. Экспорт фильма.

Практика. Продолжение практического этапа проекта: практическая работа «Экспорт фильма» (предварительный просмотр, сохранение видеофайла).

Тема 2.6. Презентация фильма из картинок.

Практика. Презентационный этап проекта. Презентация мини-проектов по созданию фильма из картинок (коллективный просмотр, обсуждение фильмов, оценка фильма детьми и педагогом).

Промежуточная диагностика: анализ творческого продукта (фильма из картинок) и результатов проекта.

Тема 2.7. Итоговое занятие.

Практика. Контрольный этап проекта: коллективное обсуждение хода и результатов проекта по созданию фильма из картинок. Подведение итогов курса.

Итоговая диагностика: тестирование «Кино и компьютер», итоговая игра «Проверка на прочность».

Фильм из картинок можно делать на близкие для ребенка темы, например, «Мое любимое животное», «Мой лучший друг», «Однажды летом», «В нашем дворе», или приурочить тематику к какому-нибудь празднику: Новому году, Рождеству, Международному женскому дню 8 Марта. Созданные фильмы ребенок может использовать в качестве подарка близким людям.

Список литературы для педагога

1. Долинин, Д. Киноизображение для «чайников». Учебное пособие для студентов-режиссеров и операторов, абитуриентов. / Дмитрий Долинин. - СПб. : Изд-во СПб Университета кино и телевидения, 2009. – 240 с.
2. Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей: Книга для учителя. / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. - М. : Просвещение, 1990. - 175 с.
3. Видеомонтаж. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». – Режим доступа : <http://videomount.blogspot.com>
4. Каминский, А. Статьи о монтаже. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». – Режим доступа : [http:// videoton.ru > Articles/orpho_edit.html](http://videoton.ru/Articles/orpho_edit.html)
5. Окунев, Г.С. Основы киномонтажа: Пособие по монтажу для работников кино и телевидения. / Г.С. Окунев. - СПб. : Издательство СПб академии культуры, 1998. - 82 с.
6. Страдомский, В. Снимаем любительский кинофильм. / Вислав Страдомский; Пер. с польск. - М. : Искусство, 1975. - 128 с. – (Библиотека кинолюбителя).
7. Утилова, Н.И. Монтаж: Учебное пособие./ Н.И. Утилова. - М. : Аспект-пресс, 2004. – 171

Список литературы для учащихся

1. Кирьянов, Д. Самоучитель Adobe Premiere Pro. / Дмитрий Кирьянов, Елена Кирьянова. Пособие по работе в программе. – СПб. : Издательство BHV, 2004. – 448 с.

Необходимые дидактические материалы для обучающихся:

1. Раздаточные материалы для упражнений и игр.
2. Электронное пособие по работе в программе Word. - <http://www.pu6suo.ru/word/index.html>+
3. Пособие по работе в программе Paint. - <http://www.metod-kopilka.ru>.
4. Самоучитель Adobe Premiere Pro CS4. Мультимедийный видеокурс по работе с Adobe Premiere Pro CS4 и Premiere Elements. Производители: БХВ-Петербург, Полибук Мультимедиа, 2009.
5. Обучающий фильм «Знакомьтесь: компьютер».
- 6.. Электронная медиатека звуков и музыки для создания фильмов.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров, детских и короткометражных фильмов.
2. Описание упражнений, дидактических и ролевых игр, творческих заданий по темам курса.
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. Анкета-тест «Что я знаю о компьютере» для входной диагностики знаний;
 - 3.2. Упражнение «Между включить и выключить» для входной диагностики умений;
 - 3.3. Контрольное упражнение «Мой первый сценарий» для промежуточной диагностики умений по разделу «Кино - человек - компьютер»;
 - 3.4. Критерии оценки фильма из картинок для промежуточной диагностики умений по разделу «Создание фильма из картинок в программе Adobe Premiere»;
 - 3.5. Тест «Кино и компьютер» для итоговой диагностики знаний;
 - 3.6. Критерии оценки проектной работы;
 - 3.7. Критерии оценки участия ребенка в игре «Проверка на прочность» (итоговая диагностика знаний и умений).

1.3. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС «ПЛАСТИЛИН»

Автор Д.А. Савина

Пояснительная записка к учебному курсу

Программа учебного модульного курса «Творческий класс «Пластилин» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в вариативный блок подготовительной ступени «Зеркалята».

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, перевоплощаться. Творческое самовыражение необходимо детям для нормального развития. Кинотворчество строится на активном воображении, творческом мышлении. Эти функции обеспечивают ребенку новый, необычный взгляд на мир, что способствует созданию в дальнейшем оригинального самостоятельного художественного продукта - сценария, актерского образа, рисунка, фильма и т.д.

Занятия по курсу «Творческий класс «Пластилин» направлены на активизацию процессов и механизмов творческого воображения и деятельности детей, на закрепление у них потребности в творчестве, на выработку устойчивого представления о творчестве как о глубинном, эмоционально ярком переживании, жизненно важном состоянии. Курс создает предпосылки для понимания детьми того, что «созидающее воображение проникает своим творчеством всю жизнь, личную и общественную, умозрительную и практическую,... что оно вездесуще» (Т. Рибо). Умения и навыки технического воплощения результатов творчества приходят позднее, с возрастом. Эмоциональное переживание состояния творчества продуктивнее, чем его конечные результаты. Для достижения эффекта эмоционального закрепления навыков творчества необходимо перенести акценты с результатов на сам процесс.

Обучение по программе данного курса развивает у детей расположенность к эстетическому восприятию мира, воспитывает любовь к природе, желание рассматривать ее красоту, замечать детали, радоваться необычному.

Структура курса базируется на осознании детьми всеобъемлющего единства способов художественной выразительности (речь, жест, движение, музыка, цвет и т. д.), что дает возможность выстроить деятельность по трем направлениям: словесность, изображение и движение.

Цель курса - развитие художественно-творческой активности детей, выработка и закрепление у них потребности в творчестве.

Задачи курса:

1. Содействовать приобретению опыта эмоционального переживания состояния творчества, формировать представление о творчестве как о жизненно важном состоянии;
2. Развивать творческие способности детей, потребность в творческом самовыражении;
3. Развивать воображение, память, наблюдательность, речевые способности, ассоциативное и монтажное мышление детей;
4. Поддерживать проявления фантазии детей, смелости в изложении собственных замыслов;
5. Развивать навыки коллективной творческой деятельности, музыкально-двигательные навыки, выразительность и пластичность движений.
6. Воспитать эстетический вкус, любовь и уважение к отечественной и мировой культуре, отечественному языку, природе.

Программа курса «Творческий класс «Пластилин» рассчитана на реализацию в течение одного года обучения. Данный курс является развивающим, т.е. в большей степени он нацелен на развитие творческих способностей детей, чем на овладение предметными знаниями.

Реализация программы нацелена на подготовку обучающихся к систематическим занятиям по учебным курсам «Актерский класс» и «Сценарный практикум» на основной ступени обучения «Зазеркалье». Пропедевтика курса «Актерский класс» заключается в

развитии артистической смелости и эмоциональности, так как занятия содержат развивающие упражнения и задания на наблюдательность, воображение, память, на ассоциативное мышление, на развитие чувства пространства и музыкально-двигательных навыков. Пропедевтика курса «Сценарный практикум» заключается в развитии речи обучающихся, их способности создать текст с учетом цели, адресата и ситуации общения.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1.1. Овладение предметными знаниями	По завершению курса учащийся должен иметь представление: • об основных средствах создания художественного образа в различных видах искусства; • о видах конфликта в художественном произведении; понимать • значение терминов: «художественный образ», «художественное произведение», «персонаж», «конфликт», «ассоциация»
1.2. Овладение предметными умениями	По завершению курса учащийся должен уметь: • называть несколько (3-4) разных ассоциаций к одному слову или понятию; • развернуто (в 2-3 предложениях) описывать словами простые бытовые предметы; • словесно формулировать образ, возникающий в его сознании во время прослушивания музыки; • придумывать обстоятельства, которые бы оправдывали простейшие действия (сидеть, стоять, открывать дверь и т.п.), выполняемые актером. • создавать небольшое литературное произведение, содержащее диалог (5-6 реплик); • выражать заданное эмоциональное состояние в мимике, жесте, движении; • выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. • соблюдать правила поведения и техники безопасности на занятии.
1.3. Овладение творческими навыками	По завершению курса учащийся способен и должен: • стремиться к достижению самостоятельного, творческого уровня при выполнении практических заданий.

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой курса	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил	Вводный (первичный) контроль с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Вводная групповая беседа-опрос на знание понятийного аппарата курса
			Итоговый контроль	Педагогическое наблюдение на

		практически весь объем знаний, предусмотренных программой, термины употребляются осознанно и правильно	проводится по завершению учебного года	занятиях
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	<u>1 уровень (минимальный)</u> – практическое умение не развито; <u>2 уровень (средний)</u> – практическое умение находится в стадии развития; <u>3 уровень (максимальный)</u> – практическое умение развито	Вводный контроль	Наблюдение на занятиях. Диагностическое упражнение по методу экспрессии
			Промежуточный контроль по завершению темы	
			Итоговый контроль	
Творческие навыки и творческая активность	Креативность и выраженность познавательной потребности	Высокая степень креативности и выраженности познавательной потребности. Средняя степень креативности и выраженности познавательной потребности. Низкая степень креативности и выраженности познавательной потребности	Вводный (первичный) контроль с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Тест Вартега «Круги»
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Методика определения интенсивности познавательной потребности (по В.С.Юркевич)

Формы подведения итогов реализации курса

Итоговая игра «Проверка на прочность».

Учебно-тематический план учебного модульного курса

№	Наименование темы, раздела программы	Количество часов		
		Всего	теория	практика
Раздел № 1. Введение в курс				
1.1.	Вводное занятие	2	1	1
1.2.	Художественный образ в различных видах искусств: музыка, литература, изобразительное	4	1	3
Раздел № 2. Факторы, побуждающие воображение				
2.1	Ассоциативные впечатления	4	-	4
2.2	Зрительные впечатления	4	-	4
2.3	Звуковые впечатления	4	-	4
2.4	Двигательные (кинестетические) впечатления. Художественное движение	4	-	4
Раздел № 3. Фантазия и реальность				
3.1	Понятие конфликта и его роли в художественном произведении	2	1	1
3.2	Внутренний мир произведения. Реальность и альтернативная реальность	2	1	1
3.3.	Персонажи художественных произведений. Характеристика персонажа.	4	1	3
3.4	Итоговые занятия	2	-	2
	Всего по курсу:	36	5	31

Содержание учебного курса

Раздел № 1. Введение в курс

Тема 1.1. Вводные занятия.

Теория. О задачах курса и плане работы на учебный год. Правила техники безопасности. Костюм для занятий и личная гигиена.

Практика. Знакомство с детьми, упражнение «Меня зовут...». Упражнение на доверие «Индейцы на привале». Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности.

Входная диагностика. Вводная групповая беседа-опрос на знание понятийного аппарата курса. Тест Вартега «Круги».

Тема 1.2. Художественный образ в различных видах искусств (музыка, литература, изобразительное искусство).

Теория. Понятие художественного образа. Средства создания образа в различных видах искусств. Роль художника (автора) при создании образа.

Практика. Упражнение «Нарисуй картину из слова». Упражнение «Кто все эти люди?».

Промежуточная диагностика: диагностическое упражнение по методу экспрессии.

Раздел № 2. Факторы, побуждающие воображение

Тема 2.1. Ассоциативные впечатления.

Практика. Упражнение «Говорим отдельные слова». Упражнение «Что было бы, если бы...». Упражнение «От воображения к ассоциациям». Коллективное упражнение по построению действия из ассоциаций.

Тема 2.2. Зрительные впечатления.

Практика. Упражнение «Установление объекта-точки». Упражнение «Напугайте крысу».

Тема 2.3. Звуковые впечатления.

Практика. Упражнение «Слушайте здесь. Слушайте там». Упражнение «Оправдайте музыку». Упражнение «Что за звуки?». Упражнения под музыку.

Тема 2.4. Двигательные (кинестетические) впечатления. Художественное движение.

Практика. Упражнение «Ощущение себя в пространстве» (при помощи видеокамеры). Упражнения «Действие ради действия» и «Действие для чего-то». Обсуждение и анализ. Упражнение «Отношения и действия». Упражнение «Затворите дверь».

Промежуточная диагностика: диагностическое упражнение по методу экспрессии.

Раздел № 3. Фантазия и реальность

Тема 3.1. Понятие конфликта и его роли в художественном произведении.

Теория. Понятие конфликта, виды конфликтов.

Практика. Анализ киноматериалов на предмет определения вида конфликта, положенного в основу повествования. Написание сюжета короткой истории с заданным конфликтом.

Тема 3.2. Внутренний мир художественного произведения. Реальность и альтернативная реальность.

Теория. Соотношение вымысла и реальности в художественных произведениях. Понятие альтернативной реальности.

Практика. Анализ произведения Д.К. Ролинг «Гарри Поттер» (в литературном и кинематографическом варианте). Упражнение «Приблизьте невозможное к вероятному». Разработка концепции «своей» альтернативной реальности и зарисовка ее элемента.

Тема 3.3. Персонажи художественных произведений. Характеристика персонажа.

Теория. Понятие персонажа. Характеристика персонажей кинопроизведения (имя, внешность, речь, характер, мотивы и т.д.).

Практика. Написание характеристики любимого литературного или киногероя. Написание небольшого (5-6 реплик) законченного диалога с участием 2-3 персонажей.

Промежуточная диагностика: диагностическое упражнение по методу экспрессии.

Тема 3.4. Итоговое занятие.

Практика. Подготовка к итоговой игре «Проверка на прочность». Подведение итогов учебного года. Коллективное обсуждение итогов работы группы. Индивидуальная работа с творческими книжками.

Итоговая диагностика: тест «Интенсивность познавательной потребности» (по В.С.Юркевич).

Учебно-методическое обеспечение курса

Специфические методы, формы, приемы

Основным методом организации занятий по курсу «Творческий класс «Пластилин» является метод экспрессии (автор Н.Роджерс, адаптирован М.В. Поповой).

Метод экспрессии позволяет осуществить целостный подход к развитию творческого ребенка как к единству, в котором все функции взаимосвязаны, упражнения на воображение фантазию, развитие речи вплетены в физические движения, образуя единое целое. Компонентами метода являются, кроме движений, рисунок, музыка, слово – то есть средства искусства, привлекающие сами по себе дополнительную эстетическую деятельность. Благодаря этому, личность в данном методе выступает одновременно и в роли творца, и в роли воспринимающего искусство.

Цель метода – развитие творчества и воображения младшего подростка через стимулирование фантазии. Метод экспрессии – это развитие субъективного творчества, или творческого, художественным образом. Приемы метода – рисование, моделирование с бумагой, пластилином, образные разговоры, писание словесных картин, выразительные движения тела. Искусство в этом методе выступает как канал для выражения внутреннего мира человека, креативность – как новый для ребенка подход к самовыражению. Кроме того, большинство упражнений, предлагаемые учащимся, строятся в соответствии с системой Станиславского (адаптированные упражнения и этюды К.С. Станиславского, составитель – О.Лоза).

Реализация метода требует выполнения двух условий:

- 1) Помещение должно обеспечивать место для движений и более-менее свободного оперирования с пространством.
- 2) Должны быть приготовлены необходимые материалы: краски, кисти, наборы цветных карандашей, красок, пастелей, мелков, пластилин для лепки, бумага разных форматов и цветов и прочее.

Основные правила для детей следующие:

- 1) Сконцентрироваться на своих внутренних впечатлениях и полностью отделиться своим чувствам, не заботиться в данный момент о художественности своих творений.
- 2) Дать себе полную свободу с художественным материалом; делать то, что приятно.
- 3) Не сравнивать свою работу с работами других. Осознать, что каждый человек находится в процессе постоянного изменения и что художественное творчество может выражать лишь наши переживания, опыт и личностный рост.

Основные компоненты занятия по методу экспрессии:

1. Создание атмосферы безопасности и доверия.
2. Психотехнические упражнения.
3. Спонтанные движения по музыку.
4. Ассоциативное рисование или лепка (индивидуально или в парах).
5. Заданные движения под музыку.
6. Создание словесного высказывания (рассказ, сказка, лозунг, реклама и т.д.).
7. Работа в группах на коллективное действие.

8. Рефлексия каждого этапа и всего занятия.

Названные компоненты могут использоваться на занятии по одному, все вместе, в любом наборе и варианте в зависимости от темы и цели занятия.

Кроме развития креативности, метод позволяет укрепить взаимоотношения обучающихся в группе.

Роль и функции педагога в данном методе:

- Обязательно, чтобы он был участником общего процесса.
- Педагог должен стараться быть как можно более незаметным и проявлять максимум гибкости для стимулирования художественного творчества детей.
- Его задача – установить безоценочную доверительную атмосферу в группе, поощряя свободные ассоциации во время художественного творчества.

Список литературы для педагога

1. Актерский тренинг по системе Станиславского : Упражнения и этюды / сост. О. Лоза. – М. : АСТ Москва; СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. – 192 с.
2. Афанасьев, С.П. Триста творческих конкурсов. / С.П.Афанасьев, С.В. Коморин. – М. : Методический центр «Вариант», 1997. – 112 с.
3. Ершов, П.М. Технология актерского искусства. / П.М. Ершов. – М. : Мир искусства, 2000. – 85 с.
4. Ершова, А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьников. / А.П. Ершова. - М. : АПН СССР, 1984. – 68 с.
5. Жариков, Е.С. Для тебя и о тебе : Книга для учащихся. / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
6. Игры: обучение, тренинг, досуг. /Под ред. В.В. Петрушинского. В четырех книгах. - М.: Новая школа, 1994. – 368 с.
7. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебно-методическое пособие. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.
8. Рогов, Е.И. Психология познания./ Е.И. Рогов. – М. : Владос, 1998. – 176 с.
9. Чистякова, М.И. Психогимнастика. /М.И. Чистякова; Под ред. М.И. Буянова. – М. : Просвещение, 1990. – 128 с.

Необходимые дидактические материалы для обучающихся:

1. Карточки-задания для групповой работы.
2. Карточки-задания для индивидуальной работы.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Методика Вартега «Круги».
2. Методика определения интенсивности познавательной деятельности (по В.С.Юркевичу)
3. Сборник упражнений и творческих заданий на развитие креативности (Составитель Савина Д.А.).

2. ОСНОВНАЯ СТУПЕНЬ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» И СТУПЕНЬ МАСТЕРСТВА «ОТРАЖЕНИЕ»

2.1. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «СЦЕНАРНЫЙ ПРАКТИКУМ»

Автор Д.А. Савина

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Сценарный практикум» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало». В двух своих вариантах он входит в инвариантный и вариативный блоки основной ступени «Зазеркалье».

«Картину решает драматургия, – пишет выдающийся режиссер М.Ромм. – Все важно: важна работа актеров, важна режиссерская изобретательность, тонкость его работы, выразительность, темперамент, умение обращаться с кадром, с массовой, важен монтаж, важно изобразительное решение, важны все компоненты кинематографа, которые формируют зрелище – но фундаментом картины является сценарий: он решает успех дела, он определяет и идейный и художественный результат».

Отличительной особенностью студии детского кино и телевидения «Зеркало» является создание фильмов по авторским сценариям детей, поэтому курс «Сценарный практикум» является органичной частью программы студии.

Курс знакомит учащихся с кинодраматургией как видом литературной деятельности, с особенностями кинодраматургии, выразительными средствами киноязыка, с идейно-тематической и сюжетной литературной основой фильма, с особенностями литературного и режиссёрского сценария. Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с решением тех практических задач, которые предстоит решать в ходе создания любительских фильмов в студии.

Учебный курс «Сценарный практикум» посредством организации драматургического литературного творчества детей способствует решению проблемы формирования элементарных креативных умений и навыков, позволяющих включить ребенка в процесс творческой самореализации и становления его ценностных установок.

В рамках курса интегрированы такие предметные области, как литература, и в частности драматургия, история и теория киноискусства, театр, изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура.

Цель курса – создание условий для драматургического творчества детей и их подготовка к самостоятельному созданию авторского сценария для любительского фильма или телесюжета.

Задачи курса:

1. познакомить учащихся с элементарными сведениями по теории и практике кинодраматургии, с выразительными средствами драматургического языка;
2. обучить структуре построения и правилам оформления киносценария;
3. содействовать приобретению опыта творческой деятельности в области кинодраматургии и формировать умение интенсивно и творчески работать над созданием литературного и постановочного киносценария;
4. посредством организации драматургического литературного творчества детей формировать элементарные креативные умения и навыки, позволяющие включить ребенка в процесс творческой самореализации;
5. способствовать становлению ценностных установок обучающихся и укреплению в детях творческого созидательного отношения к жизни.

Программа курса «Сценарный практикум» представлена в двух вариантах А и Б, рассчитанных на разные целевые аудитории:

- 1) вариант А, обязательный для всех обучающихся студии на первом году обучения основной ступени «Зазеркалье», входит в инвариантный блок учебного плана студии;

2) вариант Б - по выбору для обучающихся, проявивших интерес к кинодраматургии и желающих реализовать себя в учебно-творческой работе (в процессе создания фильма, телесюжета) в качестве сценариста. Курс входит в вариативный блок учебного плана студии.

В основе курсов обоих вариантов лежит единая теоретическая база, но они значительно разнятся объемом часов и степенью освоения детьми теоретических знаний и практических умений.

Вариант А рассчитан на реализацию в течение одного года обучения. По уровню освоения содержания образования этот курс является ознакомительным (общекультурного уровня освоения) и предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в области кинодраматургии и овладение элементарными умениями создания сценария. Основное содержание курса варианта А преследует цель – дать первоначальные сведения о сценарном деле и способствовать развитию творческого аппарата. Поэтому практическая часть каждого занятия содержит комплекс упражнений, развивающих творческое воображение и фантазию обучающихся, и специальные задания, помогающие освоить первоначальные умения построения сценария. Итоговая учебно-творческая работа – литературный сценарий телесюжета или документального фильма, созданный с помощью педагога или тьютора.

Курс варианта Б рассчитан на реализацию в течение одного года. Его могут выбрать обучающиеся второго или третьего года обучения основной ступени «Зазеркалье». По уровню освоения содержания образования курс является углубленным и предполагает развитие компетентности обучающихся в области кинодраматургии, расширение базового компонента содержания образования до уровня освоения деятельности. Основное содержание курса варианта Б направлено на формирование навыков создания киносценария. Практическая часть содержания обучения состоит из трех обязательных компонентов: 1) чтение и анализ отрывков из уже существующих сценариев, просмотр и обсуждение киноматериалов по теме занятия; 2) упражнения на освоение навыков написания собственного сценария; 3) практическая работа по созданию собственного сценария. Итоговая учебно-творческая работа – оригинальный литературный авторский сценарий короткометражного игрового фильма.

Ожидаемые результаты обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По итогам изучения курса варианта А учащийся должен иметь представление: • о способах раскрытия характера персонажа; • о монтажном построении сцены; • о методе отраженного показа. По итогам изучения курса варианта А учащийся должен знать: • значение терминов: драматургические жанры, пьеса, кинофильм, сценарий, композиция, герой, персонаж, характер, монолог, диалог, ремарка, драматургический конфликт, сюжет, фабула; • особенности киносценария как особой формы драматургии; • этапы работы над сценарием; • функции литературного и постановочного сценария; • виды драматургического конфликта; • основные составные части фабулы; • основы построения сценария; • правила оформления ремарок и диалогов. По итогам изучения курса варианта Б учащийся должен иметь представление: • о тенденциях развития сценарного дела; По итогам изучения курса варианта Б учащийся должен знать: • значение терминов: синопсис, второстепенная история, подтекст,

	перипетии, задачи и сверхзадачи, кинотроп, степ аутлайн; • художественные и производственные требования, предъявляемые к авторскому литературному и режиссерскому постановочному сценарию; • основные типы сюжета и сюжетные точки сценария; • жанры киносценария и их особенности; • способы создания образов персонажей; • функции деталей в кинофильме; • суть метода отраженного показа; • общие принципы форматирования компьютерного варианта сценария; • основные блоки разметки киносценария.
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам изучения курса варианта А учащийся должен уметь: • отличать литературный и постановочный сценарий; • составлять полилог нескольких персонажей из 10-12 реплик; • правильно оформлять ремарки и диалоги; • композиционно структурировать драматургический текст; • создавать литературный сценарий с помощью педагога или тьютора; • использовать программу Microsoft Word для печатания текста пьесы; • написать два-три сценария за учебный год. По итогам изучения курса варианта Б учащийся должен уметь: • составлять синопсис; • отличать диалоги момента экспозиции, момента завязки, кульминационного момента; • применять при написании сценария метод отраженного показа; • грамотно оформлять «степ аутлайн»; • определять сюжетные точки сценария; • создавать литературный и постановочный сценарий; • создавать сценарий трейлера уже существующего фильма; • форматировать сценарий, правильно располагая блоки; • самостоятельно написать два-три сценария за учебный год.

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений/ периодичность фиксации результатов	Диагностические процедуры, методики
Теоретические знания, предусмотренные программой курса	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	<u>1 уровень (минимальный)</u> – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины;	Вводный (первичный) контроль с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Анкетирование «Гляжу в себя как в зеркало» (вариант А), письменный опрос «Что должен знать сценарист» (вариант Б)
		<u>2 уровень (средний)</u> – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; <u>3 уровень (максимальный)</u> – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Педагогическое наблюдение на занятиях. Письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как сценаристы»

Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	<u>1 уровень (минимальный)</u> – практическое умение не развито; <u>2 уровень (средний)</u> – практическое умение находится в стадии развития; <u>3 уровень (максимальный)</u> – практическое умение развито.	Вводный контроль (выявление стартового уровня развития детей)	диагностическое упражнение «Человек и закон» (вариант А)
			Промежуточный контроль по завершению раздела	Наблюдение на занятиях. Анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе упражнений
			Итоговый контроль по завершению учебного года	Наблюдение на занятиях. Анализ сценария и киноработы
	Интенсивность работы по созданию сценариев	<u>0 уровень (недопустимый)</u> – не создано ни одного зачетного сценария; <u>1 уровень (минимальный)</u> : создан один сценарий; <u>2 уровень (средний)</u> : создано два-три сценария; <u>3 уровень (максимальный)</u> : создано более трех сценариев.	Один раз в год (май)	Анализ количества и качества созданных готовых сценариев

Формы подведения итогов реализации курса

Подведение итогов учебного года проводится в форме презентации работ на «Кинофестивале Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов и церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Лучший авторский киносценарий», «Лучший коллективный киносценарий», «Лучший синопсис», «Лучший трейлер».

Учебно-тематический план курса

№	Раздел программы	Количество часов		
		Всего	теория	практика
	Курс А (инвариантный)			
1.	Киносценарий как особая форма драматургии	12	4	8
2.	Элементы киноповествования	12	4	8
3.	Основы построения сценария	12	2	10
	Всего часов:	36	10	26
	Курс Б (вариативный)			
1.	Золотые правила сценарного мастерства	20	3	17
2.	Построение концепций персонажей	24	2	22
3.	Выразительные средства кинодраматургии	24	3	21
4.	Инструментальный ящик сценариста	8	1	7
	Всего часов:	76	9	67
	Итого:	112	19	93

Содержание учебного курса

Вариант А (обязательный)

Раздел 1. Киносценарий как особая форма драматургии

Тема 1.1. Введение.

Теория. О задачах курса. Кинопроизводство и место сценария в этом процессе. Кинодраматургия.

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности. Коммуникативный тренинг «Первая встреча». Игра «Скажи две вещи о себе» (знакомство с обучающимися). Игра «Пресс-конференция» (знакомство с преподавателем).

Входная диагностика: анкетирование «Гляжу в себя как в зеркало», упражнение «Человек и закон».

Тема 1.2. Зачем нужен сценарий.

Теория. Сценарий – это полуфабрикат или полноценное литературное произведение? Зачем нужен сценарий? Можно ли снимать без сценария? А.Тарковский о роли сценария.

Сценарий в театре: «записки на манжетах», постановочный сценарий спектакля (оперы, балета), либретто для зрителя, авторское либретто. Особенности сценария *commedia dell'arte* (пьеса в форме развернутой ремарки без разработанного диалога).

Сценарий немого фильма. Тенденции развития немого сценария: первые схематичные сценарии, американский технологичный *continuity*, французский авторский литературный сценарий.

Сценарий звукового фильма. Человеческая речь как элемент драматического действия в кино. Авторский звуковой сценарий без разделения звуковых и зрительных элементов.

Практика. Чтение и анализ отрывка из сценария комедии «Метаморфозы, или Преображения арлекиновы». (XVIII век, пьеса для театра «la commedia dell'arte»). Чтение и анализ отрывка из сценария немого фильма «Стенька Разин» (1908 г.). Просмотр фильма «Стенька Разин». Чтение и анализ отрывка из сценария американского *continuity* «Смейся, клоун, смейся» Елизаветы Михан. Чтение и анализ отрывка из сценария Луи Деллюка «Лихорадка». Чтение и анализ отрывка из сценария звукового фильма братьев Васильевых «Волочаевские дни». Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Ассоциативные цепочки», «Фантастическая гипотеза», «Однажды утром...», «Старая сказка с новым персонажем», «Рассказ по первой и последней строчке».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «20 вещей», «Слова, слова», «Замысел - пять строк». Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 1.3. Формы представления киносценария.

Теория. Отдельные стадии работы над сценарием: 1. Либретто (краткое либретто, синопсис, экспозе); 2. Расширенное либретто (*long synopsis* — длинный синопсис, тритмент); 3. Авторский литературный сценарий (в американской системе, где по тритменту разрабатывается сразу постановочный сценарий, авторский сценарий отсутствует). 4. Постановочный, или режиссерский, сценарий (*screen play, continuity, drehbuch*). Функции каждого из документов. Художественные и производственные требования, предъявляемые к ним.

Практика. Сопоставление сценарных фрагментов литературного и постановочного сценария: первая часть авторского сценария А.Чапыгина и И.Правова «Степан Разин» и режиссерская разработка той же части, сделанная режиссером И.Правовым (киностудия «Мосфильм», 1937).

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Бином фантазии», «Прием очеловечивания».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Экранизация» картины Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Построение концепции фильма из четырех кадров на заданную тему с участием героя-человека», «Важное свидание». Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 1.4. История как основа киносценария.

Теория. Понятие сюжета. Соотношение фабулы и сюжета. Тема и идея произведения и их соотношение с сюжетом. Существенные и необходимые признаки «развернутого сюжета». Формирование сюжета. Где и как художник может находить для себя сюжеты? Постоянные

сюжетные схемы. Бродячие сюжеты. Поиск историй. Жорж Польти «Тридцать шесть драматических ситуаций». Сюжеты, заимствованные из литературы. Необычайная ситуация. Анекдотическая ситуация. Принципы Проппа.

Практика. Знакомство с книгой Жорж Польти «Тридцать шесть драматических ситуаций». Знакомство с перечнем функций Проппа.

Просмотр и обсуждение киноматериалов: фильмов, в основе которых один и тот же сюжетный мотив (например, мотив Золушки, сюжет «Ромео и Джульетта» и др).

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: Сочинение историй с использованием карт Проппа.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: Сочинение историй на основе драматических ситуаций Польти. Обсуждение творческих работ.

Промежуточная диагностика: анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе творческих заданий.

Раздел 2. Элементы киноповествования

Тема 2.1. Фабула.

Теория. Понятие фабулы. Что такое событие. Принцип единого действия. Драматическая борьба. Драматургический конфликт. Четыре вида конфликта (конфликт с другим персонажем, конфликт со всей вселенной, конфликт с обществом, конфликт персонажа с самим собой).

Требования, которым должна удовлетворять фабула кинопьесы: объём фабулы; значительность и драматизм основного конфликта; драматическое развитие основного конфликта в драматической борьбе, в драматических событиях; последовательность (логичность фабулы); отсутствие схематизма; интерес и напряженность действия; простота и доходчивость.

Случайности в развитии драматического процесса. Факторы, способствующие созданию и поддержанию интереса к действию: разнообразие содержания, перипетии, заинтриговывание читателя (сценария) или зрителя (фильма) какой-либо тайной. Виды тайн: 1) читатель или зритель знает, а действующее лицо не знает; 2) действующее лицо знает, а читатель или зритель не знает или только догадывается; 3) не знают ни зритель, ни действующее лицо. Типы сюжетных структур: 1) событийный тип, или тип сюжета положений; 2) тип изображения характеров. Основные составные части фабулы: экспозиция, завязка действия,

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев: проверка логичности фабулы методом Фредерика Пальмера. Просмотр и обсуждение киноматериалов: как используются различные техники рассказа, какие перипетии и какие виды тайн использованы.

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Сочини начало истории», «Перепутанные сказки», «Старая сказка с новым концом».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Обстановка» (в 3-х частях). Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 2.2. Характер и роль.

Теория. Герой и персонаж. Понятие характера. Характерное поведение (действие). Основные требования, предъявляемые к характеристике: 1) Характер должен быть правдоподобным, естественным, живым; 2) Характер должен быть определенным и ярким; 3) Характер должен быть последовательным; 4) Характер должен раскрываться в действии. Методы характеристики персонажей: мольеровский (образы людей, герои, характеры даются сразу определившимися.) и шекспировский (построен на раскрытии сложных человеческих образов).

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев: наблюдение за способами раскрытия характера персонажа.

Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за способами раскрытия характера персонажа.

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «История на основе тактильных ощущений», «Сочинение лимериков», «Новый характер у героя старой сказки», «Автобиография».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Найди характерное действие для персонажа», «Портрет». Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 2.3. Мимическое и вокальное поведение человека.

Теория. Речь персонажей в немой киноленте, передаваемая в репликах-титрах. Выразительная связная речь - средство вокального (голосового, слышимого) поведения человека. Монолог. Диалог. Составляющие удачного диалога. Мимическое поведение человека.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев (например, фрагмент первой сцены из сценария французского режиссера Жюльена Дювивьена «Рыжик» («Poil de carotte»): наблюдение за речевым и мимическим поведением персонажей.

Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за мимическим и вокальным поведением персонажей, отрывки из фильмов, в которых есть сильные диалоги.

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Новый анекдот».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Составление монолога методом продолжения начатого», «Представление монологов», «Что было до...». Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 2.4. Костюм, обстановка, вещи.

Теория. Как герои одеваются или одеты в данный момент? В какой обстановке они живут и действуют, как к ней относятся? Какие вещи их окружают, входят в их обиход, играют ту или иную роль в их жизни? Метод отраженного показа.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев (Луи Деллюк «Лихорадка»): как выполнены степ-аутлайны.

Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за внешностью персонажей, обстановкой, вещами.

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Набор фраз», «Жизнь замечательных вещей».

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Нарисуй моего героя», «Опиши, где живет персонаж». Обсуждение выполненных творческих работ.

Промежуточная диагностика: анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе творческих заданий.

Раздел 3. Основы построения сценария

Тема 3.1. Серебряные правила сценарного мастерства.

Теория. Сценарий не столько пишется, сколько ваяется и строится. Серебряные правила сценарного мастерства: показывай, а не рассказывай. План и композиция. Эпilog. Пролог. Время действия: ведение действия в настоящем времени, показ прошлого, одновременность, временная непрерывность действия и перерывы во времени. Место (места) действия: широкие возможности кинематографа в отношении количества и характера мест действия. Общая «географическая» картина действия. Введение в действие персонажей, способ введения и предварительная их характеристика. Компоновка действия по эпизодам.

Кадровка сценария. Монтажное построение сцены. Планы: дальний план, общий план, средний план, крупный план. Различные приемы перехода с одной точки места действия на другую, из одного плана в другой. Стык.

Правила оформления ремарок и диалогов.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев: наблюдение за техникой построения, компоновки по эпизодам.

Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за применением приемов перерезки, наплыва, зрительного, звукового стыка и др.

Упражнения на развитие творческого воображения и фантазии: «Сказка в разных эпохах», «Старая сказка в новой лексике»,
 Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Моя история». Обсуждение выполненных творческих работ.
 Набирание текстов пьес на компьютере в программе Microsoft Word. Редактирование с помощью педагога или тьютора. Представление готовых сценариев на художественный совет студии.

Промежуточная диагностика: Оценка готовых сценариев художественным советом студии.

Тема 3.2. Итоговые занятия.

Практика. Подготовка к участию в «Кинофестивале Зазеркалья». Показ и обсуждение киносюжетов, снятых по сценариям обучающихся. Осмысление собственной работы в качестве сценариста.

Итоговая диагностика: письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как сценаристы».

Вариант Б (вариативный)

Раздел 1. Золотые правила сценарного мастерства

Тема 1.1. Введение.

Теория. О задачах курса. Профессия – сценарист. Какие качества должен иметь кинодраматург. Что нужно, чтобы стать сценаристом. "Осмелитесь мыслить самостоятельно"(Вольтер) – главный девиз сценариста. Правила для начинающего сценариста.

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности. Дискуссия «Что нужно, чтобы стать сценаристом».

Входная диагностика. Анкета-тест «Что должен знать сценарист».

Тема 1.2. Развитие конфликта.

Теория. Каким образом мы воспринимаем, анализируем и запоминаем истории. Основные принципы рассказа. Развитие конфликта и приведение его к катастрофе. Бреша и барьеры конфликта. Как создать привлекательный персонаж, который сильно стремится к определённой цели. Факторы, побуждающие персонаж к действию. Трехактная структура драмы: 1 акт – намечается конфликт, рисуются персонажи. В конце – резкий поворотный пункт; 2 акт – растет конфликт, растет активность персонажа. Второй поворотный пункт - он кажется непреодолимым. 3 акт – герою грозит катастрофа. Кульминация. Герой находит выход или гибнет.

Практика. Чтение и анализ сценариев: определение траектории развития конфликта. Просмотр и обсуждение киноматериалов (коммерческой телерекламы): как выдерживаются трехактная структура сценария и сценарные принципы.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Конфликт». Обсуждение выполненных творческих работ.

Практическая работа по созданию собственного сценария: работа с идеей сценария. Задача и сверхзадача кинопроизведения. Схема препятствий: барьеры и бреша. Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 1.3. Основные типы сюжета.

Теория. Основные типы сюжета. Сюжетные точки. Развитие идеи сценария фильма. Как отдельные сцены соединяются в логически связанные эпизоды. Как ряд эпизодов могут сформировать акт или короткометражный фильм.

Практика. Чтение и анализ сценариев: расчленение сценария на композиционные части, поиск сюжетных точек, установление причинно-следственных связей в историях.

Просмотр и обсуждение киноматериалов (анализ игрового фильма): как используются различные техники рассказа, для того чтобы добиться необходимой ответной реакции аудитории, динамика смены эпизодов и сцен.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Построение концепции фильма из четырех кадров на заданную тему без участия героя-человека». Обсуждение выполненных творческих работ.

Практическая работа по созданию собственного сценария: создание синопсиса. Проверка логичности фабулы методом Фредерика Пальмера. Написание эпизода поворотного момента в истории. Представление и обсуждение эпизода поворотного момента. Написание первых трех страниц сценария. Представление и обсуждение первых трех страниц сценария.

Промежуточная диагностика: анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе творческих заданий.

Раздел 2. Построение концепций персонажей

Тема 2.1. Разработка образа.

Теория. Как создать привлекательный персонаж. Разработка образа. Особенности персонажа в зависимости от различных факторов: места жительства, возраста и т.д. Факторы, побуждающие персонаж к действию.

Жанровые особенности сценария.

Практика. Чтение и анализ сценариев: определение киножанра, способы создания образов. Просмотр и обсуждение киноматериалов (анализ игрового фильма): жанровое своеобразие. Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Слова, слова», «Создание концепций разножанровых историй при одинаковых заданных условиях». Обсуждение выполненных творческих работ.

Практическая работа по созданию собственного сценария: упражнения «Создание образа. Речь моего персонажа», «Говорю от лица моего персонажа». Обсуждение выполненных творческих работ.

Тема 2.2. Роль персонажа в сюжете.

Теория. Роль персонажа в сюжете. Концепция персонажа в монопьеесе. Концепция персонажей в диалогее. Путь главного героя.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев и просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за способами создания образов персонажей.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Создание концепции персонажа в монопьеесе», «Создание концепции персонажей в диалогее». Представление концепций. Обсуждение выполненных творческих работ.

Практическая работа по созданию собственного сценария: упражнения «Биография», «Путь главного героя», «Создание образа. Секреты моего персонажа». Обсуждение выполненных творческих работ.

Промежуточная диагностика: анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе творческих заданий.

Раздел 3. Выразительные средства кинодраматургии

Тема 3.1. Диалог и ремарки.

Теория. Функции диалогов и авторских ремарок в киносценарии. Подводное течение диалога.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев и просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за построением диалогов. Просмотр с отключенным звуком отрывков, содержащих диалоги.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Монолог», «Как сказать «Я вас люблю». Представление монологов и диалогов. Обсуждение выполненных творческих работ. Практическая работа по созданию собственного сценария: написание диалогов момента экспозиции, написание диалогов момента завязки, определение кульминационного момента и написание диалогов.

Тема 3.2. Хронотоп в киносценарии.

Теория. Функции хронотопа в киносценарии. Пространственно-временная организация драматургического произведения. Реальное и художественное пространство и время. Пространство драматическое и внутреннее. Время сценическое и внесценическое (драматическое).

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев и просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за хронотопом, качество «степ аутлайнов» (авторские ремарки, в которых даются описание сцен).

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Пространственно-временные эксперименты» (перенесение современных героев в другую эпоху, в другое пространство и т.п.). Обсуждение выполненных творческих работ.

Практическая работа по созданию собственного сценария: написание «степ аутлайна».

Тема 3.3. Деталь как выразительное средство.

Теория. Функции детали в кинофильме. Пять основных аспектов детали: 1) деталь, создающая перипетию, есть предмет, который находится в центре внимания не только эпизода, но и целого фильма, является поводом к действию (подвески королевы, платок Дездемоны); 2) деталь – это предмет, который находится в активном взаимодействии с актёром, помогает ему выстраивать характер персонажа (тросточка Чарли Чаплина, монокль барона у Ж.Ренуара); 3) деталь – это часть, по которой зритель может догадаться о том, что происходит в целом (движение отсветов на лице «Парижанки», перстень шефа в «Бриллиантовой руке»); 4) деталь-персонаж – предмет, который одушевляется, и на него переносятся человеческие функции (шинель Акакия Акакиевича, «Красный шар» А.Ла Мориса); 5) деталь, создающая настроение (в «Амаркорде» Ф.Феллини – павлин, распушивший хвост в конце панорамы, показывающей заснеженную слякотную улицу). Символ. Применение метода отраженного показа. Кинотропы.

Практика. Чтение и анализ отрывков сценариев и просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за функциями деталей, анализ кинотропов.

Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Метод отраженного показа».

Практическая работа по созданию собственного сценария: «Заглавие», «Первые 30 секунд фильма», «Последние 30 секунд». Обсуждение выполненных творческих работ.

Промежуточная диагностика: анализ и оценка пробных сценариев, выполненных в ходе творческих заданий.

Раздел 4. Инструментальный ящик сценариста

Тема 4.1. Формат разметки киносценария.

Теория. Формат компьютерного варианта сценария: общие принципы. Правила форматирования. Основные блоки разметки киносценария и их обозначения: блок «Время и место действия», блок «Описание действия», блок «Имя героя», блок «Реплика героя», блок «Ремарка», блок «Титр». Правила четырех строк. Компьютерные варианты разметки сценария.

Практика. Чтение и анализ отрывков из сценариев: наблюдение за правильным расположением блоков, их содержанием и правильным отделением от других блоков.

Практическая работа по созданию собственного сценария: форматирование сценария, создание постановочного сценария по авторскому литературному. Презентация и обсуждение выполненных творческих работ (в формате авторской читки) и предоставление печатного экземпляра сценария игрового короткометражного фильма на худсовет студии.

Промежуточная диагностика: оценка сценария художественным советом студии.

Тема 4.2. Итоговые занятия.

Практика. Показ и обсуждение киносюжетов. Осмысление собственной работы в качестве сценариста. Подготовка к участию в «Кинофестивалзе Зазеркалья».

Итоговая диагностика: анализ драматургических работ, письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как сценаристы».

Учебно-методическое обеспечение курса

Специфические методы, формы, приемы

В традиционной системе обучения практикумом называется практическая работа учащихся, которая проводится с целью закрепления изученного теоретического материала и навыков и выполняется в соответствии с предложенной учителем инструкцией. Содержание практического учебного курса «Сценарный практикум» направлено на организацию литературно-творческой работы обучающихся.

В процессе занятий по курсу «Сценарный практикум» учащиеся занимаются следующей деятельностью:

- осваивают знания о способах и технологии написания сценария;
- читают и анализируют тексты известных киносценариев прошлых лет;
- смотрят и обсуждают киноматериалы по теме занятия;
- выполняют игровые упражнения, творческие задания, тренинги, развивающие воображение и фантазию;
- выполняют упражнения, творческие задания, формирующие навыки создания киносценария;
- работают над собственными сценариями, читают и обсуждают их.

Необходимость введения в структуру курса тренингов, развивающих творческое воображение и фантазию, обусловлена следующим: чем больше человек тренирует фантазию, чем глубже погружается в творческий процесс, тем скорее у него появляется вдохновение - главный мотор творчества.

В ряду разнообразных форм и приемов, с помощью которых осуществляется образовательный процесс по программе учебного курса «Сценарный практикум», в качестве основного необходимо выделить метод творческого самовыражения (автор методики М.Е.Бруно, адаптирован М.В. Поповой).

Смысл этого метода заключается в том, чтобы привести каждого ребенка в соприкосновение с собственным творчеством, дать ему возможность почувствовать свою творческую особенность, помочь ему найти точку опоры в своей уникальности. Метод творческого самовыражения практически является для обучающегося тренингом креативности и самопознания, позволяя ему удовлетворить присущую каждому растущему человеку потребность в творчестве.

В рамках курса «Сценарный практикум» метод творческого самовыражения реализуется в направлении творческого самовыражения через литературное творчество. Данный метод осуществляется в форме практических занятий. При работе с методикой педагогу предлагается несколько методических рекомендаций:

1) Постоянно объяснять учащимся, что литературное произведение писать не страшно, что все они когда-то писали сочинения и в общем-то «делать это» уже умеют.

2) Не сразу писать законченный сюжет, а сначала – небольшой фрагмент с конкретным заданием.

3) Посоветовать прочитать литературу о том, как пишутся литературные произведения – рассказы, стихи, пьесы.

4) Обратит внимание на способы подготовки к созданию литературного произведения. В частности, записывать, не стесняясь, дома или в пути, слова, образы, мысли, относящиеся к сюжету.

5) Использовать для раскочки такой прием, как чтение, «вчитывание в малые объемы» (стихи в прозе, хокку, миниатюры) перед собственным писанием, когда уже сел за стол.

6) Основное требование: писать нужно по-своему.

Метод призван донести до подростка идею о том, что художнику нужно во всем искать свое и уметь выделить это свое из окружающего мира. Только тогда произведения можно будет назвать художественными.

Список литературы для педагога

1. Ахманов, М.С. Литературный талант: Как написать бестселлер./ М.С. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 384 с. – (Литературный талант).
2. Волина, В.А. Игры в рифмы. / В.А. Волина. - СПб. : Дидактика плюс, 1997. – 224с.
3. Вольф, Ю. Школа литературного мастерства: От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа. / Юрген Вольф; Пер. с нем. Д. Верешкин. – М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 384 с.
4. Казанский, О.А. Игры в самих себя : книга для учителя / О.А. Казанский. – 2-е издание. – Москва : Роспедагенство, 1995. – 128 с.
5. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебно-методическое пособие. / М.В. Попова. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 288с.
6. Родари, Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй./ Джанни Родари. Пер. с итал. Ю.А.Добровольской. - М. : Прогресс, 1978. – 240 с.
7. Туркин, В.К. Драматургия кино. Очерки по теории и практике киносценария: Учебное пособие. — 2-е изд. / В.К.Туркин. – М. : ВГИК, 2007. – 320 с.
8. Уолтер, Р. Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес. / Ричард Уолтер. – М. : ИПК ТВ и Радио, 1993. – 62 с.
9. Куликов, И. Режиссёрский сценарий [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4470>
10. Эгри, Л. Искусство драматургии [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4463>
11. Косьянчук, Д. Дорога в Голливуд [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4471>.
12. Лагунов, С. Ошибки начинающих сценаристов [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4466>.
13. Литература и статьи, рекомендуемые для изучения сценарного и литературного мастерства. [Электронный ресурс]. / Творческое агентство «Кинодрама». – Режим доступа : <http://www.kinodrama.com/учебная-литература/>
14. Москвина, М.Л. Учись видеть: Уроки творческих взлетов. / М.Л. Москвина. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 360 с.
15. Соломатина, О. Писать легко. Как писать тексты, не дожидаясь вдохновения. / Ольга Соломатина. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 144 с.
16. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино - телевидение - реклама. Учебное пособие / Г.М. Фрумкин. – СПб. : Академический проект, 2013. – 224 с. – (Gaudeamus).
17. Фрумкин, Г.М. Введение в драматургию телерекламы: Учебное пособие. / Г.М. Фрумкин. – СПб. : Академический проект, 2005. – 96 с. – (Gaudeamus).

Список литературы для учащихся

1. Куликов, И. Помощь начинающему сценаристу, или Я хочу написать кино. [Электронный ресурс]. / Театральная библиотека. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4467>.
2. Смирнова, О. Формат разметки сценария. [Электронный ресурс] / Театральная библиотека. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7226>.

Необходимые дидактические материалы для обучающихся:

1. Тексты сценариев для чтения и анализа:
 - 1.1. Отрывок из комедии «Метаморфозы, или Преображения арлекиновы» (XVIII век, пьеса для театра «la commedia dell'arte»);
 - 1.2. Сценарий одной из первых русских немых кинокартин «Стенька Разин» (1908 г.);
 - 1.3. Отрывок из киносценария в форме continuity американской сценаристки Елизаветы Михан «Смейся, клоун, смейся» (по пьесе Д. Беласко и Т. Кушинга).
 - 1.4. Отрывок из сценария немого фильма французского писателя, кинодраматурга и кинорежиссера Луи Деллюка «Лихорадка».
 - 1.5. Отрывок из сценария звукового фильма С.Д. и Г.Н. Васильевых «Волочаевские дни».

- 1.6. Фрагмент первой части авторского сценария А. Чапыгина и И. Правова «Степан Разин» и режиссерская разработка той же части, сделанная режиссером И. Правовым (киностудия «Мосфильм», 1937) для сравнительного анализа;
- 1.7. Фрагмент сценария фильма «Счастливый случай» (по сценарию Дженни Макферсон, постановка режиссера Сесилия де Милль, 1915) для упражнения «Проверка фабулы на логичность»;
- 1.8. Фрагмент первой сцены из сценария французского режиссера Жюльена Дювивьена «Рыжик» («Poil de carotte») для наблюдения за речевым и мимическим поведением персонажей;
- 1.9. Фрагмент первой сцены из сценария фильма Г. Александрова «Веселые ребята» (1937 г.) для анализа способов съемки.
2. Дидактические материалы для практических заданий, упражнений и игр:
 - 2.1. Жорж Польти «Тридцать шесть драматических ситуаций»;
 - 2.2. Сочинение сказок с использованием карт А.Я. Проппа;
 - 2.3. Дидактическая игра «Найди характерное действие для персонажа»;
 - 2.4. Памятка по созданию режиссерского (постановочного) сценария;
 - 2.5. Упражнение «Экранизация» картины Сурикова «Утро стрелецкой казни»;
 - 2.6. Памятка «Что нужно, чтобы стать сценаристом»;
 - 2.7. Памятка «Композиция сценария»;
 - 2.8. Памятка «Сюжетные точки киносценария»;
 - 2.9. Памятка «Как смотреть фильм»;
 - 2.10. Упражнение «Путь главного героя».

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров в соответствии темой занятия: фильмы - шедевры мировой классики, призёры различных фестивалей, учебные видеоматериалы и курсы по разным темам; фильмы разных авторов и студий, подобранные по темам занятий; учебные этюды, зарисовки, видеофрагменты.
2. Описание упражнений, дидактических игр, творческих заданий:
 - 2.1. Сборник упражнений на развитие творческого воображения и фантазии (1-й год обучения);
 - 2.2. Сборник упражнений на освоение навыков написания сценария (1-й и 2-й год обучения)
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. практическое упражнение для входной диагностики «Человек и закон» (вариант А),
 - 3.2. анкета для входной диагностики «Гляжу в себя как в зеркало» (вариант А),
 - 3.3. опрос-лист для входной диагностики «Что должен знать сценарист» (вариант Б),
 - 3.4. рефлексивный опрос-лист для итоговой диагностики «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как сценаристы».
4. Наглядные материалы: плакаты «Классификация планов по крупности», портреты сценаристов, режиссеров, фотографии сцен из фильмов.

2.2. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «АКТЕРСКИЙ КЛАСС»

Автор Т.В. Малыгина

Пояснительная записка к учебному курсу

Программа курса «Актёрский класс» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало». В двух своих вариантах она входит в инвариантный и вариативный блоки основной ступени «Зазеркалье» и ступени мастерства «Отражение».

Занятия в детской киностудии подразумевают много видов деятельности, в том числе и актёрскую работу в кадре. Программа «Актёрский класс» не ставит перед собой задачу подготовки профессиональных артистов. Главное назначение курса – дать детям представление о работе актёра в театре и кино и первичные навыки в актёрском деле.

Цель курса - художественно-эстетическое развитие учащихся через обучение актёрскому искусству.

Задачи курса:

- 1) Дать представление о профессии актёра театра и кино и элементарные навыки актёрской грамоты.
- 2) Ознакомить с элементами системы К.С. Станиславского, призванной создать правильное сценическое самочувствие, подготовить организм к творчеству.
- 3) Содействовать приобретению творческого опыта актёрского перевоплощения. способности к спонтанным и импровизационным действиям на сцене, в кино, в жизни.
- 4) Создать условия для успешной творческой актёрской работы в студийных фильмах.

Художественно-сценическое творчество - это основа как для театра, так и для кинематографа, которые, в свою очередь, являются необъятным полем для самореализации детей, подростков и юношества. Кроме того, занимаясь актёрским искусством, дети и подростки приобретают:

- необходимые навыки для существования в мире людей (коммуникативность, активность, смелость, альтруистичность, гуманизм и другое);
- недостающее взаимопонимание в среде своих сверстников и взрослых людей;
- необходимый любому культурному человеку багаж знаний в области искусства и культуры.

Программа курса «Актёрский класс» состоит из двух блоков- вариант А и вариант Б, рассчитанных на две целевые аудитории:

- 1) вариант А является обязательным для обучающихся первого года обучения на основной ступени «Зазеркалье» и входит в инвариантный блок учебного плана студии;
- 2) вариант Б - по выбору для обучающихся, проявивших интерес к артистическому искусству и желающих реализовать себя в учебно-творческой работе (фильме) в качестве актёра. Данный вариативный курс может быть реализован на втором-третьем году обучения основной ступени «Зазеркалье» и на ступени мастерства «Отражение». Он входит в вариативный блок учебного плана.

В основе обоих курсов лежит единая теоретическая база, но курсы значительно разнятся объемом часов и степенью освоения детьми теоретических знаний и практических умений.

Вариант А рассчитан на реализацию в течение одного года обучения. По уровню освоения содержания образования курс является ознакомительным (общекультурного уровня освоения) и предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в области актёрского творчества.

Вариант Б рассчитан на реализацию в течение трех лет обучения. По уровню освоения содержания образования курс является углубленным и предполагает развитие компетентности обучающихся в области актёрского мастерства, расширение базового компонента содержания образования до уровня освоения деятельности.

Этапы реализации курса

Основное содержание программы первого года обучения преследует цель – дать первоначальные сведения об актерском деле и способствовать развитию творческого аппарата. Занятия содержат развивающие упражнения и задания на наблюдательность, воображение, память, на ощущение и физические действия, на ассоциативное мышление, чувство пространства и способствуют развитию артистической смелости и эмоциональности. Итоговая учебно-творческая работа - этюды-импровизации на заданные темы и их киносъемка.

Задача второго года обучения - познакомить детей с основными элементами системы К.С. Станиславского теоретически и практически. Это начало приобретения актерских навыков в работе пластикой, речью, мимикой, жестами. Овладевая логикой речи, учащиеся работают с литературным материалом. Продолжается теоретическое и практическое освоение положений системы Станиславского о единстве внутренней и внешней техники актера, единства чувства правды и чувства формы. Итоговая учебно-творческая работа – эпизодическая роль или актерское участие в массовой сцене в короткометражном игровом фильме.

Содержанием занятий третьего года обучения (только вариант Б) является работа по созданию роли и овладению сценическим общением. Учащиеся знакомятся с понятиями борьбы в общении, характерности и характере персонажа. Итоговая учебно-творческая работа - актерская роль в короткометражном игровом фильме.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности Вариант А (обязательный)

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
І. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По завершению курса учащийся должен иметь представление: - о значении системы К.С. Станиславского для творческого самочувствия актера; - о действии как основе для искусства актера театра и кино; - о выразительных средствах актера театра и кино; обучающийся должен понимать значение терминов: актерское искусство, атмосфера, действие, предлагаемые обстоятельства, задача, сверхзадача, режиссерский замысел, перевоплощение, зажим, сценический этюд
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам обучения по курсу учащийся должен уметь: - Выполнять правила коллективной творческой деятельности; - Включаться в коллективный творческий процесс сразу по схеме, установленной педагогом; - Выявлять и устранять мышечные зажимы; - Осуществлять разные виды внимания; - Разрабатывать и осуществлять театральные этюды; - Ориентироваться в игровом пространстве

Вариант Б (вариативный):

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
І. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По окончании первого года обучения учащийся должен знать: - значение терминов: актерское искусство, атмосфера, действие, словесное действие, бессловесное действие, предлагаемые обстоятельства, задача, сверхзадача, режиссерский замысел, перевоплощение, зажим, сценический этюд, исходное событие; - значение системы К.С. Станиславского для творческого самочувствия актера;

	• действие – основа для искусства актера театра и кино; • выразительные средства актера театра и кино. По окончании второго года обучения учащийся должен знать: • значение терминов: психотехника актера, сценическая речь, пластика, мимика, мизансцена, оценка факта, пристройка, воздействие, темпо-ритм, сценография; • основные элементы системы К.С. Станиславского; • значение единства внутренней и внешней техники в работе актера; • общие принципы наложения грима; • особенности мизансценирования на сцене и в кадре. По окончании третьего учебного года учащийся должен знать: • значение терминов: характерность, борьба, общение, второй план, психологический жест; • отличия игры актера в кино от игры перед залом в театре; • особенности работы актера над ролью; • элементы сценического общения.
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам первого года обучения учащийся должен уметь: • выполнять правила коллективной творческой деятельности; • включаться в коллективный творческий процесс сразу по схеме, установленной педагогом; • выявлять и устранять мышечные зажимы; • разрабатывать и осуществлять театральные этюды; • выполнять словесное действие, заданное педагогом на стихотворном или прозаическом материале; • строить в паре с партнером диалог, используя 2-3 психофизических действия; • произнести скороговорку или несложное стихотворение, учитывая одно-два предлагаемых обстоятельства, предложенных педагогом; • выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних. По итогам второго года обучения учащийся должен уметь: • использовать навыки работы с мимикой, голосом, пластикой в творческой работе; • использовать элементы системы К.С. Станиславского при создании этюдов на бессловесные действия; • ориентироваться в игровом пространстве; • фантазировать на заданную тему – словесно, действием, пластикой; • сочинять мизансцены на заданную тему для инсценировки и киноэпизода; • создавать пластическую импровизацию; • создавать заданный педагогом звуковой образ; • соблюдать гигиенические навыки при нанесении грима. По итогам третьего года обучения учащийся должен уметь: • выстраивать логику действия персонажа; • создавать внешнюю характерность; • самостоятельно осуществлять «туалет актера»; • определять характерные черты поведения персонажа в общении; • создавать эскизы по гриму и костюму; • создавать словесно-речевой образ; • держать образ, выполнять задачу режиссера, концентрироваться; • преодолевать стрессы продолжительного съемочного дня; • принять участие в качестве актера в съемках не менее чем двух фильмов в год

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений и фиксации результатов</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой курса	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	<u>1 уровень (минимальный)</u> – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; <u>2 уровень (средний)</u> – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; <u>3 уровень (максимальный)</u> – освоен практически весь объем знаний, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Анкета-тест «Что я знаю о работе актера театра и кино»
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Педагогическое наблюдение на занятиях. Письменный опрос-рефлексия
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	<u>1 уровень (минимальный)</u> – практическое умение не развито; <u>2 уровень (средний)</u> – практическое умение находится в стадии развития; <u>3 уровень (максимальный)</u> – практическое умение развито	Вводный контроль (выявление стартового уровня развития детей)	Диагностический диктант и этюды.
			Промежуточный контроль по завершению темы	Наблюдение на занятиях. Зачетные работы
			Итоговый контроль по завершению учебного года	Наблюдение на занятиях. Анализ киноработ
Творческая активность	Участие в съемках фильмов в качестве актера	<u>0 уровень (недопустимый)</u> – в съемках фильмов в качестве актера не участвовал; <u>1 уровень (минимальный)</u> : участвовал в съемках одного фильма; <u>2 уровень (средний)</u> : участвовал в съемках двух-трех фильмов; <u>3 уровень (максимальный)</u> : участвовал в съемках более чем трех фильмов	Один раз в год (май)	Анализ участия в студийных съемках

Формы подведения итогов реализации курса

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов) с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Лучший комедийный актер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана».

На итоговом занятии проводится письменная работа-рефлексия.

Учебно-тематический план курса

Вариант А (обязательный):

№	Наименование темы программы	Количество часов		
		Всего	теория	практика
	1-й год обучения			
1.	Вводные занятия	2	1	1
2.	Театр и кино – искусства коллективные	6	1	5
3.	Исполнительское мастерство актёра – стержень театрального искусства	8	1	7
4.	Сценическое действие – основа актёрского мастерства	8	1	7
5.	Развитие актерской смелости	10		10
6.	Итоговые занятия	2		2
	Всего часов:	36	4	32

Вариант Б (вариативный):

№	Наименование темы программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	1-й год обучения			
1.	Вводные занятия	2	1	1
2.	Театр и кино как искусство	10	1	9
3.	Исполнительское мастерство актёра – стержень театрального искусства и кинематографа	14	1	13
4.	Сценическое действие – основа актёрского искусства	14	1	13
5.	Развитие актерской смелости	14	-	14
6.	Создание киноверсий творческих работ - этюдов	16	-	16
7.	Итоговые занятия	4	-	4
	Всего за первый год обучения:	76	4	72
	2-й год обучения			
8.	Вводные занятия	2	1	1
9.	Тренинг психофизической техники актера	8	1	7
10.	Тело – выразительное средство актера	8	1	7
11.	Голос – выразительное средство актера	8	-	8
12.	Действие – выразительное средство актера	12	-	12
13.	Грим и костюм	4	1	3
14.	Мизансцена – выразительное средство театрального искусства	14	1	13
15.	Работа над киноверсиями творческих работ	16	-	16
16.	Итоговые занятия	4	-	4
	Всего за второй год обучения:	76	5	71
	3-й год обучения			
17.	Вводные занятия	3	1	2
18.	«Туалет актера» по К.С.Станиславскому	12	-	12
19.	Сценическое общение	15	1	14
20.	Сценическое отношение и оценка факта	15	-	15
21.	Создание образа	18	1	17
22.	Процесс работы над ролью	21	-	21
23.	Работа над фильмом	24	-	24
24.	Итоговое занятие. Диагностика	6	1	5
	Всего за третий год обучения:	114	4	110
	Итого:	262	13	249

Содержание учебного курса варианта А (обязательного)

Цель учебного курса – дать представление о работе актёра над собой в процессе выполнения актёрских задач.

Тема 1. Вводные занятия.

Теория. О задачах курса и плане работы на учебный год. Правила техники безопасности. Костюм для занятий и личная гигиена.

Практика Знакомство с детьми. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. Упражнения на знакомство группы, групповой настрой. Упражнения на принятие группой совместного решения и действия.

Входная диагностика: анкета-тест «Что я знаю о работе актёра театра и кино». Диагностический диктант.

Тема 2. Театр и кино – искусства коллективные.

Теория. Театр и кино – искусства коллективные. Актерская игра – один из главных элементов, их объединяющий.

Практика. Коллективное действие: командные игры на развитие чувства партнерства.

Коллективное действие: готовность к действию. Коллективное действие: готовность к выполнению поставленной творческой задачи.

Принципиально важным является то, что практически с самого начала обучения актерскому мастерству необходимо обратить пристальное внимание на выработку у начинающих «чувства локтя». К этой группе упражнений относятся «Стулья», «Встать по пальцам», «Японская машинка», «Рулетка», «Волшебная палочка», «Руки-ноги», «Ритмы», «Оркестр», «Передача позы», «Бык и ковбой».

Зачетная работа: диктант на коллективное действие.

Тема 3. Исполнительское мастерство актёра – стержень театрального искусства.

Теория. Актерское искусство. Что значит «играть роль». Система Станиславского как совокупность элементов, направленных на подготовку организма актёра к творчеству. Зажим. Преодоление мышечных зажимов. Наблюдательность и воображение – творческий багаж актёра. Органическое внимание и его виды. Круг внимания.

Практика. Освободиться от зажимов учащимся помогут такие упражнения, как «Расслабление по счету», «Напряжение-расслабление», «Пережатие напряжения», «Упор», «Зажимы по кругу», «Огонь-лёд», «Ртуть», «Растём», «Потянулись-сломались», «Пластилиновые куклы», «Спагетти», «Марионетки». Воображение и фантазию развивают следующие упражнения: «Путешествие картины», «Скульптор и глина», «Кого же выбрать?», «Не очень реальный предмет», «Рядом с художником», «Образы идей», «Метафоры», «Синтез». Упражнения на слуховое внимание (например «Слушаем тишину»). Упражнение на зрительное внимание («Эстафета», «Переключение внимания», «Десять секунд»). Упражнение на внутренне внимание (например, «Осел», «Печатная машинка», «Да и нет не говорить», «Вопрос-ответ»). Упражнение на развитие осязательного и обонятельного восприятия.

Зачетная работа: диктант на владение элементами психотехники.

Тема 4. Сценическое действие – основа актерского искусства.

Теория. Понятие «действие». Значение действия в актерском искусстве. Правда действия. Целенаправленность действия. Оправдание позы, движений. Оправдание предметов. Оправдание звуков. Предлагаемые обстоятельства (место, время действия). Общее представление о соотношении действующих лиц. Сценический этюд.

Практика. Этюд на оправдание. Разработка. Репетиция.

Зачетная работа: показ и обсуждение этюда.

Тема 5. Развитие актерской смелости

Теория. перевоплощение. Амплуа актера (герой, злодей, простак, влюбленный, резонер и

т.д.). Режиссерский замысел. Задача. Сверхзадача. Атмосфера. Особенности инсценирования литературного произведения. Стишоклип.

Практика. Упражнения на актёрскую смелость. Творческие задания на актёрскую смелость. Нарботка состояния импровизации через движение, танец. Блиц-спектакль. Создание и проигрывание спектакля на злободневную тему на основе сказки, поговорки, стихов и т.д. Стишоклип. Варианты инсценирования. Поиск выразительных средств. Актёрская работа. Репетиция. Показ стихоклипа. Работа в формате «Зритель – Актёр». Экранизация стихоклипа.

Зачетная работа: просмотр и анализ творческой работы.

Тема 6. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов учебного года. Подготовка и участие в «Кинофестивале Зазеркалья».

Итоговая диагностика. Письменная работа-рефлексия по осмыслению собственной деятельности за учебный год. Анализ актерских киноработ. Анализ участия в съемочном студийном процессе в качестве актера.

Содержание учебного курса варианта Б (вариативного)

Первый год обучения

Цель первого года обучения – привить детям навыки коллективного творческого дела и содействовать приобретению опыта актерского творческого перевоплощения.

Тема 1. Вводные занятия

Теория. О задачах курса и плане работы на учебный год. Правила техники безопасности. Костюм для занятий и личная гигиена.

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. Упражнения на знакомство группы, групповой настрой. Упражнения на принятие группой совместного решения и действия. Упражнения в малых группах, в парах, общегрупповые упражнения.

Входная диагностика: анкета-тест «Что я знаю о работе актёра театра и кино». Диагностический диктант.

Тема 2. Театр и кино как искусство

Теория. Театр и кино – искусства синтетические. Многообразие выразительных средств в театре и кино: драматургия; декорация и ДХО; костюм; грим; свет; музыкальное и шумовое оформление. Отличие средств выразительности театра и кино. Театр и кино – искусства коллективные. Актёрская игра – один из главных элементов, их объединяющий. Актёр как носитель специфики театра и кино.

Практика. Просмотр и обсуждение спектакля и кинофильма, в основе которых одно литературное произведение. Коллективное действие: командные игры на развитие чувства партнерства. Коллективное действие: готовность к действию, готовность к выполнению поставленной творческой задачи. Принципиально важным является то, что практически с самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо обратить пристальное внимание на выработку у начинающих «чувства локтя». К этой группе упражнений относятся «Стулья», «Встать по пальцам», «Японская машинка», «Рулетка», «Волшебная палочка», «Руки-ноги», «Ритмы», «Оркестр», «Передача позы», «Бык и ковбой».

Зачетная работа: диктант на коллективное действие.

Тема 3. Исполнительское мастерство актёра – стержень театрального искусства

Теория. Актёрское искусство. Что значит «играть роль». Система Станиславского как совокупность элементов, направленных на подготовку организма актёра к творчеству. Зажим. Преодоление мышечных зажимов. Наблюдательность и воображение – творческий

багаж актёра. Органическое внимание и его виды. Круг внимания. Специфика актерского воображения.

Практика. Освободиться от зажимов учащимся помогут такие упражнения, как «Расслабление по счету», «Напряжение-расслабление», «Пережатие напряжения», «Упор», «Зажимы по кругу», «Огонь-лёд», «Ртуть», «Растём», «Потянулись-сломались», «Пластилиновые куклы», «Спагетти», «Марионетки». Воображение и фантазию развивают следующие упражнения: «Путешествие картины», «Скульптор и глина», «Кого же выбрать?», «Не очень реальный предмет», «Рядом с художником», «Образы идей», «Метафоры», «Синтез». Упражнения на слуховое внимание (например «Слушаем тишину»). Упражнение на зрительное внимание («Эстафета», «Переключение внимания», «Десять секунд»). Упражнение на внутренне внимание (например, «Осел», «Печатная машинка», «Да и нет не говорить», «Вопрос-ответ»). Упражнение на развитие осязательного и обонятельного восприятия.

Зачетная работа: диктант на владение элементами психотехники

Тема 4. Сценическое действие – основа актерского искусства

Теория. Понятие «действие». Значение действия в актерском искусстве. Правда действия. Целенаправленность действия. Оправдание позы, движений. Оправдание предметов. Оправдание звуков. Предлагаемые обстоятельства (место, время действия). Исходное событие. Общее представление о соотношении действующих лиц. Сценический этюд.

Практика. Тренировочные упражнения на формирование навыков органичного действия: действия в предлагаемых обстоятельствах, действия с воображаемым предметом, бессловесное действие. Этюд на оправдание: разработка, репетиция.

Зачетная работа: показ этюда и обсуждение.

Тема 5. Развитие актерской смелости

Теория. Перевоплощение. Амплуа актера (герой, злодей, простак, влюбленный, резонер и т.д.). Режиссерский замысел. Задача. Сверхзадача. Атмосфера. Особенности инсценирования литературного произведения. Стишоклип.

Практика. Упражнения на сценическую наивность и артистическую смелость («животное», «птица», «растение», «предмет»). Творческие задания на актёрскую смелость. Нарботка состояния импровизации через движение, танец. Блиц-спектакль. Создание и проигрывание спектакля на злободневную тему на основе сказки, поговорки, стихов и т.д. Стишоклип. Варианты инсценирования. Поиск выразительных средств. Актерская работа. Репетиция. Показ стихоклипа. Работа в формате «Зритель – Актер». Экранизация стихоклипа.

Зачетная работа: просмотр и анализ творческой работы.

Тема 6. Создание киноверсий творческих работ (этюдов)

Теория. Выразительные средства актера театра и кино.

Практика. Просмотр спектакля и кинофильма. Этюды-импровизации на заданные темы и их киносъемка.

Зачетная работа: просмотр и анализ учебно-творческих работ.

Тема 7. Итоговое занятие

Практика. Подведение итогов учебного года. Подготовка и участие в «Кинофестивале Зазеркалья».

Итоговая диагностика. Письменная работа-рефлексия по осмыслению собственной деятельности за учебный год. Анализ актерских киноработ. Анализ участия в съемочном студийном процессе в качестве актера.

Второй год обучения

Цель второго года обучения - приобретение актерских навыков в работе пластикой, речью, мимикой, жестами.

Тема 8. Вводные занятия

Теория. О плане работы на учебный год. Правила техники безопасности.

Практика. Игра «Расскажи о себе». Инструктаж по технике безопасности.

Входная диагностика: Диагностический диктант.

Тема 9. Тренинг психофизической техники актера

Теория. Исполнительское искусство актера – основа театрального и кинематографического искусства. Элементы системы К.С.Станиславского. Психотехника актера: внутренняя, внешняя. Единство чувства правды и чувства формы.

Практика. Тренинг творческой психотехники актёра: развитие навыков рабочего самочувствия. Развитие творческого восприятия. Развитие артистической смелости. Диктанты и этюды. Знакомство с литературным произведением для инсценирования. Чтение и обсуждение.

Зачетная работа: диктант на артистическую смелость.

Тема 10. Тело – выразительное средство актера

Теория. Выразительные средства актера: пластика тела, пластика рук, жесты, мимика, поза, движение в пространстве. Взаимосвязь слова и тела: как речь проявляется в движениях, жестах. Речь и тело как два инструмента выразительности Темпо-ритм в актерском искусстве.

Практика. Упражнение на мимическую выразительность «Десять масок». Мини-спектакль «театра рук». Такие характеристики действия, как темп и ритм (темпо-ритм) отрабатываются в упражнениях «Повторяй за мной», «Ритм-ритм», «Пять скоростей». Пластическое решение инсценировки. Этюды к инсценировке.

Зачетная работа: показ этюдов и обсуждение.

Тема 11. Голос – выразительное средство актера

Теория. Голос – главный проводник и выразитель чувства актера. Правильный сценический голос - возможность быть понятым и услышанным со сцены. Освобожденный голос дает большие преимущества в жизни. Дыхательная гимнастика используется не только для постановки голоса, но и для укрепления здоровья. Сценическая речь. Музыка речи. Логика речи. Методика работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстом. Словесное действие персонажей.

Практика. Обучение различным видам специальной гимнастики, укрепляющей речевой, голосовой и дыхательный аппарат. Тренинг по сценической речи: овладение правильным дыханием, дикция, звучание (окраска голоса: мягкий, сильный, направленный в себя или во вне и т.д.), интонирование, мелодичность речи, свободное владение голосом как инструментом. Упражнения, направленные на управление собственной речью, выстраивание правильных логических предложений в импровизации; развитие навыков чтения художественных текстов. Этюдные зарисовки. Работа над передачей сверхзадачи через словесное действие. Работа над инсценировкой: речь персонажа.

Зачетная работа: показ басни, стихотворения, отрывка из текста. Обсуждение.

Тема 12. Действие – выразительное средство актера

Теория. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Элементы бессловесного действия – «оценка факта», «пристройка», «воздействие». Словесное действие. Беспредметные бессловесные действия.

Практика. Навыки взаимосвязи и взаимодействия хорошо тренируются упражнениями на парные физические действия: «Согласованные действия», «Тень», «Зеркало», «Сиамские близнецы», «Разговор через стекло». Упражнения на бессловесное действие «Встреча», «Цепочка», «Машина». Этюды на беспредметные бессловесные действия. Простейшие

упражнения на импровизацию: «Импровизация со словами», «Правда-неправда», «Спортивный экспромт». Особенности сценического действия в предлагаемых обстоятельствах инсценировки.

Зачетная работа: показ этюдов на бессловесные и беспредметные действия.

Тема 13. Грим и костюм

Теория. Законы грима. Знакомство с общими особенностями анатомии человеческого лица, с гигиеной и техникой наложения грима. Костюм актера. История костюма.

Практика. Создание эскиза костюма, который соответствует образу героя. Эскиз костюма по историческому материалу. Эскиз костюма на заданную тему. Эскиз грима на заданную тему. Придумать грим к костюму. Придумать костюм к гриму.

Тема 14. Мизансцена – выразительное средство театрального искусства

Теория. Мизансцена – язык режиссера. Композиция сценического пространства. Композиционный центр. Целостность мизансцены. Соотношение в мизансценировании. Законы типизации (жизненность мизансцены). Движение в пространстве. Сценография.

Практика. Практическое освоение законов мизансцены в этюдах по пластической импровизации. Упражнение умений освоить конкретное пространство, создать образ заданного пространства. Сочинение мизансцены на заданную тему, постановка и исполнение. Экранизация инсценировки: этюды, репетиции, поиск выразительности.

Зачетная работа: просмотр творческой работы, анализ.

Тема 15. Создание киноверсий творческих работ

Теория. Особенности мизансценирования на сцене и в кадре.

Практика. Просмотр спектакля и кинофильма. Сочинение мизансцены на заданную тему, постановка, исполнение, экранизация. Этюды-импровизации на заданные темы и их киносъемка.

Зачетная работа: просмотр киноработ и их анализ.

Тема 16. Итоговые занятия

Практика. Подведение итогов года. Возможности дальнейшего изучения курса

Итоговая диагностика. Письменная работа-рефлексия по осмыслению собственной деятельности за учебный год. Анализ актерских киноработ. Анализ участия в съемочном студийном процессе в качестве актера.

Третий год обучения

Целью занятий третьего года обучения является овладение сценическим общением и работа по созданию роли.

Тема 17. Вводные занятия

Теория. Повторение материала предыдущего года. О природе актерской игры. Знакомство с профессией актёра: актёр театра и актёр кино. Точки соприкосновения и различия этих двух явлений. Правила техники безопасности

Практика. Упражнение «Встреча и приветствие». Упражнения на знакомство группы, групповой настрой. Упражнения на принятие группой совместного решения и действия.

Инструктаж по технике безопасности.

Входная диагностика. Диагностический диктант.

Тема 18. «Туалет актера» по К.С.Станиславскому

Теория. «Туалет актера» - регулярная тренировка всех творческих элементов, с которой начинается каждый день актера. «Туалет-настройка».

Практика.

1. Настройка к действию. Формирование элементарных навыков, необходимых для коллективной творческой работы.

2. Преодоление мышечных зажимов. Техники на раскрепощение и снятие психических и физических зажимов.
3. Восприятие и наблюдательность. Публичное одиночество. Упражнения на расширение различных параметров восприятия и развитие внимания.
4. Память на ощущения. Эмоциональная память. Воспроизведение в воображении различных образов действительности.
5. Перемена отношения к предмету. Упражнения на перемену отношения участников группы к одному и тому же предмету.
6. Вера в предлагаемые обстоятельства. Упражнения на действия в условиях «если бы», в ситуациях, создаваемых на основе перемены отношения к окружающей обстановке.
7. Развитие артистической смелости и непосредственности. Упражнения на развитие решительности, спонтанности и фантазии.
8. Взаимодействие с партнёром. Упражнения на органическое общение с партнёром в процессе сценического взаимодействия.
9. Работа над этюдом: этюды на органическое молчание, этюды на рождение слова. Создание учениками одиночных, парных и групповых этюдов на естественное молчание и рождение слова.

Зачётная работа: показ этюдов на органическое молчание и этюдов на рождение слова.

Тема 19. Сценическое общение

Теория. Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Элементы сценического общения (восприятие, оценка действия, воздействие, приспособления внутренние и внешние). Взаимодействие партнеров. Средства сценического общения. «Лучеиспускание» и «лучевосприятие».

Практика. Упражнения на парные физические действия: «Согласованные действия», «Тень», «Зеркало», «Сиамские близнецы», «Разговор через стекло», «Выбери партнера». Упражнения на бессловесное общение «Встреча», «Цепочка», «Машина». Этюды на взаимодействие с партнером и пристройку в условиях оправданного молчания на основе хорошо запомнившихся жизненных событий. Этюды с импровизированным текстом на основе событий, почерпнутых из жизни.

Зачетная работа: показ этюдов и их обсуждение.

Тема 20. Сценическое отношение и оценка факта

Теория. Отношение как способность оценить событие (факт), предмет, поступок партнера и установить к ним верное отношение. Особенность сценического отношения: «вижу, что дано, а отношусь, как задано». Оценка факта. Понятие «внутренний текст». Понятие «подтекст».

Практика. Упражнения на перемену отношений к предмету, перемену отношений к месту действия, оценку факта, перемену отношения к партнеру.

На первых порах проще овладеть оценкой в делах, требующих срочных, простых физических действий (выключить чайник, открыть, схватить, бежать, прятаться и т.д.)

Упражнения на оценку: «Три дела одновременно» (например: собираться в поход, следить за готовящейся пищей, говорить по телефону), «Пулеметная очередь оценок» (на любое слово партнера, на любой предмет учащийся должен сделать ряд оценок с общим подтекстом «не может быть!», «неужели!»).

Зачетная работа: просмотр и обсуждение этюдов на оценку.

Тема 21. Создание образа

Теория. Представление о специфике замысла в актерском искусстве. Проявления характера персонажа. Конфликт как важное выразительное средство в театральном искусстве и кино. Поведение человека в общении. Логика действий. Борьба в общении. Проявление основных психологических особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером. Параметры общения: оборонительность – наступательность,

дружелюбность – враждебность и т. д. Представление о характерности и характере, о сверхзадаче. Внешняя и внутренняя характерность.

Практика. Пристройки автоматически, рефлекторно отражают то, что делается в душе человека: и его душевное состояние, и его отношение к партнеру, и его представление о себе, и степень его заинтересованности в цели. Упражнения на разные виды пристроек: «Вход в пристройку» (учащийся должен войти в помещение, используя различные виды «входов»), «Царь горы» (один из учащихся отвечает на все реплики партнеров в пристройке «сверху»). Если другому учащемуся удастся «скинуть его с горы», то он сам забирается на гору», «Детские стихи» (Выберите несколько детских стихов, например, Барто, Михалков, Чуковский и т. д. Учащиеся должны исполнить их от лица какого-либо персонажа с определенной пристройкой к слушателям). Упражнения на выражение борьбы «Поиск платформы», «Варианты наступлений», «Рычаги настойчивости».

Зачетная работа: просмотр этюдов на общение.

Тема 22. Процесс работы над ролью

Теория. Принцип типажности при выборе роли. Универсальные актеры. Особенности работы актера над ролью. Линия роли.

Практика. «Репетиции за столом». Репетиции «по поводу вещи». Работа над сценой и куском. Монолог. Выстраивание мизансцены. Создание грима и костюмов.

Зачетная работа: презентация роли.

Тема 23. Работа над фильмом

Теория. Отличия игры актера в кино от игры перед залом в театре. Правила для актеров на сценической площадке.

Практика. Ролевая игра «Кастинг». Кинопробы. Съемки.

Зачетная работа: просмотр учебно-творческих работ и их анализ.

Тема 24. Итоговое занятие

Практика. Подведение итогов курса. Возможности дальнейшего изучения актерского искусства.

Итоговая диагностика Письменный опрос-рефлексия «Анализ значимых событий». Анализ актерских киноработ. Анализ участия в съемочном студийном процессе в качестве актера.

Учебно-методическое обеспечение курса Специфические методы, формы, приемы

На занятиях по курсу «Актерский класс» осуществляется подготовка детей к съемкам в качестве актеров в студийных фильмах. Основным методом организации занятий является метод актерского тренинга.

Метод актерского тренинга. Тренинг - особый метод получения знаний, который отличается от своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте настоящего момента. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения. Тренинг – это пространство высшей концентрации энергии.

Четко и направлено тематически сформулированные, тренинги дают возможность в сжатой форме получить новые знания и навыки, которые позже могут быть самостоятельно осмыслены и развиты. Психотехника позволяет нам разобраться, откуда берутся чувства, эмоции, желания, как они работают и как ими управлять, и что такое вдохновение. Психофизический тренинг является неотъемлемой частью каждого занятия по мастерству актера, даже если основной теоретический материал дается в форме лекции.

Упражнения психофизического тренинга условно можно разделить по следующим направлениям (темам):

1) Освобождение от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов»). Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно- ориентированной

психотерапии, это один из косвенных путей к освобождению от зажимов психологических, так как телесные порождаются психическими. Упражнения этой темы даются в начале любого занятия, это так называемые «разогревающие процедуры».

2) Внимание. В этой теме содержатся упражнения на сосредоточение внимания (на «здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.

3) Воображение и фантазирование, которые являются необходимым звеном творческого поиска, наполняют сходные движения человека разнообразным и, главное, осмысленным содержанием.

4) Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, атмосферы).

Необходимо специально оговориться, что такое разбиение на темы имеет целью только обозначение направлений работы и является достаточно условным, так как большинство упражнений (кроме части разогревающих процедур) охватывает сразу несколько тем. Упражнения по мере их освоения, а также в зависимости от контекста, наполняются новым содержанием.

Актерские тренинги являются сквозными, то есть осваиваются на протяжении всего времени обучения. Каждое занятие актерского класса включает комплекс упражнений по развитию пластики, речевой техники и психотехники (упражнения, направленные на управление своим состоянием). Такой актерский тренинг развивает:

- зрительную, слуховую память и внимание;
- логическое мышление,
- чувство партнерства,
- координацию в пространстве,
- выразительность проявления эмоций в голосе, мимике, пластике.

В работе с учащимися педагог использует следующие методические приемы:

Прием показа. Данный прием экономит время. При помощи показа руководитель может выразить свою мысль, продемонстрировать движения, слова и интонацию – эмоционально зарядить детей. Но данным приемом не следует увлекаться, чтобы не тормозить раскрытия творческой индивидуальности. Учащиеся не должны копировать педагога. Этот прием эффективен при разучивании моторных упражнений, например по координации движения.

Прием художественного замысла. Самостоятельная работа учащегося при выполнении творческого задания. Представление своего решения, собственного замысла.

Прием взаимообучения. Воспитанники обучают товарищей тому, что умеют делать сам. Обучение может быть индивидуальным или в группе. Ученик-консультант ведет занятие, а педагог направляет его работу.

Прием ступенчатого повышения сложности. На каждом занятии усложнять уже разученное упражнение.

Прием сценической работы. На материале упражнения дети учатся совершать несложные действия в условиях сценического вымысла.

Прием смены партнеров. Здесь задействован принцип контрастности. Формируется умение быстро применится к разным партнерам. Этот навык особенно важен в массовых сценах.

Прием четырехкратного повторения. При разучивании упражнения по пластике: при первом исполнении создается приблизительная техника упражнения. При втором – первичная техника уточняется, создается схема. В третьем – схема обрывается деталями, а четвертом – техника упражнения выполняется в завершённом виде.

Список литературы для педагога

1. Актерский тренинг по системе Станиславского: Упражнения и этюды. / Сост. О.Лоза. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: Полиграфиздат; СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. - 192 с.
2. Алянский, Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. / Ю.Л. Алянский; 2-е изд. – М : Детская литература, 1990. – 159 с.
3. Афанасьев, С.П. Триста творческих конкурсов. / С.П.Афанасьев, С.В. Коморин. – М. : Методический центр «Вариант», 1997. – 112 с.

4. Волконский, С.М. Отклики театра: О естественных законах пластики. / С.М. Волконский. - М. : Издательская группа URSS, 2012. - 208 с.
5. Ганелин, Е.Р. От упражнения – к спектаклю. / Е.Р.Ганелин, Н.В. Бочкарева. - СПб. : Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2004.- 116 с.
6. Ганелин, Е.Р. Школьный театр. / Е.Р.Ганелин. [Электронный ресурс] / Театральная библиотека - Режим доступа : <http://biblioteka.portal-etud.ru/book/e-r-ganelin-shkolnyi-teatr-metodicheskoe-posobie>.
7. Глубоковский, М.Н. Гигиена голоса: Для артистов, учителей, любителей пения, ораторов и проповедников. / М.Н. Глубоковский. - М. : Издательская группа URSS, 2014. - 136 с.
8. Горчаков, Н.М. Работа руководителя театрального коллектива с исполнителями. / Н.М. Горчаков. - М.: Искусство, 1963. – 107 с.
9. Ершов, П.М. Технология актерского искусства. / П.М. Ершов. – М. : Мир искусства, 2000. – 85 с.
10. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. / П.М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. – 348 с. - (Золотой фонд режиссерской мысли).
11. Ершова, А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьников. / А.П. Ершова. - М. : АПН СССР, 1984. – 68 с.
12. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. училищ./ Б.Е. Захава. - М. : Просвещение, 1973. – 187 с.
13. Кох, И.Э. Основы сценического движения: учебник. / И.Э. Кох; 2-е изд., испр. - СПб. : Планета музыки, 2010. – 512 с.
14. Новицкая, Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. / Л.П. Новицкая. - М. : Издательская группа URSS, 2013. - 184 с.
15. Савкова, З.И. Как сделать голос сценическим. / З.И. Савкова. - М. : Искусство, 1968. – 128 с.
16. Станиславский, К.С. О различных направлениях в театральном искусстве. / К.С. Станиславский. - М. : Издательская группа URSS, 2010. - 136 с.

Список литературы для учащихся

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой: Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика. / К.С. Станиславский. - М. : Издательская группа URSS, 2012. - 520 с.

Используемые Интернет-ресурсы

Драматешка : <http://dramateshka.ru/> – самый крупный в Рунете архив детских пьес. Музыка, эскизы костюмов, шумотека и многое другое для постановки детского спектакля.

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Карточки-задания для групповой работы
2. Карточки-задания для индивидуальной работы.
3. Актерская грамотность: Обучающие иллюстративные материалы по темам «Мимика», «Жест», «Пластика», «Разработка сценического образа», «Пространственное решение спектакля», «Мизансценирование массовых сцен», «Сценография: костюм», «Сценография: декорации», «Сценография: реквизит» / Сост. Малыгина Т.В.
4. Сборник упражнений на развитие пространственного мышления. Автор Малыгина Т.В.
5. Сборник упражнений на развитие ассоциативного мышления. Автор Малыгина Т.В.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Анкета-тест для входной диагностики «Что я знаю о работе актера театра и кино».
2. Сборник упражнений для психофизического тренинга. Сост. Малыгина Т.В.
3. Сборник зачетных диктантов и этюдов для проверки сформированности практических умений, предусмотренных программой, для входной, промежуточной (по каждой теме) и итоговой диагностики.

2.3. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «АЗЫ ОПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА»

Автор М.А. Гриценко

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Азы операторского искусства» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в инвариантный блок основной ступени «Зазеркалье».

«Задача операторского искусства - выражение идеи и содержания кинофильма в художественно-образной, конкретной и убедительной изобразительной форме. Эти творческие задачи кинооператор решает специфическими средствами и языком своего искусства в соответствии со своей художественной индивидуальностью» (А.Головня). Поэтому изучение курса «Азы операторского искусства» направлено на то, чтобы обучающиеся освоили выразительные возможности кинооператорских средств, специфику кино- и видеосъёмки, композиционных построений и приёмов освещения при создании киноизображения, снимаемого в расчете на последующий монтаж.

Основным содержанием данного курса является знакомство с основами операторского искусства и практическая работа студийцев в качестве оператора фильма. Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с подготовкой к решению тех практических задач, которые предстоит решать в ходе создания любительских фильмов в студии или в семье.

Цель курса - приобретение практических операторских навыков, необходимых для съёмки кинофильма.

Задачи курса:

1. Изучить основы кинооператорского искусства: законы композиции кадра, композиционных построений и приёмов освещения при создании киноизображения, снимаемого в расчете на последующий монтаж.
2. Развивать в воспитанниках операторское видение, «монтажное» мышление.
3. Обеспечить приобретение опыта работы с видеокамерой в качестве оператора.
4. Формировать инструментальные навыки работы с техническими средствами кино.

Программа «Азы операторского искусства» рассчитана на два года обучения и является обязательной для обучающихся на основной ступени «Зазеркалье». По уровню освоения содержания образования курс является углубленным и предполагает развитие компетентности обучающихся в области операторского искусства до уровня освоения деятельности.

Ожидаемые результаты освоения обучающимися содержания обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1. Овладение предметными знаниями	По итогам первого года учащийся будет знать: • значение терминов: фокус, диафрагма, баланс белого, точка съёмки, ракурс; • законы статичной композиции кадра; • правила обращения с видеокамерой; • основные положения тела при съёмке; • основные типовые функции, обозначения кнопок видеокамер; • требования по технике безопасности при работе с видеокамерой. По итогам второго года обучения учащийся будет знать: • значение терминов: панорамирование, тревелинг, трансфокация; • область применения ракурсной съёмки; • законы динамичной композиции; • область применения кадров с неуравновешенной композицией;

	• стандартные виды освещения и типовые световые схемы; • требования по технике безопасности при работе с видеокамерой и осветительным оборудованием.
2. Овладение предметными умениями	По итогам первого года обучения учащийся будет уметь: • правильно и быстро вручную устанавливать нужный фокус, диафрагму, скорость затвора, баланс белого; • снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и сканирования изображения (блуждания камеры); • использовать при съёмке штатив и качественно снимать со штатива; • грамотно и монтажно снимать кинозарисовки, стихоклип, музыкальный клип. По итогам второго года обучения учащийся будет уметь: • правильно и качественно делать тревелинг, панорамирование, трансфокацию при съёмке; • безошибочно выбирать крупность плана при съёмке любых объектов; • правильно компоновать кадры, передавать динамику и объём; • снимать кадры с различных ракурсов; • правильно компоновать динамические кадры; • грамотно и монтажно снимать натюрморт, портрет, интерьер, сюжет или репортаж; • оценить операторскую работу в собственном фильме и фильме студийцев

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений/ периодичность фиксации результатов	Диагностические процедуры, методики
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины;	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях с целью выявления стартового образовательного уровня знаний детей	Анкета-тест «Операторское искусство. Что это такое» (автор Гриценко М.А.)
		2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки;	Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Тестирование «Операторский терминологический минимум» (автор Гриценко М.А.)
		3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно		
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений ожидаемым результатам	1 уровень (минимальный) – ребёнок не всегда правильно настраивает камеру, на снятых кадрах видна тряска;	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях с целью выявления стартового	Диагностическое задание «Камера в твоих руках»
		2 уровень (средний) – ребёнок долго, но		

		правильно настраивает камеру, при съёмке почти нет тряски, владеет съёмкой из основных положений; 3 уровень (максимальный) – ребёнок быстро и точно настраивает видеокамеру, при съёмке почти нет тряски, владеет съёмкой из любых положений	образовательного уровня практических умений детей	
	Операторское мастерство	1 уровень (низкий) – стандартные по композиции кадры, неправильное применение световых схем, неумелое применение ракурсной съёмки, отсутствие неуравновешенных кадров, более 50% операторского брака; 2 уровень средний – разнообразные по композиции кадры; правильное, но не разнообразное применение световых схем, использование двух-трех ракурсов и неуравновешенных кадров, операторского брака не более 30%;; 3 уровень высокий – оригинальная композиция кадров, разнообразные световые решения, использование различных ракурсов и неуравновешенных кадров, операторского брака на отснятой кассете не более 20%.	Промежуточный контроль по каждому разделу	Наблюдение на занятиях. Диагностическая съёмка по темам курса
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Анализ готовых работ

Такая форма контроля, как диагностическая съёмка, заключается в следующем: обучающиеся снимают несколько предложенных педагогом кадров, при съёмке которых они должны проявить свои умения пользоваться камерой и технику съёмки. По отснятому материалу делается вывод об умении ребят осуществлять съёмку. В данном случае учитывается только техническая сторона видеосъёмки.

Формы подведения итогов реализации курса:

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов, церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Для церемонии «Звездная дорожка» определяются лучшие работы в номинациях «Лучшая кинозарисовка», «Лучшая операторская работа игрового фильма по литературному сценарию», «Музыкальный клип», «Репортаж» и др.

Учебно-тематический план курса

№	Наименование раздела программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Первый год обучения			
1.	Операторское искусство как кинематографический вид творчества	12	6	6
2	Построение динамики киноизображения	12	2	10
3	Съемка музыкального клипа	12	0	12
	Всего за учебный год:	36	8	28
	Второй год обучения			
1	Оператор на съемочной площадке	14	2	12
2	Принципы и законы построения кадра	14	4	10
3	Методы и виды съёмок	14	4	10
4	Художественное освещение объектов киносъёмки как основа операторского искусства	18	4	14
5	Съемка репортажа (или видеосюжета)	16	0	16
	Всего за учебный год:	76	14	62
	Всего по программе курса:	112	22	90

Содержание учебного курса

Первый год обучения

Раздел 1. Операторское искусство как кинематографический вид творчества

Тема 1.1. Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Операторское искусство как кинематографический вид творчества, создание совместно с режиссёром и художником методами киносъёмки художественно-изобразительной формы кино-, телефильма. Возможность изображения движения - отличие искусства оператора от других видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры.

Практика. Инструктаж по технике безопасности. Игра-знакомство с обучающимися. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. Планирование работы объединения на учебный год (работа в группах).

Входная диагностика: анкета-тест «Операторская работа. Что это такое», диагностическое задание «Камера в твоих руках».

Тема 1.2. Возникновение и развитие операторского искусства.

Теория. Возникновение операторского искусства. «Живые фотографии» - самые первые фильмы. Прообразы киноаппаратов: камера обскура, аппарат братьев Люмьер. Как у фильма появился звук. Судьба первых патентов на звуковое кино (1925 г.). Первый звуковой фильм «Певец джаза» (1927г.). Оригинальная система звукозаписи, разработанная русскими изобретателями П.Тагером и А. Шориным. Первый звуковой русский фильм «Путевка в жизнь» (режиссер Н.Экк, 1931г.). Техническое обеспечение цветного кино: ручная раскраска позитивов, вираж, съёмка на двух и трехцветную пленку. Совершенствование изобразительных возможностей операторского искусства в связи с внедрением новых систем кинематографа: широкий экран (5:2 и 4:2), широкоформатный кинематограф (72-мм пленка), стереофония, панорамные фильмы. Видеофильмы. Стереokino. Первые удачные опыты создания стереоскопического кино в середине 20-х годов. Что такое 3D, 4D, 5D. Современное состояние и перспективы развития техники для создания кино.

Практика. Беседа с иллюстрациями «История кинематографа». Просмотр фрагментов немого фильма; черно-белого; цветного.

Тема 1.3. Профессия – оператор.

Теория. Роль оператора в создании кино. Задача операторского искусства - выражение идеи и содержания кинофильма в художественно-образной, конкретной и убедительной изобразительной форме. Художественная индивидуальность кинооператора. Цель оператора - воссоздание действительности в ярких и убедительных художественных образах. Оператор как основное звено воплощения авторско-режиссерского замысла на экране. Профессия оператор – синтетическая, требующая больших и глубоких знаний в различных областях искусства, культуры и техники. Компоненты операторского искусства — портретные характеристики персонажей, светотональное и колористическое решение, фотографическое и техническое качество изображения и др. Знаменитые операторы, внесшие заметный вклад в развитие кино. Обладатели премии «Белый квадрат» (операторское искусство) последних лет.

Практика. Просмотр и комментарий фрагментов художественно-значительных по операторскому решению и мастерству фильмов: "Отелло" (оператор Е.Н. Андриканис), "Летят журавли" (оператор С.П. Урусовский), "Иваново детство" (оператор В.И. Юсов), "Дневные звёзды" и "Чайковский" (оператор М.М.Пилихина), "Война и мир" (оператор А.А. Петрицкий), "У озера" (оператор В.А. Рапопорт), "Белая птица с чёрной отметиной" (оператор Ю.Г. Ильенко), "Освобождение" (оператор И.М. Слабневич), "Невестка" (оператор Х.К. Нарлиев), "Укрощение огня" (оператор С.А. Вронский) и др. Просмотр фрагментов фильмов, награжденных премией «Белый квадрат».

Тема 1.4. Техническое обеспечение художественных задач: все о камере.

Теория. Разновидности камер. Отличие видео и киноизображения. Аналоговые и цифровые видеокамеры. Проблемы совместимости цифровых и аналоговых видеокамер. Видеокамера как изобразительный инструмент.

Съемочная и вспомогательная техника. Стандарты камер. Компактность. Камеры, записывающие на кассеты miniDV: камеры стандартного разрешения - DV, камеры высокого разрешения - HDV. Аксессуары: различные виды штативов и опор, кассеты. Микрофоны динамические и конденсаторные; моно и стерео; всенаправленные и однонаправленные.

Практика. Упражнения на отработку приемов обращения со съёмочной и вспомогательной техникой для создания кино: камера и аксессуары к ней (кассеты; штатив; фильтры и насадки на объектив камеры, микрофоны).

Тема 1.5. Техническое обеспечение художественных задач: основные характеристики и свойства оптики.

Теория. Оптика и оптические аксессуары. Основные характеристики и свойства оптики. Экспонетрический режим видеосъемки. Трансфокатор: объектив, виды объективов и их характеристики, функции. Диафрагма. Глубина резкости. Фокусировка. Зависимость характера изображения и восприятия перспективы от фокусного расстояния. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Телеобъективы. Широкоугольная оптика. Оптические фильтры и насадки.

Практика. Упражнения на изучение и различение различных объективов и насадок к ним. Практическая работа: изменение характера рисунка с помощью оптических насадок, например, создание эффекта тумана или воздушной дымки. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 1.6. Техника владения камерой.

Теория. Устройство видеокамеры. Виды видеокамер. Видеоформаты. Правила обращения с видеокамерой. Устройство: расположение и значение кнопок, входы-выходы. Основные функции видеокамер. Специальные функции и спецэффекты.

Практика. Демонстрация основных функций видеокамер в процессе съёмки. Упражнения на применение основных функций видеокамер в процессе съёмки, отработка приемов работы с камерой в студийных условиях. Творческое задание «Передача состояний». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Этюд «Настроение».

Раздел 2. Построение динамики киноизображения

Тема 2.1. Основные приемы съёмки видеокамерой.

Теория. Съёмка с рук: основные приёмы и положения тела, ракурсы, трансфокация. Тряска - дрожание камеры и методы борьбы с этим. Гравитационный синдром при съёмке. Съёмка со штатива: правила пользования штативами. Съёмка с движения: панорамирование, тревелинг, съёмка с тележки, съёмка с крана, устройства гироскопической стабилизации камеры.

Практика. Упражнения на отработку техники съёмки из различных положений; съёмки с разных ракурсов. Оработка техники наездов и отъездов трансфокатором автоматическим и ручным. Тренировка твёрдого держания камеры в руке, на плече, на колене. Оработка техники "замирания". Оработка техники съёмки с задержкой дыхания. Преодоление гравитационного барьера при съёмке. Оработка техники съёмки со штативной опорой. Оработка техники съёмки со штатива. Анализ кадров, отснятых воспитанниками.

Тема 2.2. Движение камеры.

Теория. Законы перемещения съёмочной камеры. Стационарное панорамирование. Динамическое панорамирование. Переход от статичного плана к следующему, снятому в движении, и наоборот. Приемы динамического панорамирования камерой, свободно перемещающейся в пространстве: наезд, отъезд и проезд. Возможности съёмки динамичной камерой. Композиционная выразительность кадра при съёмках наездами/отъездами и съёмках объективом с переменным фокусным расстоянием. Прием «субъективной» камеры.

Практика. Просмотр фрагментов фильмов, снятых разными способами панорамирования: финал фильма «Броненосец «Потемкин», финал фильма «Потомок Чингисхана» (оператор А.Д.Головня), сцена «Каппелевской атаки» в фильме «Чапаев», сцена спуска корабля из фильма "Адмирал Ушаков" (режиссер М.Ромм, операторы А.Шеленков и И.Чен Ю-лан), первая сцена и сцена похорон Энрике из фильма «Я – Куба» (оператор С.Урусевский, 1965 г.) и др. Практическая работа: отработка разных способов движения камеры. Оработка техники панорамирования с руки и со штатива. Оработка техники тревелинга. Использование подручных средств для движения камеры (кресло на колесиках, стабилизация камеры в движении при помощи двух помощников). Анализ кадров, снятых студийцами.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Кинозарисовка»

Раздел 3. Съёмка музыкального клипа

Тема 3.1. Съёмка музыкального клипа.

Теория. Клип. Клипмейкер. Особенности работы оператора при съёмке музыкального клипа.

Практика. 1) Ролевая игра «Заказ»; 2) Операторская разработка сценария; 3) Выполнение раскадровок эпизодов и мизансцен; 4) Подготовка к съёмкам, прорисовка плана-схемы съёмочной площадки; 5) Съёмка клипа; 6) Просмотр и анализ готовых работ.

Примечание: часть работы по созданию музыкального клипа выполняется на других учебных курсах программы:

- 1) создание сценария на занятиях по программе «Сценарный практикум»;
- 2) актерская игра на занятиях по программе «Актерский класс»;
- 3) монтаж фильма на занятиях по программе «Монтажная мастерская»;
- 4) организация премьерного показа на занятиях по программе «Киноклуб».

Тема 3.2. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов первого года обучения. Осмысление собственной работы в качестве оператора. Работа с творческими книжками. Коллективное обсуждение результатов года, определение работ для участия в «Кинофестивале Зазеркалья» в номинации «Операторское мастерство».

Итоговая диагностика: Анализ и самоанализ готовых работ по параметру «Операторское мастерство».

Второй год обучения

Раздел 1. Оператор на съёмочной площадке

Тема 1.1. Технология съёмочного процесса.

Теория. Подготовительный предсъёмочный этап: работа оператора с постановочным сценарием. Операторская разработка сценария. Определение съёмочных площадок. Осмотр съёмочных площадок. Определение времени съёмок. Подбор оборудования, объективов, фильтров, штативов, осветительной аппаратуры. Испытания техники.

Последовательность съёмочного процесса. Репетиции установки планов. Организация съёмочного пространства. Взаимодействие членов съёмочной группы на площадке.

Практика. Просмотр учебного фильма «Оператор на съёмочной площадке». Практическая работа «Технология съёмочного процесса».

Тема 1.2. Особенности съёмки в павильоне.

Теория. Специфика съёмки в павильоне. Подготовка съёмки в павильоне. Освоение декорации. Проведение съёмки в павильоне.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов, снятых в павильоне. Практическая работа «Технология павильонной съёмки». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 1.3 Особенности съёмки на натуре.

Теория. Разновидности натуральных съёмок. Подготовка съёмки на натуре: выбор, освоение природы. Проведение съёмок.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов с яркими натурными съёмками. Практическая работа «Технология натурной съёмки». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Павильонная и натурная съёмка»

Раздел 2. Принципы и законы построения кадра

Тема 2.1. Закономерности построения кинематографического изображения.

Теория. Движение - органическое свойство искусства кинематографа. Создание изобразительной характеристики действующих лиц, передача их внутреннего состояния такими операторскими средствами, как динамическая линейно-пространственная композиция, динамическое колористическое решение, динамическая точка зрения.

Практика. Просмотр фрагментов фильмов с яркими примерами операторского искусства: линейно-пространственной композиции кадра, его колорита (сочетанием белого или цветного освещения с окраской объектов, находящихся в кадре), разнообразных ракурсов (точка зрения) и перспектив. Экспериментирование с разнообразными цветовыми решениями, ракурсами, перспективами. Творческое задание «Пространство в кадре». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.2. Последовательность киноповествования.

Теория. Главный закон для оператора - последовательность повествования, логическое изложение материала. Правила съёмки планов, между которыми нет временного разрыва. Методы сжатия времени в фильме: перебивочные планы, совмещение двух параллельных действий.

Практика. Упражнения «Отработка двойной съёмки одного действия разными планами», «Отработка приемов сжатия времени: съёмка перебивочных планов, съёмка двух параллельных действий». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.3. Точка съёмки.

Теория. Логический подход к дроблению сцены или эпизода на отдельные планы. Изменение точек съёмки. Резкая смена точки зрения камеры. Движение камеры как смысловое и выразительное средство. Сцена, состоящая из ряда планов, оставит впечатление единого целого только в том случае, если она будет визуальным логично выстроена. Критерии оценки видеоряда.

Практика. Упражнения «Определение точек съёмки», «Подготовка позиций, с которых будет идти съёмка», «Тренировка интуитивного определения длительности кадра». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.4. Ракурс.

Теория. Ракурс Что это такое и почему он так важен. Усиление выразительности кадра при съёмках снизу или сверху. Перспектива. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая и др. Масштаб изображения: крупный план, средний план, американский план. Монтажная съёмка.

Практика. Упражнения «Определение нужного ракурса съёмки для нескольких типовых сцен и обоснование выбора», «Монтажная съёмка». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.5. Композиция кадра.

Теория. Композиции кадра как один из методов организации киноматериала, дающий возможность наиболее полно воплотить идеи и образы фильма. Кадр – основной элемент видеоряда. Основное правило построения кадра. Виды композиции: открытая, закрытая, симметрия, контраст и т.д. Кадр и монтаж. Признаки монтажного сочетания в кадре. Монтажная съёмка изображения в сцене. Организация действия межкадровым монтажом.

Практика. Упражнения «Определение нужной крупности плана в процессе съёмки», «Компоновка кадра методом вида через прямоугольную рамку», «Монтажная съёмка изображения в сцене». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Монтажная съёмка».

Раздел 3. Методы и виды съёмок

Тема 3.1. Основные методы съёмки.

Теория. Постановочный и репортажный методы съёмки. Событийный репортаж. Постановочная съёмка. Реконструкция в сюжете.

Практика. Просмотр и анализ фрагментов кинофильмов и телесюжетов, снятых разными методами. Упражнения «Отработка техники съёмки синхронных диалогов», «Реконструкция в сюжете». Творческое задание «Репортаж». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 3.2. Виды видеосъёмок.

Теория. Различные виды съёмок: портретная, пейзажная и архитектурная, спортивная и др. Постановка изобразительных задач при каждом виде съёмки. Правила съёмки, когда персонажи находятся в движении в спортивной съёмке.

Практика. Просмотр и анализ фрагментов кинофильмов и телесюжетов с использованием съёмок разных видов.

Упражнения «Отработка техники съёмки панорамных кадров», «Отработка техники съёмки длинных проходов», «Разработка изобразительных задач одного из видов съёмки». Творческое задание «Съёмка портрета», «Пейзажная съёмка», «Спортивный репортаж». Просмотр и обсуждение отснятых творческих заданий.

Тема 3.3. Специфические виды съёмок.

Теория. Массовые сцены. Съёмка батальных сцен. Съёмка трюковых сцен. Съёмки с применением пиротехники. Особенности съёмки детей и животных.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов с массовыми сценами, батальными и трюковыми сценами, пиротехникой. Упражнения «Съёмка животных», «Съёмка детей». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Разные виды съёмки».

Раздел 4. Художественное освещение объектов киносъёмки как основа операторского искусства

Тема 4.1. Свет как выразительное средство кино.

Теория. Свет (светотень) - основное "орудие" операторского искусства. Две функции света: первая – освещение, нужное для получения нормальной экспозиции, так как без достаточной освещенности снимать технически невозможно. Вторая функция света – создать необходимый эффект, соответствующий символике кадра и идее фильма. Выразительные средства освещения. Диафрагма, фильтры, цветовая температура. Световые приборы.

Практика. Просмотр фрагментов фильмов с различным решением художественного освещения. Упражнения по отработке умений работы с осветительным оборудованием. Практическая работа «Съемка натюрморта»: решение светотональной и цветовой композиции каждого кадра, воссоздание на экране цвета и фактуры материалов, объемно-пластических форм, применение различной степени яркости освещения как в черно-белом, так и в цветном киноизображении с целью выявления объемности предметов, создания иллюзии глубины пространства и др. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.2. Передача цветов и диапазона яркостей при видеосъемке.

Теория. Восприятие света глазом. Контрастность, цвет и экспозиция. Динамический диапазон прибора. Воспроизведение динамического диапазона яркостей пленкой и видеокамерой. Ограниченный диапазон контраста при видеосъемках. Цветовосприятие и баланс белого. Коррекция спектра излучения источников света. Светофильтры видеокамеры.

Практика. Упражнения «Настройка баланса белого по основному источнику света», «Регулировка цветовой температуры», «Контроль экспозиции».

Тема 4.3. Видеосъемка при естественном освещении.

Теория. Свет на натуре. Периоды естественной освещенности: сумерки, восход и закат, дневное время, период зенита. Освещение горизонтальных и вертикальных поверхностей в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Выбор времени съемок на натуре в соответствии с поставленными художественными задачами. Зависимость условий освещения от погоды.

Практика. Практическая работа: съемка в различное время суток, в разных погодных условиях. Управление светом и тенью с целью выявления формы, рисунка, тона и фактуры снимаемого предмета. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.4. Съемка при искусственном освещении.

Теория. Свет в помещении Искусственные источники света. Рассеиватели. Отражатели-подсветы. Осветительные приборы рассеянного и направленного света. Виды освещения: основной рисующий свет; заполняющий свет; контровой; фоновый; моделирующий свет. Особенности съемки со смешанным освещением (одновременно искусственным и естественным). Помещения со смешанным светом. Классическая и голливудская расстановка света в студии. Разновидности света. Свет в студии на ведущего. Накамерный и репортажный свет.

Практика. Практическая работа «Постановка света»: получение изображения разной контрастности при помощи рассеивателей, отражателей. Получение особых световых эффектов, имитация времени суток при помощи приборов направленного света. Установка источников света относительно объекта съемки и видеокамеры. Съемка со смешанным освещением. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.5. Приемы освещения интерьера.

Теория. Последовательность съемки интерьера. Последовательность установки света в интерьере. Бестеневое освещение.

Практика. Практическая работа «Съемка интерьера»: определение художественно-изобразительной задачи, поиск светокolorистических решений, работа над светотональными эскизами, над схемами передвижения действующих лиц и движения камеры, проведение пробных съемок, определение необходимых технических средств, рациональная расстановка осветительных приборов, чтобы ими удобно было пользоваться при съемке. Отработка последовательности съемки интерьера: общий, средний, крупный план. Тренировка

раздельного освещения фона и фигур. Отработка последовательности установки света в интерьере. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Съёмка с разными световыми решениями».

Раздел 5. Съёмка репортажа (или видеосюжета)

Тема 5.1. Особенности работы оператора при репортажной съёмке.

Теория. Репортаж как экспромтная съёмка: воспроизведение в репортажах подлинной жизни, неподвластной воле режиссера; фиксация оператором событий, динамично разворачивающихся у него на глазах. Выбор точек съёмки, длительности и времени съёмки. Ответственность оператора за возможность монтажа снятого материала, плавных монтажных переходов от одного плана к другому. Особенности съёмки событийного репортажа. Репортаж-портрет, реконструкция. Интервью. Стенд-ап. Появление в кадре. Люфт, лайф, экшн.

Практика. Упражнение «Стенд-ап», «Появление в кадре». Творческое задание «Журналистский репортаж или программа». Просмотр и обсуждение отснятых материалов.

Тема 5.2. Съёмка интервью на выезде.

Теория. Выбор типа микрофона – пушка или петличка. Динамические и радиомикрофоны. Симметричное и несимметричное подключение микрофонов к камере. Борьба с ветром.

Практика. Практическая работа «Интервью»: предварительный осмотр точки, приготовление помещения к съёмке, разворачивание аппаратуры и съёмка. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 5.3. Итоговые занятия.

Теория. Обобщение знаний по курсу: основные приёмы оптической организации внимания зрителя и создания эффекта присутствия (съёмки движущимся киносъёмочным аппаратом, особые ракурсы, эффекты освещения и киноперспективы, вариооптика, трансфокаторы).

Практика. Подведение итогов курса. Осмысление собственной работы в качестве оператора. Работа с творческими книжками. Коллективное обсуждение результатов года, определение лучших работ для участия в «Кинофестивале Зазеркалья» в номинации «Операторское мастерство».

Итоговая диагностика: тест «Операторский терминологический минимум», анализ и самоанализ готовых работ, письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как операторы».

Учебно-методическое обеспечение курса

Технологические и методические особенности работы над видеоклипом

Так называемый клип строится по классическим законам драматургии и монтажа, имеется логически законченный сюжет, история или несколько параллельных историй, стыковый монтаж без переходов и спецэффектов. В предполагаемом клипе не должны присутствовать модные атрибуты современных клипов – специальные эффекты, ракурсы, яркие красочные кадры, жесткий акцентный монтаж, отсутствие логически законченного сюжета и т.п. На данном этапе обучающийся не может правильно понять и применить современную драматургию клипмейкерства, где идёт воздействие в основном на эмоциональную составляющую мозга, на подсознание. Неумелое копирование модных приемов заведет обучающегося в тупик. На первый взгляд, красивая работа ничего не оставляет в душе и никому не нравится. Поэтому под словом клип фактически понимается традиционный короткометражный игровой фильм.

На первом году обучения обучающиеся имеют только самое общее понятие о драматургии, еще не имеют понятия о режиссуре, темпоритме, звукорежиссуре и не могут грамотно сделать фильм, поэтому в основу фильма положена песня. Песня сама подсказывает возможный сюжет будущего фильма и позволяет еще неопытным детям - сценаристам придумать вполне приемлемый и логически законченный сюжет. Песня как

законченное произведение искусства, ограниченное временем, навязывает при монтаже и съёмке определённый темпоритм, имеет свои кульминации и микрокульминации и таким образом служит шаблоном для фильма. Раскадровка, съёмка, монтаж выполняются в соответствии с музыкой и текстом песни. Поэтому воспитанники интуитивно грамотно доделывают фильм, не замечая того, что они работали по шаблону. Песня освобождает воспитанников от работы со звуковой дорожкой и позволяет более полно сконцентрироваться на видеоряде, на применении пройденных теоретических знаний.

Выбор песни под будущий клип - очень важный этап. От этого зависит успех дальнейшей работы. Песня должна стать действительно хорошим шаблоном для фильма, поэтому эту работу выполняет исключительно педагог. При возможности даже осуществляется корректировка самой песни: например, проигрыш удлиняется, припев убирается и т.п., чтобы песня оптимальным образом подходила под фильм. Для того чтобы воспитанники позитивно восприняли предлагаемую педагогом песню, первое занятие по этой теме проводится в виде ролевой игры. Игровая ситуация: продюсер, его роль выполняет педагог, раскручивает малоизвестную группу и хочет сделать хороший клип на одну из песен - шлягеров. Для этого он обращается в известную профессиональную студию "Зеркало", где с директором, режиссером, операторами, монтажерами и другим персоналом обсуждаются условия сделки, сроки, затраты. Продюсер выясняет, какими приёмами студийцы владеют, что могут, что знают. В итоге заключается сделка и подписывается договор. Затем продюсер показывает ребятам песню и в течение 3 – 4 занятий идет коллективная работа над сценарием на занятиях по курсу «Сценарный практикум».

После того как будет оформлен окончательный вариант литературного сценария на бумаге, начинается работа над раскадровками эпизодов и мизансцен. Раскадровки под руководством режиссёра обучающиеся делают коллективно и практически самостоятельно, вмешательство педагога здесь почти не требуется. В результате у них получаются грамотные операторские сценарии.

Подготовка к съёмкам

Затем начинается подбор ролей. Ребята приводят своих знакомых, родственников и предлагают их на ту или иную роль, делаются кинопробы и коллективно принимаются решения на пригодность к роли. После составляется список реквизита, определяются места съёмок, составляется съёмочный план. Назначаются ответственные операторы за те или иные эпизоды. Каждый оператор прорисовывает план-схему съёмочной площадки своего эпизода в соответствии с раскадровкой.

Примечание. Как правило, студийцы не очень серьёзно подходят к рисованию планов и схем, составлению списков, считая, что всё и так сделают как надо. Однако при съёмке обязательно будут допущены ошибки, многие эпизоды придётся заново снимать и переснимать. Это убедит обучающихся в следующий раз делать эту работу более качественно. На данном же этапе педагог не требует от детей доскональности, так как они все равно не понимают, зачем нужна эта работа. Сейчас для них это просто игра в профессиональное кино. Тем не менее, в подсознание закладывается очень хороший стиль работы: сначала продумай, что снимать - затем стремись снять, как задумал. Недостаток всех начинающих кинолюбителей - нежелание продумывать свой фильм. Съёмка идёт с ходу, с ещё не созревшей идеей, снимается всё подряд и неизвестно зачем. В итоге снимается много лишнего и, наоборот, не снимается, много нужного. Фильмы получаются сырыми, рваными, отсутствуют логические связки, кульминации скомканы, кадры сняты в разных стилях и ритмах, не монтируются между собой.

Съёмки клипа

Съёмка - это очень сложный и ответственный момент, требующий и от педагога и от обучающихся предельной собранности и внимания. В процессе съёмок работу с актёрами и вообще большинство функций режиссёра осуществляют педагоги, так как дети пока не могут осуществлять эти функции. Они просто должны смотреть и учиться у наставников этому. Однако всю операторскую работу дети выполняют сами. Педагог только следит и поправляет грубые ошибки оператора. При этом педагог провоцирует некоторые самые частые, но малозаметные операторские ошибки, для того чтобы дети на первом же фильме

прошли через все "западни" кинематографа. В слабых местах раскадровок педагог предлагает детям снять "запасные" кадры, что тоже является хорошим стилем.

Список литературы для педагога

1. Волынец, М.М. Профессия: оператор. / М.М. Волынец – М. : Аспект-Пресс, 2007. – 160 с. – (Телевизионный мастер-класс).
2. Головня, А.Д. Мастерство кинооператора./ А.Д.Головня. – М. : Оникс-Медиа, 2012. – 237с.
3. Ильин, Р.Н. Изобразительные ресурсы экрана. / Р.Н. Ильин. - М. : Искусство, 1973. – 255с.
4. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр. / С.Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. – 239 с.
5. Синецкий, Д. Видеокамера и видеосъемка. / Дмитрий Синецкий. - М. : Международное агентство "A.D. & T.", 2001. – 200 с. – (Самостоятельно от Азов к Мастерству).
6. Розенталь, А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. / Алан Розенталь. [Электронный ресурс] / Сайт Михаила Салаева «Кино- фотоискусство» - Режим доступа : http://media-shoot.ru/books/Rozental-Sozdanie_kino_i_videofilmov.zip.
7. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на телевидении. / Питер Уорд. - М. : ГИТР, 2005. – 196 с.
8. Ширман, Н.Т. Из практики - для практики: Приемы съемки. / Н.Т. Ширман. – М. : Искусство, 1975. 126 с. - (Библиотека кинолюбителя)

Список литературы для учащихся

1. Страдомский, В. Снимаем любительский кинофильм. / Вислав Страдомский; Пер. с польск. - М. : Искусство, 1975. - 128 с. – (Библиотека кинолюбителя).

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Раздаточные материалы для упражнений и дидактических игр по темам курса.
2. Электронное видеопособие. Вы и ваша видеокамера. Сайт для любителей видеосъемки <http://www.videozona.net/>
3. Наглядные материалы (печатные и электронные) по темам курса.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров, детских и короткометражных фильмов, иллюстрирующих разные периоды развития кинематографа, методы, виды, приемы операторской съёмки, разные способы композиционного построения кадра, художественно-значительных по операторскому решению и мастерству.
2. Описание практических работ и творческих заданий:
 - 2.1. Творческое задание «Передача состояний»;
 - 2.2. Практическая работа «Технология съёмочного процесса»;
 - 2.3. Практическая работа «Технология павильонной съёмки»;
 - 2.4. Практическая работа «Технология натурной съёмки»;
 - 2.5. Творческое задание «Пространство в кадре»;
 - 2.6. Творческое задание «Съёмка портрета»;
 - 2.7. Творческое задание «Пейзажная съёмка»;
 - 2.8. Практическая работа «Съёмка натюрморта»;
 - 2.9. Практическая работа «Постановка света»;
 - 2.10. Практическая работа «Съёмка интерьера»;
 - 2.11. Творческое задание «Журналистский репортаж или программа»;
 - 2.12. Практическая работа «Интервью».
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. Анкета-тест ««Операторская искусство. Что это такое»» для входной диагностики;
 - 3.2. Описание диагностических заданий «Диагностическая съёмка» для входной и промежуточной диагностики умений;
 - 3.3. Тест «Операторский терминологический минимум» для итоговой диагностики;
 - 3.4. Критерии оценки учебных проектов «Съёмка натюрморта», «Съёмка портрета», «Съёмка интерьера», «Съёмка репортажа».

2.4. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «МОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Автор М.А. Гриценко

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Монтажная мастерская» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало». В двух своих вариантах он входит в инвариантный и вариативный блоки основной ступени «Зазеркалье».

Монтаж – одно из центральных понятий в экранных искусствах. Чаще всего под этим термином понимается процесс создания экранного произведения как процесс «сборки» единого целого из отдельно снятых кадров. Монтаж играет важнейшую роль в создании кинематографического образа. Легко понять, что процесс этот не только технический, но и творческий. Монтаж играет важнейшую роль в создании кинематографического образа. Монтаж имеет свои законы, обусловленные психологией восприятия, он должен обеспечить направление внимания зрителя на основное действие, помочь зрителю в восприятии содержания, облегчение понимания происходящего на экране действия; эмоциональное воздействие на зрителя, на его воображение.

В широком философском понимании монтаж обозначает метод человеческого мышления, «особый способ обозрения мира, способ раскрытия событий» (Михаил Ромм. Вопросы киномонтажа).

Изучение курса «Монтажная мастерская» направлено на то, чтобы обучающиеся получили представление о монтажных принципах, которыми следует руководствоваться в экранном творчестве при решении художественных задач, о монтажных компьютерных программах, научились самостоятельно на практике создавать свои фильмы в программе Adobe Premiere в соответствии с монтажными законами.

Студийцы научатся снимать сюжеты и монтировать видеоролики на высококласном оборудовании, получают навыки применения в монтаже компьютерной графики и т.д. Все это обеспечивает возможность каждой личности проявить свой творческий потенциал, самостоятельность и индивидуальность.

Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с решением практических задач по созданию любительских фильмов в студии или в семье.

Цель курса – приобретение практических монтажных навыков, необходимых для съёмки кинофильма.

Задачи курса:

- 5) Изучить теоретические основы принципов монтажа, и применять их на практике при решении художественных задач, научить общаться с помощью монтажных терминов.
- 6) Развивать монтажное мышление, повышать уровень визуальной культуры.
- 7) Обеспечить приобретение опыта работы в компьютерной монтажной программе в качестве монтажера.

Программа курса «Монтажная мастерская» представлена в двух вариантах А и Б, рассчитанных на разные целевые аудитории:

1) инвариантный курс А обязателен для всех обучающихся студии на втором году обучения основной ступени «Зазеркалье», он входит в инвариантный блок учебного плана;

2) вариативный курс Б - по выбору для обучающихся, проявивших интерес к монтажному процессу и желающих реализовать себя в учебно-творческой работе (фильме, телесюжете) в качестве монтажера. Курс могут выбрать обучающиеся третьего года обучения основной ступени «Зазеркалье» или ступени мастерства «Отражение».

Каждый курс рассчитан на реализацию в течение одного года обучения. По уровню освоения содержания образования программа достигает уровня освоения деятельности обучающимися и нацелена на формирование в полном объеме знаний, умений и навыков в выбранном виде деятельности.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По итогам обучения по курсу А учащийся должен знать: • основные виды монтажных редакторов; • значение терминов: линейный и нелинейный монтаж; видеофайл, звуковой файл, проект фильма, раскадровка; • классификацию планов по крупности (по Л.Кулешову); • десять принципов монтажа; • виды и приемы монтажа; • законы статичной композиции кадра; • основные функции программы Adobe Premiere; По итогам обучения по курсу Б учащийся должен знать: • значение терминов: эпизод, план, темпоритм, • стандартные виды освещения и типовые световые схемы; • законы динамичной композиции; • область применения кадров с неуравновешенной композицией; • стили монтажа; • требования по технике безопасности при работе с компьютером.
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам обучения по курсу А учащийся должен уметь: • работать в программах Word, Paint, Adobe Premiere; • схематично изображать содержание кадра, планы съёмок и рисовать раскадровки; • безошибочно выбирать крупность плана при съёмке любых объектов; • правильно компоновать кадры, передавать динамику и объём; • правильно компоновать динамические кадры; • правильно определять длительность кадров; • пользоваться компьютером для монтажа; • самостоятельно осуществлять черновой монтаж. По итогам обучения по курсу Б учащийся должен уметь: • правильно применять все десять принципов монтажа при создании фильма; • правильно выбирать и применять каждый из восьми разновидностей монтажа; • продумывать звуковое решение фильма, подбирать музыку и шумы; • пользоваться студийным и выносным микрофоном; • записывать, подкладывать и микшировать звук; • дублировать актеров; • самостоятельно осуществлять чистовой монтаж.

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины;	Вводный (первичный) контроль	Тест «Что я знаю о работе монтажера» (автор Гриценко М.А.)
		2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки;	Промежуточный контроль	Тестирование «Зачем кино монтаж» (автор Гриценко М.А.)
		3 уровень (максимальный) –		

		ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Итоговый контроль по завершению учебного курса	Тестирование «Говорим на одном языке: ты и я» (автор Гриценко М.А.)
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, нарисовал безошибочную раскадровку, но при этом использовал один из типовых примеров на свою задачу; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, нарисовал раскадровку с небольшими ошибками, но при этом нашёл свои оригинальные решения; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой за конкретный период, нарисовал грамотную раскадровку без нарушения контролируемого принципа, при этом нашёл свои оригинальные решения	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Упражнение «Рисуем. Я иду из школы домой – что я вижу?»
			Промежуточный контроль по каждому разделу	Наблюдение на занятиях. Контрольные упражнения
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Анализ готового фильма

Формы подведения итогов реализации курса

Подведение итогов учебного года проводится в форме презентации работ на «Кинофестивале Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов и церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Лучший монтаж документального фильма», «Лучший монтаж игрового фильма», «Лучшая работа звукорежиссера».

Учебно-тематический план курса

№	Раздел программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вариант А (инвариантный)			
1.	Искусство кино и цифровые технологии	6	2	4
2.	Интерфейс Adobe Premiere	4	1	3
3.	Принципы и виды монтажа	12	3	9
4.	Монтаж документального фильма	16	2	14
	Всего:	38	8	30
	Вариант Б (вариативный)			
1.	Основные функции в Adobe Premiere	6	2	4
2.	Монтаж звука	6	2	4
3.	Монтажный язык	10	2	8
4.	Монтаж игрового фильма	16	2	14
	Всего:	38	8	30

Содержание учебного курса Вариант А (инвариантный)

Раздел 1. Искусство кино и цифровые технологии

Тема 1.1 Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Что такое монтажное мышление. Монтаж как художественно-творческий процесс создания фильма. Общие сведения о цифровом видео.

Практика. Знакомство с обучающимися.

Входная диагностика: анкета-тест «Что я знаю о работе монтажера», диагностическое упражнение «Рисуем: я иду из школы домой – что вижу?».

Тема 1.2. Статические изображения

Теория. Аналоговое, цифровое видео. Фотография, картинка, видео: строение. Использование аналоговой видеокамеры в процессе создания фильма.

Практика. Демонстрация любительских фильмов, снятых аналоговой камерой.

Тема 1.3. Видео.

Теория. Жанры. Форматы. Кодеки. Хранение. Проигрыватели.

Практика. Демонстрация фрагментов фильмов различных жанров. Дидактическая игра «Отгадай жанр фильма по нескольким кадрам».

Тема 1.4. Звук.

Теория. Жанры. Форматы. Кодеки. Хранение. Проигрыватели.

Практика. Демонстрация звуковых файлов различных жанров. Дидактическая игра «Отгадай жанр фильма по используемой в нем музыке». Творческое задание «Подбери звуки к будущему фильму определенного жанра».

Промежуточная диагностика: тест «Зачем кино монтаж».

Раздел 2. Интерфейс Adobe Premiere

Тема 2.1. О монтаже в Adobe Premiere.

Теория. Возможности программы. Основные инструменты в программе.

Практика. Демонстрация возможностей программы на примере любительского фильма. Упражнение «Создаем проект фильма». Практическая работа № 1 «Нахождение программы в компьютере, открытие программы. Установки: типы и виды, окна программы». Практическая работа № 2 «Переходы, эффекты для видео и звука. Просмотр, создание примеров». Творческое задание «Без звука» (поставить кадры без звука в определенном порядке и рассказать, о чем фильм).

Тема 2.2. Быстрый старт: монтаж клипа.

Теория. Инструменты. Клиповый монтаж.

Практика. Демонстрация фильма, снятого по принципу клипа. Практическая работа № 1 «Импорт файлов. Создание папок для работы. Монтажный стол». Практическая работа № 2 «Работа с инструментами. Компонировка кадров. Подгонка по музыке». Практическая работа № 3 «Установки для экспорта клипа. Просмотр фильма».

Промежуточная диагностика: контрольное упражнение «Самый яркий» (из данных кадров выбрать самые яркие, затем соединить).

Раздел 3. Принципы и виды монтажа

Тема 3.1. Кадр и кадрик.

Теория. Основные терминологические понятия профессионального языка кинематографистов: кадр, кадрик, план, точка съёмки, ракурс. Графический язык постановочного проекта. Раскадровка и план мизансцен. Панорама.

Практика. Демонстрация фрагментов фильма для определения ракурсов. Упражнение «Удачный ракурс». Практическая работа «Зарисовка предложенной сцены с помощью графического языка (по ВГИКу)».

Тема 3.2. Планы изображения.

Теория. Классификация планов изображения (по Л.Кулешову): крупный, средний, общий план – основные планы. Неосновные планы: микро и макропланы для спецсъемок.

Практика. Просмотр фильма с определением планов. Дидактическая игра «определи и запиши планы по порядку». Упражнение «10 планов». Практическая работа № 1 «Отработка съемки планов по крупности». Творческое задание «Кино одним планом».

Тема 3.3. Принципы монтажа.

Теория. Два вида стыков кадров: 1) монтаж кадров внутри одной непрерывно развивающейся по действию сцены; 2) монтаж кадров из разных сцен. Принципы стыка соседних кадров. Главное правило монтажа: А+Б не равно Б+А. Общее представление о десяти принципах комфортного монтажа по А.Соколову (ВГИК).

Практика. Демонстрация двух фильмов смонтированных из одинаковых кадров в разной последовательности, определяем смысл каждого. Дидактическая игра «Экспериментальное доказательство главного правила монтажа». Выполнение упражнений на непрерывное действие. Практическая работа «Передача непрерывного действия с помощью десяти принципов монтажа». Творческое задание «Монтаж из отдельных фрагментов».

Тема 3.4. Виды и стили монтажа.

Теория. Последовательный и параллельный монтаж. Рефрен в монтаже. Ассоциативный монтаж. Тематический монтаж. Аналитический монтаж. Монтаж по мысли. Акцентный, комфортный, внутрикадровый монтаж. Поликомпозиция. Клиповый монтаж. Поэтический монтаж. Ритмический и звукозрительный монтаж.

Практика. Демонстрация фрагментов фильмов смонтированных в разных стилях. Упражнение «Ассоциация». Практическая работа «Монтаж сюжетов из отснятых материалов с применением следующих приёмов монтажа: последовательный параллельный». Творческое задание «Клип».

Тема 3.5. Приёмы монтажа. Монтажные переходы.

Теория. Прием «субъективной камеры». Монтаж «аттракционов». Дистанционный монтаж. Виды монтажных переходов: затемнение, наплыв, стоп-кадр, вытеснение. Основные группы транзакций: растворение, диафрагма, шторка, слайд, зумирование, перелистывание, деформация, искажения, 3D-переходы, 3D-движения, текстурные и градиентные переходы.

Практика. Демонстрация переходов между кадрами. Упражнение «Поставь переход по смыслу». Демонстрация основных видов монтажных переходов. Практическая работа «Отработка монтажных переходов».

Промежуточная диагностика. Контрольное упражнение «В моем стиле» (собрать из имеющихся кадров законченный по смыслу сюжет в одном монтажном стиле)

Раздел 4. Монтаж документального фильма

Тема 4.1. Способы создания документального фильма

Теория. Способы создания документального фильма: на основе событийной съемки, перемонтажа старой кинохроники. Использование разнообразия видов монтажа для более глубокого раскрытия характера человека и жизненной проблемы. Принципы «оживления» старых фотографий (наезды, отъезды камеры, укрупнения, наплывы и др.). Способы создания монтажного фильма (новые монтажные стыки, авторский комментарий, звукозрительный контрапункт).

Практика. Проект «Виктория». Захват видео. Работа с ведущим. Монтаж по сценарию. Подбор музыки. Экспорт фильма. Просмотр и обсуждение фильма.

Тема 4.2. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов курса. Коллективное обсуждение результатов работы группы. Индивидуальная работа с творческой книжкой. Анализ собственных достижений. Осмысление перспектив дальнейшей работы в качестве монтажера.

Итоговая диагностика: контрольная работа «Описание монтажной работы на примере фильма о Виктории». Тест: «Говорим на одном языке: ты и я»

Вариант Б (вариативный)

Раздел 1. Основные функции в Adobe Premiere

Тема 1.1. Вводные занятия.

Теория. Повторение пройденного за прошлый год материала: крупность планов по Кулешову, виды монтажа.

Практика. Упражнение «Создай проект фильма».

Входная диагностика: анкета-тест «Виды и стили монтажа»,

Тема 1.2. Импорт и оцифровка клипов.

Теория. Аналоговое видео. Цифровое видео Общие сведения о клипах. Форматы. Таймкод. Импорт клипов.

Практика. Оцифровка видео. Захват видео. Установки для импорта и форматы. Оцифровка клипов.

Тема 1.3. Окно Timeline.

Теория. Строение окна Timeline.

Практика. Исследование функций окна. Исследование возможностей окна Timeline (монтажный стол). Дополнительные опции окна Timeline. Работа в окне Timeline.

Тема 1.4. Начало работы в программе Adobe Premier.

Теория. Настройки при создании проекта. Окна.

Практика. Монтаж фильма, приуроченного к «Дню кино». Работа в программе Adobe Premier. Самостоятельное подключение аппаратуры для просмотра фильмов. Просмотр. Обсуждение.

Промежуточная диагностика: контрольное упражнение «Помоги соседу с фильмом»

Раздел 2. Монтаж звука

Тема 2.1. Установки.

Теория 2.2. Установки видео и звука. Типы установок. Проекты. Окно Project.

Практика. Возможности окна Project. Строение окна. Настройка окна Project. Создание папок. Работа с ними.

Тема 2.3. Монтаж звука в окне Timeline.

Теория. Форматы звука для Adobe Premiere. Инструменты для работы со звуком

Практика. Создание переходов, эффектов. Редактирование звука в окне Audio Mixer. Возможности окна Audio Mixer. Инструменты.

Тема 2.4. Дубляж в фильме.

Теория. Совместная работа актеров, режиссера и монтажера. Способы работы с дублированным звуком. Выбор помещения для озвучания. Звуковые эффекты.

Практика. Озвучание небольшого фрагмента фильма. Работа в монтажной программе по подгонке слов герою фильма.

Промежуточная диагностика: контрольное упражнение «Звуковые эффекты»

Раздел 3. Монтажный язык

Тема 3.1. Монтажный язык и монтажная фраза.

Теория. Логика построения монтажной фразы. Межкадровый и внутрикадровый темпоритм.

Практика. Упражнение «Перевод литературной фразы в монтажную».

Тема 3.2. Десять принципов монтажа в действии.

Теория. Десять принципов комфортного монтажа по А.Соколову (ВГИК): первый принцип монтажа по крупности; второй - монтаж по ориентации в пространстве; третий принцип - монтаж по направлению движения главного объекта в кадре; четвертый - монтаж по фазе движущихся объектов в кадре; пятый - монтаж по темпу движущихся объектов; шестой - монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания); седьмой – монтаж по свету; восьмой – монтаж по цвету; девятый – монтаж по смещению осей съёмки; десятый - монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.

Практика.

Практическая работа № 1 «Раскадровка предложенного сюжета с применением первого принципа монтажа - по крупности плана».

Практическая работа № 2 «Монтаж отснятых фрагментов по ориентации в пространстве».

Практическая работа № 3 «Раскадровка нескольких задач по направлению движения».

Практическая работа № 4 «Монтаж по свету и цветовой гамме».

Практическая работа № 5 «Монтаж по движению движущейся массы».

Тема 3.3. Монтаж репортажей на различные темы.

Теория. Стили монтажа исходя из поставленных задач. Работа с материалом. Эффекты. Цветокоррекция.

Практика. Монтаж репортажей на предложенные детьми темы. Монтаж сюжетов с использованием знаний принципов монтажа. Монтаж «заказных» репортажей. Монтаж сюжетов с использованием знаний принципов монтажа, с акцентом на требования предъявляемые заказчиками.

Промежуточная диагностика: контрольное упражнение «Сюжет»

Раздел 4. Монтаж игрового фильма

Тема 4.1. Монтаж игрового фильма.

Практика. Работа в программе Adobe Premiere. Захват видео. Монтаж по сценарию. Работа со сценаристом, актерами при озвучании фильма. Подбор музыки и звуков. Экспорт фильма. Просмотр и обсуждение фильма.

Тема 4.2. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов курса. Коллективное обсуждение результатов работы группы. Индивидуальная работа с творческой книжкой. Анализ собственных достижений. Осмысление перспектив дальнейшей работы в качестве монтажера.

Итоговая диагностика: тестирование «Этапы и принципы монтажа игрового кино». Контрольная работа «Описание монтажной работы на примере созданного игрового фильма»

Учебно-методическое обеспечение курса

Список специальной литературы для педагога

1. Видеомонтаж. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». – Режим доступа : <http://videomount.blogspot.com>
2. Закревский, Ю.А. Звуковой образ в фильме. / Ю.А. Закревский. - М. : Искусство, 1970. – 127 с. - (Библиотека кинолюбителя).
3. Каминский, А. Статьи о монтаже. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». – Режим доступа : [http:// videoton.ru > Articles/orpho_edit.html](http://videoton.ru/Articles/orpho_edit.html)
4. Окунев, Г.С. Основы киномонтажа: Пособие по монтажу для работников кино и телевидения. / Г.С. Окунев. - СПб. : Издательство СПб академии культуры, 1998. - 82 с.
5. Ромм, М. И. Лекции о кинорежиссуре: Учебное пособие. / М.И. Ромм. – М. : ВГИК, 1973. – 255 с.
6. Соколов, А. Монтаж. [Электронный ресурс] / Журнал "625" (1997-1999гг). – Режим доступа : <http://filmmaker.com.ua/vd/sokolov9.htm>.

7. Страдомский, В. Снимаем любительский кинофильм. / Вислав Страдомский; Пер. с польск. - М. : Искусство, 1975. - 128 с. – (Библиотека кинолюбителя).
8. Эйзенштейн, С.М. Монтаж./ С.М. Эйзенштейн. - М. : ВГИК, 1998. - 193 с. - (Памятники кинематографической мысли).

Список литературы для учащихся

1. Утилова, Н.И. Монтаж: Учебное пособие. / Н.И. Утилова. - М. : Аспект-пресс, 2004. – 171с.

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Раздаточные материалы для упражнений и игр;
2. Электронное пособие по работе в программе Word / <http://www.pu6suo.ru/word/index.html>
3. Пособие по работе в программе Paint / <http://www.metod-kopilka.ru>.
4. Пособие по работе в программе. Самоучитель Adobe Premiere Pro, Дмитрий Кирьянов, Елена Кирьянова, Издательство: BNH - Санкт – Петербург, 2004.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров, детских и короткометражных фильмов.
2. Электронная библиотека звуков и музыки для создания фильмов.
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. Анкета-тест «Что я знаю о работе монтажера» для входной диагностики знаний;
 - 3.2. Упражнение «Рисуем. Я иду из школы домой – что я вижу?» для входной диагностики умений;
 - 3.3. Контрольное упражнение «Каким я вижу свой первый фильм» для промежуточной диагностики умений по разделу «Искусство кино и цифровые технологии»;
 - 3.4. Контрольное упражнение «Самый яркий» для промежуточной диагностики умений по разделу «Интерфейс Adobe Premiere»;
 - 3.5. Контрольное упражнение «В моем стиле» для промежуточной диагностики умений по разделу «Принципы и виды монтажа»;
 - 3.6. Контрольное упражнение «Описание монтажной работы на примере фильма о Виктории» для промежуточной диагностики умений по разделу «Монтаж документального фильма»;
 - 3.7. Контрольное упражнение «Помоги соседу с фильмом» для промежуточной диагностики умений по разделу «Основные функции в Adobe Premiere»;
 - 3.8. Контрольное упражнение «Звуковые эффекты» для промежуточной диагностики умений по разделу «Работа со звуком»;
 - 3.9. Контрольное упражнение «Сюжет» для промежуточной диагностики умений по разделу «Монтажный язык»;
 - 3.10. Контрольное упражнение «Разбор и оценка готового игрового фильма» для промежуточной диагностики умений по разделу «Монтаж игрового фильма»;
 3. 11. Тест «Говорим на одном языке: ты и я» для итоговой диагностики знаний.

2.5. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «ФИЛЬМ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»

Автор М.А. Гриценко

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Фильм как творческий процесс» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в инвариантный блок основной ступени «Зазеркалье» и ступени мастерства «Отражение».

Основным содержанием курса является художественно-творческий процесс создания кинофильма или телесюжета по собственному проекту ребенка. Курс предполагает практическую деятельность каждого обучающегося. В результате этого выявляются организационные и деловые качества детей, развиваются умения работать в команде, воспитывается трудолюбие, ответственность.

По уровню освоения содержания образования курс является углубленным.

Цель курса – содействие получению творческого опыта создания кинофильмов или телесюжетов разных жанров.

Задачи курса:

- 1) Научить детей создавать оригинальные авторские фильмы, используя собственное киномышление, киновидение и киночутьё;
- 2) Формировать умения адекватно понимать экранный текст в контексте творческого видения авторов фильма;
- 3) Развивать коммуникативные умения, навыки работы в команде, воспитывать трудолюбие и ответственность, взаимопомощь, инициативность, стремление воспринимать общие дела как свои собственные;
- 4) Формировать практические навыки работы на съёмочной площадке в качестве сценариста, актёра, режиссера, оператора, монтажера, специалиста вспомогательных служб.

Практический курс «Фильм как творческий процесс» состоит из разделов, соответствующих последовательности производственных этапов создания фильма. Содержание курса моделирует художественно-творческий процесс съемок от идеи фильма до его воплощения на экране и распространения. Поэтому технологически содержание основной ступени и ступени мастерства повторяется, но тематически оно будет разным: на ступени «Зазеркалье» снимается документальный и игровой фильм, на ступени мастерства «Отражение» - авторский фильм. Тематика и график работы определяется тем проектом, который утвержден к съёмкам художественным советом студии.

Каждый обучающийся по курсу выполняет те функции, которые определены ему в рамках конкретного проекта. Например, в одном проекте он является автором и выполняет функции режиссера или продюсера, в другом – его пригласили в качестве актера, в третьем - он входит в состав какой-либо технической группы и работает осветителем или монтажером, костюмером, гримером, ассистентом др.

Процесс создания любого фильма длителен, сложен, многообразен и физически труден. Поэтому особое внимание в программе курса уделяется формированию умений работать в команде и осознанию идеи, что и творчество требует организованности и дисциплинированности.

Ожидаемые результаты освоения учащимися содержания обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1.1. Овладение предметными знаниями	По окончании курса учащийся должен знать: • значение терминов: кинопроизводство, режиссура, продюсирование, кастинг, декорации, реквизит; • основные этапы художественно-творческого процесса создания фильма;

	- художественные задачи и функции режиссера фильма; - задачи и функции продюсера; - распределение функций внутри творческой съёмочной группы; - правила поведения на съёмочной площадке.
1.2. Овладение предметными умениями	По окончании основной ступени обучения учащийся должен уметь: - использовать при выполнении киноработ ритм, цвет, композицию, монтаж как основные средства художественной выразительности кинематографического образа; - выбирать объекты для съёмок в интерьере или на природе; - определить последовательность съёмок и составить график съёмок короткометражного любительского фильма; - разработать эскизы костюмов и грима к собственному фильму; - подготовить съёмочную площадку, бутафорию, реквизит, костюмы к репетициям и съёмкам; - организовать репетиции в проектной группе; - при исполнении роли выполнять задачу режиссера, концентрироваться; - преодолевать стрессы продолжительного съёмочного дня; - выполнить работы на монтажно-тонировочном этапе: подготовка титров, проведение озвучания, выбор музыкального сопровождения и звуковых эффектов и др.; - соблюдать правила поведения и техники безопасности на съёмочной площадке; - соблюдать правила техники безопасности при работе с видео-, звуковой, осветительной и компьютерной аппаратурой; - выступать в роли автора проекта и руководителя проектной группы.
	По окончании ступени мастерства учащийся должен уметь: - организовать и осуществить все виды работ по созданию авторского фильма: подготовительные работы, съёмку, монтаж, озвучивание фильма и др.; - произвести режиссерский анализ отдельного эпизода сценария; - создать афишу собственного фильма; - самостоятельно организовывать заполнение зрительного зала; - провести социологический опрос в ходе предварительного просмотра; - спроектировать рекламную кампанию по продвижению собственного фильма; - оказать тьюторскую помощь обучающимся на подготовительной или основной ступени по любому практическому вопросу, связанному со съёмкой фильма.

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений и фиксации результатов	Диагностические процедуры, методики
Теоретические знания, предусмотренные программой курса	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и	<u>1 уровень (минимальный)</u> – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; <u>2 уровень (средний)</u> – объем усвоенных знаний	Вводный (первичный) контроль с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Анкета-тест «Как делается кино» (автор М.А.Гриценко)

	правильность использования специальной терминологии	составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; <u>3 уровень (максимальный)</u> – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Педагогическое наблюдение. Кроссворд «Кинопроизводство» (автор М.А.Гриценко)
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	<u>1 уровень (минимальный)</u> – практическое умение не развито; <u>2 уровень (средний)</u> – практическое умение находится в стадии развития; <u>3 уровень (максимальный)</u> – практическое умение развито	Вводный контроль (выявление стартового уровня развития детей)	Диагностическое упражнение «Найди ошибки в проекте фильма»
			Промежуточный контроль по итогам раздела программы	Анализ результатов каждого этапа проекта
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Анализ киноработ, выполненных за учебный год (специальные умения и навыки). Анализ проектных папок (общеучебные умения)

Формы подведения итогов реализации курса

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов и церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Лучший продюсерский проект», «Лучшая режиссерская работа», «Самые интересные титры», «Лучший кастинг» и др.

Учебно-тематический план курса

№	Раздел программы	Количество часов			
		Всего	теория	практика	консультации
1.	Фильм как результат творческого труда большого коллектива	16	2	13	1
2.	Художественно-творческий процесс на этапе проектирования фильма	28	2	25	1
3.	Художественно-творческий процесс на этапе подготовки к съемкам (пре-продакшн)	36	2	33	1
4.	Художественно-творческий процесс на этапе съемок	28	2	25	1
5.	Художественно-творческий процесс на монтажно-тонировочном этапе (пост-продакшн)	28	2	25	1
6.	Художественно-творческий процесс на этапе распространения фильма	16	2	13	1
	Итого:	152	12	134	6

Содержание учебного курса

Основная ступень «Зазеркалье» - создание документального и игрового фильма.

Ступень мастерства «Отражение» - создание авторского фильма.

Раздел 1. Фильм как результат творческого труда большого коллектива

Тема 1.1. Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Планирование. Основные формы работы и формы итогового контроля.

Практика. Инструктаж по технике безопасности. Дискуссия «Что нужно для того, чтобы решиться снять кино». Формирование проектных авторских групп. Экскурсия на профессиональную съемочную площадку. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. Планирование работы на учебный год (работа в группах).

Входная диагностика: анкета-тест «Как делается кино», диагностическое упражнение «Найди ошибки в проекте фильма».

Консультации «Планирование деятельности в рамках группового творческого проекта», «Структура и оформление проектной папки».

Тема 1.2. Художественно-творческий процесс создания документального и игрового фильма.

Теория. Общие сведения по идейно-творческому процессу создания кинокартины. Игровое и неигровое кино: плюсы и минусы.

Способы создания документального фильма. Способы создания игрового кино.

Кинокартина как результат творческого труда большого коллектива. Зависимость размеров и типа съёмочной команды от характера фильма. Художественные задачи и функции людей, занятых в создании кино.

Практика. Дискуссия «Насколько допустима политизированность, зависимость документального кино от общественной жизни. Что предложить зрителям: «шоу дураков» или «проблемное кино»? Какую позицию выбираете Вы?».

Групповая проектная работа: формирование замысла собственного проекта кино, наиболее доступного и интересного для самостоятельных любительских съемок: фильм-путешествие; фильм-портрет близкого человека; фильм-расследование; игровой короткометражный фильм по оригинальному или по любимому литературному произведению и др.. Поиск идеи. Тестирование идеи.

Консультация «Способы сбора и первичной обработки информации».

Тема 1.3. Основные этапы кинопроизводства.

Теория. Кинопроизводство как одна из основных отраслей кинематографии, включающая в себя художественно-творческий процесс, технику и технологии создания фильма, организацию производства, продвижение на рынке. Пять основных этапов производственного цикла создания фильма: Проектирование. Предварительная подготовка. Съемки. Пост-производство. Распространение. Краткая характеристика каждого этапа. Независимое кино.

Практика. Групповая работа: разработка проектов фильмов (основная ступень – игрового или документального, ступень мастерства - авторского). Составление примерного календарно-постановочного плана.

Тема 1.4. Режиссер – самая лучшая в мире профессия.

Теория. Процесс режиссуры фильма. Творческое видение режиссера. Художественные задачи и функции режиссера на каждом производственном этапе.

Практика. Упражнения на режиссерское видение. Групповая работа: уточнение проектов и постановочных планов.

Тема 1.5. Кто такой продюсер.

Теория. Разнообразие ролей продюсера, его функции в производственном процессе.

Практика. Упражнения на продюсерское видение фильма. Презентация результатов первого этапа: проект фильма и его примерный календарно-постановочный план.

Промежуточная диагностика: Анализ результатов первого этапа проекта.

Раздел 2. Художественно-творческий процесс на этапе проектирования фильма

Тема 2.1. От идеи до сценария.

Теория. Проектирование, или как идея превращается в жизнеспособный сценарий. Определение целевой аудитории фильма. Система рейтингов и возрастных ограничений. Права собственности на сценарий. Работа со сценарием по оценке затрат.

Практика. Работа проектных групп: разработка литературного сценария, работа режиссерской и продюсерской группы со сценарием по оценке затрат.

Консультация «Анализ информации».

Тема 2.2. Маркетинг на этапе проектирования фильма.

Теория. Что такое маркетинг в большом кино. Контракты и закон. Обязательство об окончании работы в предусмотренные сроки с заданным бюджетом. Финансы и бюджет. Юридические вопросы. Маркетинговая стратегия. Реклама (паблисити).

Практика. Работа проектных групп: разработка и проведение рекламной кампании. Презентация результатов второго этапа: читка сценария фильма.

Промежуточная диагностика: анализ результатов второго этапа.

Раздел 3. Художественно-творческий процесс на этапе подготовки к съемкам (пре-продакшн)

Тема 3.1. Художественные задачи режиссера на этапе пре-продакшн.

Теория. Чтение и анализ сценария. Углубленный структурный анализ сценария - неоценимый производственный инструмент в фильмах любого масштаба. Работа с автором сценария. Раскадровка как возможность донести режиссерские идеи до съемочной группы и продюсеров. Место съёмок. Стилистика фильма: костюмы и оформление, художник и костюмер. Расчет времени по сценарию.

Практика. Чтение и анализ сценария. Выполнение раскадровок фильма. Расчет времени по сценарию. Выезды для поиска места съёмок.

Тема 3.2. Создание творческой актерской группы.

Теория. Подбор актеров (кастинг). Прослушивание актеров. Подбор актеров по принципу типажности. Амплуа актеров. Отношения режиссер-актер.

Практика. Ролевая игра «Кастинг»

Тема 3.3.. Репетиции.

Теория. Виды репетиций: первая общая репетиция, репетиции отдельных сцен, дополнительные репетиции. Работа режиссера с текстом и актерами. Работа над образами: исследование персонажей; изменения, происходящие с персонажами в сцене, динамика физических и эмоциональных отношений между персонажами. Инсценировка отдельных сцен как способ исследования содержания и значения каждой сцены.

Практика. Ролевая игра «Репетиции». Разработка отдельных сцен.

Тема 3.4. Работа продюсера на этапе пре-продакшн.

Теория. Набор персонала. Строительство декораций. Подготовка гардероба. Подготовка съемочной площадки. График съёмок. Переговоры о прокате оборудования. Разрешение на съёмки. Организация питания.

Практика. Составление графика съёмок. Подготовка костюмов. Подготовка съемочной площадки. Подготовка съёмки в павильоне. Подготовка съёмки на натуре. Организация

питания. Презентация результатов третьего этапа: ролевая игра «Производственное совещание о готовности к съёмкам».

Консультация «Как оценить готовность к съёмке».

Промежуточная диагностика: анализ результатов третьего этапа проекта.

Раздел 4. Художественно-творческий процесс на этапе съёмок

Тема 4.1. Художественная разработка концепции визуального построения сцены.

Теория. Камера – это всего лишь инструмент для записи движущегося изображения. Но вот то, как режиссер использует камеру, определяет отношение зрителей к сцене. Визуализация произведения. Освещение. Целостность сцены. Композиция. Различные приемы съёмки.

Практика. Разработка концепции визуального построения сцены. Ознакомление с монтажно-техническими ведомостями, сметами и планами вышедших на большой экран картин.

Консультация «Дискуссия. Представление позиции».

Тема 4.2. Особенности режиссуры фильмов разных жанров.

Теория. Правила для режиссера. Базовая схема съёмки эпизода. Дубль. Переснятый кадр. Сцены экшна и борьбы. Режиссура самого тяжелого жанра - комедии. Массовые сцены (подбор исполнителей, разработки, организация, проведение съёмок). Съёмка батальных сцен. Съёмка трюковых сцен. Пиротехника.

Практика. Презентация концепций визуального построения сцены.

Тема 4.3. Съёмочная площадка.

Теория. Работа продюсера на этапе производства в большом кино. Список персонала, вызываемого на съёмку. Дневной план съёмок. График съёмок на следующий день. Дневные/ночные съёмки. Дети и животные. Подготовка съёмочной площадки и её демонтаж. Запасные площадки для подстраховки. Обратное время. Спецэффекты и каскадёрские трюки. Материал, отснятый за день. Отчёт о расходах. Безопасность труда. Правила для всех на съёмочной площадке.

Практика. Ролевая игра «Съёмочная площадка». Презентация результатов четвертого этапа: просмотр и обсуждение отснятого материала.

Промежуточная диагностика: анализ результатов четвертого этапа проекта

Раздел 5. Художественно-творческий процесс на монтажно-тонировочном (пост-продакшн)

Тема 5.1. Художественные задачи съёмочной группы на этапе постпроизводства.

Теория. Пост-продакшн: Монтажный цех. Ассистент по монтажу. Монтаж и драматургическая композиция произведения. Оцифровка. Звуковые эффекты усиливающие реальность сцен. Электронные эффекты. Звуки музыки, звуки звуков. Микширование.

Практика. Разработка музыкального оформления фильма. Подбор звуковых эффектов. Работа на звуковом материале. Просмотры и отбор материала. Отбор вариантов. Предварительный монтаж. Подготовка к озвучанию. Озвучание (речь, диалог, шумы, музыка). Окончательный монтаж. Презентация результатов пятого этапа: просмотр и обсуждение готового фильма.

Консультация «Анализ качества выполнения фильма».

Промежуточная диагностика: анализ результатов пятого этапа проекта.

Раздел 6. Художественно-творческий процесс на этапе распространения фильма

Тема 6.1. Художественные задачи съёмочной группы на этапе распространения фильма.

Теория. Что такое кинопрокат и маркетинг. Продвижение фильма. Предварительные просмотры. Социологический опрос. Прокатная кампания. Фестивали. Выставки.

Практика. Разработка продюсерских проектов продвижения фильма. Подготовка пресс-релизов и плакатов. Создание трейлера. Презентация и анализ продюсерских проектов продвижения фильма. Проведение предварительных просмотров, социологических опросов и премьер. Распространение дисков.

Тема 6.2. Итоговые занятия.

Практика. Подведение итогов курса. Работа с творческими книжками. Коллективное обсуждение результатов года, определение работ для участия в «Кинофестивале Зазеркалья» в номинациях «Лучший продюсерский проект», «Лучшая режиссерская работа». Участие в итоговом мероприятии МБОУДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре».

Консультация «Подведение итогов работы проектной группы».

Итоговая диагностика: кроссворд «Кинопроизводство» (теоретические знания), анализ и самоанализ киноработ, выполненных за учебный год (специальные практические умения), анализ проектных папок (общеучебные практические умения).

Учебно-методическое обеспечение курса Специфические методы, формы, приемы

На занятиях учебного курса «Фильм как творческий процесс» моделируется художественно-творческий процесс съемок фильма от его идеи до воплощения на экране и распространения. Учебная группа разбивается на временные проектно-творческие группы, каждая из которых осуществляет свой проект игрового или документального (на основной ступени «Зазеркалье») или авторского фильма (на ступени мастерства «Отражение»). Курс носит практический характер. Теоретические сведения о том, как организован производственный процесс съемки фильма на профессиональных киностудиях, необходимы для того, чтобы обучающиеся, опираясь на них, могли смоделировать этот процесс в своей съемочной группе.

В ряду разнообразных форм и приемов, с помощью которых осуществляется образовательный процесс по программе данного курса, необходимо выделить:

Консультирование. Консультацией называется организационная форма обучения, в которой осуществляется косвенное воспитание и организованное развитие при интерактивной обработке ограниченной дидактической единицы. Это своеобразная беседа, в которой на вопросы учащихся отвечает педагог или приглашенные специалисты.

Рольевые игры строятся на утверждении, что человек усваивает лучше всего динамические процессы, тем более если он в них включен. Поэтому в играх делается упор на активные действия. Учебный процесс строится на драматизации исследуемой ситуации. Рольевая игра позволяет участникам находить адекватное решение ситуации как бы изнутри, освоить необходимые практические умения и навыки (как специальные, так и общеучебные), освоить новые модели поведения и формы общения.

Дискуссии и обсуждения. Дискуссионные приемы обучения являются гибким инструментом в развитии самопознания, креативности обучающегося, а также помогают решить проблемы социальной адаптации ребенка в группе. Кроме того, эти приемы обладают возможностями для поиска и закрепления позитивных эталонов в коммуникативном поведении и в отношении к себе. В этом смысле дискуссия может рассматриваться как дидактический прием в процессе целенаправленного формирования коммуникативной компетенции.

Список литературы для педагога

1. Альманах «Сними фильм». / [Электронный ресурс]: Портал «Сними фильм». - Режим доступа : <http://snimifilm.com/almanakh>
2. Карпушкин, М.А. Постановочный план как форма реализации замысла режиссера (путь к спектаклю): учебное пособие / М.А. Карпушкин; М-во культуры РФ, ФГБОУ ВПО «СГАКИ». – Самара : Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2012. – 182 с.
3. Кулешов, Л.В. Уроки кинорежиссуры. / Л.В.Кулешов - М. : ВГИК, 1999. – 262 с. – (Памятники кинематографической мысли).

4. Лоусон, Д.Г. Фильм – творческий процесс, или Язык и структура фильма. / Д.Г. Лоусон; Пер. с англ., предисловие С.И. Юткевича. - М. : Искусство, 1965. – 468 с.
5. Петров, В.В. Основы практической режиссуры: теория и методика: учебное пособие / В.В. Петров; М-во культуры РФ, СГАКИ. – Самара : Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2013. – 180 с.
6. Рабигер, М. Режиссура документального кино: Учебник. /Майкл Рабигер. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». - Режим доступа : <http://www.videoton.ru/Articles>.

Список литературы для учащихся

1. Люмет Сидней. Как делается кино. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон». – Режим доступа : http://www.videoton.ru/Articles/how_make_cinema.

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Правила для оператора
2. Правила для режиссера
3. Правила для всех на съемочной площадке.
4. Художнику-костюмеру на заметку.
5. Художественные и технологические особенности трейлера.
6. Памятка «Работа съемочной группы» (автор Гриценко М.А.).
7. Примеры раскадровок.
8. Примеры режиссерского сценария.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Сценарии проведения игр, дискуссий:
 - 1.2. Дискуссия «Что нужно для того, чтобы решиться снять кино»;
 - 1.3. Ролевая игра «Кастинг»;
 - 1.4. Ролевая игра «Репетиция»;
 - 1.5. Ролевая игра «Съемочная площадка».
 - 1.6. Видеосюжеты для анализа (материалы сайта SamSebeRegisser).
2. Описание упражнений, дидактических игр, творческих заданий:
 - 2.1. Тестирование идеи фильма;
 - 2.2. Творческое видение режиссера;
 - 2.3. Продюсерское видение фильма;
 - 2.4. Раскадровка;
 - 2.5. Киноафиша.
 - 2.6. Монтажная запись.
 - 2.7. Технологические особенности работы над фильмом, построенным на диалоге.
 - 2.8. Технологические особенности работы над авторским фильмом.
 - 2.9. Формирование съемочной группы.
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. Анкета-тест «Как делается кино» для входной диагностики знаний;
 - 3.2. Упражнение «Найди ошибку в проекте фильма» для входной диагностики умений;
 - 3.3. Кроссворд «Кинопроизводство» для итогового контроля знаний;
 - 3.4. Критерии оценки результатов проекта на каждом этапе для промежуточной диагностики умений;
 - 3.5. Критерии оценки результатов проекта для итоговой диагностики умений;
 - 3.6. Критерии оценки качества созданного фильма.

2.6. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «В МИРЕ КИНО»

Автор О.А. Зулаева

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «В мире кино» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало», входит в вариативный блок и реализуется на основной ступени «Зазеркалье».

Необходимость развития культуры восприятия экранных искусств (кино, телевидения, видео) объясняется особенностями современной социокультурной ситуации, для которой характерны:

- активное утверждение в быту, помимо кино и телевидения, видеозаписывающей аппаратуры, способной широко распространять педагогически неконтролируемую аудиовизуальную информацию;
- отсутствие в современной школе целенаправленного педагогического руководства интересами и потребностями школьников в области экранных искусств;
- диспропорция воспитательных возможностей экранных искусств и низкого уровня художественного развития большинства школьных зрителей.

Последнее объясняет пристрастие школьников только к развлекательным программам, где в элементарной форме боевиков, мелодрам и комедий утверждаются низкопробные стереотипы, а подчас и аморализм. Но кино не просто развлечение, это большой пласт нашей художественной культуры, отражающий и сегодняшнюю жизнь с ее проблемами, и вечные ценности, которые всегда были и остаются содержанием и предметом искусства. Единственный выход из этой ситуации - целенаправленное воспитание у детей всех возрастных групп развитого восприятия формы повествования в кино, устойчивого интереса к экранным искусствам.

Изучение искусства экрана в рамках курса «В мире кино» направлено прежде всего на то, чтобы сформировать у детей навыки восприятия экранных произведений, развить способность адекватно понимать экранный текст, сопереживать происходящему в фильме и эмоционально откликаться на элементы формы и содержания, уметь анализировать экранные произведения. Дети должны получить представление о том, что у экранных искусств есть свой язык, свои особые выразительные средства. Изучение основных понятий этого языка поможет лучше понимать аудиовизуальные искусства – кинематограф, телевидение, видео, а также применять эти знания в своем творчестве, что сделает процесс работы над фильмом осмысленным, поможет найти адекватное выражение интересных идей и замыслов. Студийцы учатся определять тему и идею будущего фильма на основе своего мировоззрения, что даёт возможность каждой личности проявить свой творческий потенциал, самостоятельность и индивидуальность.

Программа не ставит своей целью овладение большим объемом специальных теоретических знаний в области киноискусства. Все знания, приобретаемые детьми, непосредственно связаны с решением тех практических задач, которые предстоит решать в ходе создания любительских фильмов в студии или в семье.

В рамках курса интегрированы такие предметные области, как литература, изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, театр.

Цель курса - формирование экранной грамотности, активной зрительской позиции.

Задачи:

- 1) Дать представление об основных явлениях отечественного и мирового кино, телевидении, видео.
- 2) Познакомить с начальными сведениями по эстетике кинематографа, основными жанрами и видами киноискусства.
- 3) Развивать навыки восприятия и анализа фильма на основе формирования первичных представлений о киноязыке.

- 4) Расширить зрительский опыт, развивать способности адекватно понимать экранный текст, сопереживать происходящему в фильме и эмоционально откликаться на элементы формы и содержания.
- 5) Воспитывать художественный вкус по отношению к экранным искусствам.

Реализация задач данного курса осуществляется в системе деятельности школьников на материале экранных искусств:

- усвоение знаний, раскрывающих особенности воздействия киноповествования,
- восприятие идейно-художественного содержания, раскрывающегося в пространственно-временной форме повествования,
- интерпретация результатов восприятия, эстетическая оценка произведений экранных искусств,
- художественно-творческая деятельность в области экранных искусств.

Программа рассчитана на один год обучения. По уровню освоения содержания образования курс является базовым и предполагает развитие компетентности обучающихся в области истории и теории киноискусства, расширение базового компонента содержания образования до уровня освоения деятельности.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	Учащийся будет иметь представление: • об основных вехах в истории киноискусства; • о творчестве режиссеров, актеров, операторов и других деятелей киноискусства, повлиявших на развитие кино; • о том, что такое основная идея фильма (авторская позиция); • личностных качествах, необходимых специалисту в области кино- и телевидения. Учащийся будет знать: • значение терминов: киноискусство, кинематограф, кинофильм, язык кино, план, кадр, монтаж, художественный, документальный фильм, мультипликация, экранизация; • особенности языка кино, отличие киноязыка от языка других видов искусства; • основные профессии кино и телевидения; • основные виды кинематографических произведений (документальные, игровые, презентационные фильмы, короткометражные фильмы, телесериал, социальная реклама, мультипликационный фильм); • основные жанры игрового и документального кино (хроника, научно-популярный фильм, рекламный ролик и рекламный фильм, драма, сказка, детектив и др.)
1.2. Овладение предметными умениями	Учащийся будет уметь: • адекватно понимать экранный текст; • различать кинофильм и телепередачу; • различать разные жанры игрового кино; • выразить свое отношение к игровому, документальному, мультипликационному фильму; • понимать роль музыки в фильме; • рассказать о герое фильма, его характере, поступках, средствах создания образа; • написать небольшой отзыв о фильме или киноэпизоде; • сформулировать жанр собственного фильма (проекта) и обосновать выбор жанра; • ориентироваться в мире профессий, связанных с искусством кино

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений и фиксации результатов</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей	Анкета-тест «Что я знаю об искусстве кино» (автор Савина О.А.)
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Тестирование «Киноалфавит» (автор Савина О.А.)
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения, выражая свое отношение к кинопроизведению; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, может выразить свое отношение к фильму, но испытывает затруднения при анализе и интерпретации кинопроизведения; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой, свободно выражает свое отношение к фильму, не испытывает особых затруднений при анализе и интерпретации экранного текста	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Беседа-опрос «Мои любимые кинофильмы»
			Промежуточный контроль по каждому разделу	Наблюдение на занятиях. Киновикторины
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Защита мини-проектов на выбранную тему. Игра «Кинофестиваль» (презентация проектов)

Формы текущего контроля: 1) обучающимся предлагается написать на основе полученной на занятиях информации короткие разборы просмотренных фильмов; 2) анализ выполненных практических работ, упражнений, дидактических игр; 3) ответы детей на вопросы педагога при обсуждении просмотренных фильмов, участие в дискуссиях; 4) киновикторины.

Формы подведения итогов реализации курса:

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов, церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Дебют», «Лучший комедийный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм» и др.

Учебно-тематический план учебного курса

№	Наименование раздела программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Основные этапы развития киноискусства	8	4	4
2.	Виды и жанры кинематографических произведений	10	2	8
3.	Букварь киноязыка	10	2	8
4.	Экран как собеседник	8	2	6
Всего:		36	10	26

Содержание учебного курса

Раздел 1. Основные этапы развития киноискусства

Тема 1.1. Вводное занятие.

Теория. О задачах курса. Кино как вид искусства. Кино и другие искусства (литература, живопись, театр, фотография). Киноведение как наука.

Практика. Игра - знакомство с обучающимися. Инструктаж по правилам поведения на занятиях и правилам безопасности. Беседа о любимых фильмах и телепередачах,

Входная диагностика: тест-анкета «Что я знаю об искусстве кино».

Тема 1.2. История кино: начало.

Теория. Знакомство с основными этапами развития кино и телевидения. Зарождение кинематографа. Своеобразие эстетики немого кинематографа. Русский кинематограф 1910-х годов. Киноателье А.О.Дранкова, А.А.Ханжонкова. Кинематограф 1920-х гг. - вершина развития немого кино. Окончательное формирование языка кино.

Переход к звуковому кинематографу. Частично озвученные фильмы конца 20-х гг. 1930 гг. - начало звукового периода в кино.

Практика. Работа с учебным фильмом «Жизнь замечательного кино». Просмотр и обсуждение немого фильма. Создание постпродуктов

Тема 1.3. История кино: по странам и континентам.

Теория. "Золотая эра" Голливуда. Итальянское кино неореализма 1945-1950 гг.. "Розовый" неореализм 1950-1955 гг.. Русское советское кино 1960-1980-х гг. Цветное кино.

Практика. Просмотр и обсуждение кинофильмов и фрагментов фильмов. Дискуссия «Нужно ли смотреть старые фильмы».

Тема 1.4. Современный кинематограф.

Теория. Современное зарубежное кино. Знаменитые киностудии. Направления и стили. Современное русское кино.

Практика. Просмотр и обсуждение фильмов. Экран отношений. Игровое упражнение «Римейк». Дидактическая игра «Киноафиша».

Промежуточная диагностика. Киновикторина «Шедевры мирового кинематографа».

Раздел 2. Виды и жанры кинематографических произведений

Тема 2.1. Виды кинематографа.

Теория. Большое кино. Нормативное кино. Авторское кино. Любительское кино. Полнометражное кино. Короткометражный фильм. Система рейтингов и возрастных ограничений для просмотров. Стили и жанры.

Практика. Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов разных видов. Игровое упражнение «Киностили и киножанры» (по группам).

Тема 2.2. Художественный и документальный кинематограф.

Теория. Художественный вымысел и правда жизни. Фантазия художника и отражение подлинных фактов. Роль автора и его позиция в создании художественного и документального произведения экрана.

Практика. Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов (или эпизодов фильмов) на одну и ту же тему (художественный фильм «Анна Павлова» и документальный фильм об этой балерине и др.). Экран отношений.

Тема 2.3. Документальный кинематограф.

Теория. Правда жизни и роль автора в передаче её на экране. Тема документального кино. Различие функций хроники и документального кино. Историческая ценность кинодокумента. Образное осмысление факта в документальном кино. Жанровое многообразие документального кино: документально-хроникальные, научно-популярные и учебные фильмы, очерк-портрет, событийный кинофильм, проблемный. Способы создания документального фильма: на основе событийной съёмки, иконографической съёмки, перемонтажа старой кинохроники. Возможности, преимущества и недостатки каждого из способов. Их органическая связь и взаимовлияние.

Художники, наиболее ярко выразившие себя в кинодокументалистике.

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма. Творческая работа «Сохраненные мгновения»: создание документального фото (или слайд) фильма из семейных фотографий.

Тема 2.4. Художественное игровое кино.

Теория. Художественный вымысел и правда жизни. Художественный кинематограф: обращение к миру чувств и поступков человека. Жанры художественных фильмов: драма, сказка, детектив, боевик, экшн, комедия, мелодрама, триллер, мистика, фантастика и др.

Практика. Просмотр и обсуждение кинофрагментов художественных фильмов разных жанров. Игра «Киноафиша».

Тема 2.5. Мультипликация.

Теория. Мультипликация и игровое кино. «Оптический театр» - прообраз мультипликации. Первые советские мультфильмы. Киностудия «Союзмультфильм» (1936). Киностудия «Дисней». Современный анимационный фильм.

Практика. Просмотр и сравнение фрагментов мультфильмов и игровых фильмов по одному произведению («Сказка о царе Салтане», «Питер Пэн»). Сообщения об истории мультипликации в России и за рубежом, об известных художниках-мультипликаторах, о мультипликационных фильмах, вошедших в историю кинематографии, о современных тенденциях развития мультипликации.

Тема 2.6. Кинореклама как искусство.

Теория. Понятие рекламы. Кинематограф как средство рекламы. Искусство в рекламе.

Практика. Просмотр и обсуждение рекламных роликов. Дискуссия «Может ли реклама быть искусством?». Игровое упражнение «Рекламный ролик».

Промежуточная диагностика. Киновикторина «Назови жанр фильма по его фрагменту».

Раздел 3. Букварь киноязыка

Тема 3.1. Специфика языка кино.

Теория. Выразительные средства кино как следствие особых возможностей, предоставляемых кинематографической техникой и оптикой съёмочной камеры. Технические особенности кинематографа.

Кадр. Крупный, средний и общий план. Принцип ракурсного видения. Ракурс как точка зрения камеры. Точка зрения.

Практика. Упражнение «Кадрирующая рамочка». Упражнения «Нарисуй три кадра. План», «Нарисуй три кадра. Ракурс», рисование крупного и общего плана одного и того же предмета

Тема 3.2. Принцип монтажного построения. «Эффект Кулешова».

Теория. Восприятие человеком информации при помощи зрительных образов. Эффект Кулешова. Принцип монтажного построения. Монтажный язык. Кадрик на пленке и продолжительность кинематографического кадра.

Практика. Моделирование «эффекта Кулешова». Рисование раскадровки по сказке, стихотворению.

Тема 3.3. Пространство и время кадра.

Теория. Пространство и время кадра. Пространство снимаемой реальности. Пространство реальности, изображенной в фильме. Пространство, воссоздаваемое зрителем при просмотре фильма. «Эффект черной точки» Антониони.

Время киноповествования. Время кинодействия. Субъективное время героев и автора фильма. Монтаж как средство организации художественного пространства и времени в фильме. Монтажная запись.

Практика. Моделирование «эффекта Антониони». Упражнение «Монтажная запись». Творческое задание «Создай фильм из четырех кадров». Просмотр и обсуждение фрагментов с удачным построением пространственных и временных связей.

Тема 3.4. Кинематографические средства создания образа героя.

Теория. Внешний облик героя. Поступки и характер героя. Модели внутреннего состояния героя. Речь героя как средство его характеристики. Герои фильма и герои книги – чем они отличаются. Различие принципов изображения в литературном произведении и кинематографической ленте. Несходства авторских индивидуальностей писателя и режиссера. Сюжетно-композиционные смещения.

Практика. Упражнение «Сравнение выразительных средств литературы и кино при создании образа героя». Просмотр и обсуждение разных экранизаций одного литературного произведения (Мультфильм «Питер Пэн» Уолта Диснея, русский игровой фильм и фильм «Капитан Крюк» по книге Джеймса Барри «Питер Пэн и Вэнди» или фильм «Мэри Поппинс» Уолта Диснея и фильм режиссера Л.Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» по книге Памелы Трэвэрс «Мэри Поппинс»). Киновикторина «Любимые герои книг на экране». Создание постпродуктов

Тема 3.5. Выразительные возможности аудиовизуального языка кино.

Теория. Главная тема кинопроизведения и ее образное воплощение. Авторская позиция и идея фильма. Цвет как драматургический инструмент. Звук в фильме. Создание при помощи звуков образа реального мира в кадре. Музыка в фильме: музыка в кадре и за кадром.

Практика. Просмотр и обсуждение фильмов разных авторов по одной или близкой тематике (например, экранизация разными режиссерами одного и того же произведения). Просмотр и анализ эпизодов фильмов с разным цветовым решением авторской идеи. Просмотр и анализ эпизодов фильма с различными звуковыми эффектами. Упражнение «Немая сказка». Подбор музыки к изображению, визуального ряда к музыкальному фрагменту. Просмотр и анализ эпизодов фильмов с оригинальным музыкальным оформлением. Составление списка знаменитых мелодий и песен, пришедших в нашу жизнь из кинофильмов. Рефераты об известных композиторах, пишущих музыку для кино. Написание отзыва о фильме или киноэпизоде. Анализ детских работ.

Промежуточная диагностика. Киновикторина «Язык кино».

Раздел 4. Экран как собеседник

Тема 4.1. Кино, телевидение, видео в жизни современного человека.

Теория. Что могут экранные искусства. Понятие экранной культуры как определенного развития личности зрителя.

Практика. Составление и сравнение списков «Фильм недели», «Фильм месяца», «Фильм года» и «Фильм на все времена». Создание постпродуктов

Тема 4.2. Кто и как создает фильм: от идеи до зрителя.

Теория. Профессии кино: режиссер, оператор, ассистент, продюсер, администратор, звукооператор, инженер видео- и звукозаписи, художник-декоратор, художник по костюмам, гример, костюмер, осветитель, реквизитор. Функции специалистов на съёмочной площадке. Пять этапов производственного цикла создания фильма: проектирование, предварительная подготовка, съемки, пост-производство, распространение.

Проектирование: от идеи до сценария. Подготовительный этап (пре-продакшн): формирование съёмочной группы, подбор актеров (кастинг), календарно-постановочный план и смета, определение места съёмок, подготовка гардероба. Основной этап (производство): подготовка съёмочной площадки, съёмка в павильоне и на природе, дневные и ночные съёмки, спецэффекты, каскадерские трюки. Пост-производство (пост-продакшн): монтаж, оцифровка, звуковые, электронные эффекты, музыка. Распространение: рекламная кампания, кинопрокат, маркетинг, фестивали.

Практика. Работа с учебным фильмом «Профессии кино». Разработка конкретных мини-проектов фильмов, наиболее доступных и интересных для студийного производства: фильм-путешествие; фильм-портрет близкого человека; фильм-расследование; игровой короткометражный фильм по оригинальному сценарию; игровой короткометражный фильм по любимому литературному произведению

Тема 4.3. Кино – иллюзия реальности.

Теория. Соотношение киножизни, жизни на экране, и бытовой реальности. Кинематрограф как процесс художественного построения жизни. Объективность цепочки «вещи (люди, пейзажи) оптика — фотография». Кто играет в зале кинотеатра. Кино – «воображаемое пространство». Когда изображение становится искусством.

Практика. Продолжение практической художественно-творческой работы по созданию мини-проекта собственного фильма. Анализ замысла с точки зрения соотношения жизни на экране и бытовой реальности. Определение целевой аудитории будущего фильма.

Тема 4.4. Особенности восприятия киноповествования в кинопроизведениях различных жанров.

Теория. Восприятие фильма – процесс становления экранного образа. Разнообразие идейно-тематических и жанровых особенностей киноповествования. Законы восприятия событийной канвы (внешний план повествования). Умение зрителя увидеть за внешним внутреннее повествование, раскрывающее позицию автора, его оценки, его взгляды на действительность.

Практика. Продолжение практической художественно-творческой работы по созданию мини-проекта собственного фильма. Анализ жанровой принадлежности и образной структуры замысла фильма.

Тема 4.5. Кинофестивали и кинопремии.

Теория. Условия, влияющие на популярность и прокат фильма. Роль и значение кинофестивалей и кинопремий. Премия Американской академии киноискусства «Оскар». Каннский кинофестиваль. Венецианский кинофестиваль. Берлинский фестиваль «авторского кино». Московский кинофестиваль. Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку». Американская премия «Золотой глобус». Лондонский кинофестиваль. Премия Британской академии кино- и телеискусства BAFTA. Американская кинопремия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов «Сатурн» (Saturn Award).

Практика. Работа с учебным фильмом «Кинофестивали и кинопремии». Ролевая игра «Кинофестиваль» (презентация мини-проектов).

Тема 4.6. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов курса. Работа с кинодневником: просмотр и рефлексия записей (какой фильм самый интересный и ты его хочешь пересмотреть, какой фильм порекомендуешь посмотреть сверстникам, какой фильм не понял и др.).

Итоговая диагностика: тест «Кино-алфавит».

Учебно-методическое обеспечение курса Специфические методы, формы, приемы

Задачи формирования экранной грамотности, активной зрительской позиции в рамках курса «В мире кино» решаются комплексно в системе художественно-творческой деятельности в области экранных искусств, развивающей перцептивные способности обучающихся. Алгоритм развития киновосприятия строится на основе закона монтажного мышления:

- выявление в экранной реальности единиц киноповествования;
- осмысление их эмоциональных, ассоциативных, образных связей;
- синтез увиденного в образном обобщении;
- определение своего отношения к результату восприятия.

Занятие, включающее в себя просмотр и обсуждение фильма, строится по такой схеме:

- предварительное обсуждение главной темы, выполнение установочных заданий, фокусировка на конкретных вопросах;
- знакомство с жанром, автором фильма, предысторией (это могут быть сообщения педагога или сообщения, рефераты детей, выполнивших опережающее задание);
- просмотр фильма с остановками для обсуждения дальнейшего хода фильма, фиксации деталей;
- обсуждение, дискуссия по итогам фильма;
- рефлексия в различных формах (викторина, написание рецензии, отзыва, создание портретов фильма, проигрывание сцен, сопоставление с живописными полотнами, музыкальными произведениями, фиксация своих впечатлений в зрительских дневниках).

Перспективны и интересны следующие формы рефлексии:

- *Рецензии.* Участники заполняют бланки-рецензии к фильму. На начальных этапах в бланках уже напечатаны вопросы.
- *Экран отношений.* Каждый участник располагает комплектом наклеек с эпитетами, которыми он может оценить фильм. Количество наклеек с каждым разом увеличивается.
- *Создание постпродуктов:* иллюстрации, рассказы, статьи, коллажи, реклама.

Фильмы для просмотра выбираются с учетом возраста детей. Выбор фрагментов фильма для работы делает педагог, исходя из целей показа и имеющихся в его распоряжении фильмов. Демонстрируются фильмы на экране или мониторе телевизора. Просмотр и обсуждение полнометражных фильмов может проходить не на одном, а на двух занятиях.

Формирование навыков восприятия киноискусства предполагает не только просмотры и обсуждение фильмов, но и выполнение разнообразных упражнений и творческих заданий, помогающих освоить язык экрана. Среди них возможен эксперимент, демонстрирующий различные нарушения повествовательного механизма:

- 1) во время демонстрации фильма вставляется между его частями фрагмент из другого кинопроизведения (зрители, конечно, немедленно замечают ошибку, поскольку на экране происходит нарушение сюжетной логики и действовавшие до сих пор персонажи безо всякого объяснения сменяются другими);
- 2) вставляется часть из другого фильма, где те же актеры участвуют в разыгрывании другого сюжета (сохранится зрительно-вещественный элемент киноязыка и разрушится та часть повествовательной структуры, которая перенесена в кино из опыта словесного повествования);

3) вставляется часть из другого фильма, где те же роли разыгрывают другие актеры (словесно-сюжетная часть сохранится, и пересказать такой фильм не составит трудностей, однако смотреть его будет трудно).

Список литературы для педагога

1. Айзерман, Л.С. На уроке литературы и в зале кинотеатра./ Л.С. Айзерман. – М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 168 с. – (Серия «Кино и школа»).
2. Вайсфельд, И.В. Кино как вид искусства./ И.В.Вайсфельд. - М. : Знание, 1983. – 86 с.
3. Жабский М.И. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. / М.И. Жабский, К.А. Тарасов, Ю.У. Фохт-Бабушкин. – М. : Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. – 376 с.
4. Коблик, Е.Г. Повышение социальной компетентности детей и подростков. Фильмотека. / Е.Г. Коблик. - М. : Генезис, 2007. – 136 с.
5. Кокарев И.А. Российский кинематограф: между прошлым и будущим. / Игорь Кокарев. - М. : Русская панорама, 2001. – 128 с.
6. Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930). / С.В. Комаров. - М. : ВГИК, 1994. - 304 с.
7. Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей: Книга для учителя / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. - М. : Просвещение, 1990. – 175 с.
8. Ромм, М.И. Беседы о кино. / М.И. Ромм. - М. : Искусство, 1964.- 368 с.
9. Туровская, М.И. Семь с половиной или, Фильмы Андрея Тарковского. / М.И. Туровская. - М. : Искусство, 1991. – 255 с.
10. Для тех, кто хочет знать больше: Теория и Практика. [Электронный ресурс] / Студия «Видеотон» – Режим доступа : http://www.videoton.ru/Articles/what_about_frame.

Список литературы для учащихся

1. Бондаренко, Е.А. Диалог с экраном: пособие для среднего школьного возраста по предмету "Основы экранной культуры". / Е.А. Бондаренко. - М. : SvR-Аргус, 1994. – 95 с.
2. Усов, Ю.Н. В мире экранных искусств: Книга для старшеклассников. / Ю.Н. Усов. - М. : SvR-Аргус, 1995. – 224 с.

Необходимые дидактические материалы для учащихся

1. Раздаточные материалы для упражнений и игр;
2. Памятки «Как написать отзыв о фильме или киноэпизоде», Алгоритм восприятия и эстетической оценки экранного повествования», «Система рейтингов и возрастных ограничений для просмотров», «Как смотреть фильм»;
3. Учебные фильмы «Жизнь замечательного кино», «Профессии кино», «Кинофестивали и кинопремии» (автор Савина О.А.).

Необходимые методические материалы для педагога

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров.
2. Сценарии ролевых игр:
 - 2.1. Съёмочная площадка.
 - 2.2. Кинофестиваль.
3. Описание упражнений, дидактических игр, творческих заданий:
 - 3.1. Кадрирующая рамочка.
 - 3.2. Нарисуй три кадра. План.
 - 3.3. Нарисуй три кадра. Ракурс.
 - 3.4. Киноафиша.
 - 3.5. Рисование раскадровки по сказке, стихотворению.
 - 3.6. Сохраненные мгновения.
 - 3.7. Сравнение выразительных средств литературы и кино при создании образа героя.
 - 3.8. Моделирование «эффекта Кулешова» и «эффекта Антониони».
4. Контрольно-диагностические материалы:
 - 4.1. Входной тест-анкета «Что я знаю об искусстве кино».
 - 4.2. Итоговый тест «Киноалфавит».
 - 4.3. Подборка фрагментов кинофильмов и вопросы тематических киновикторин.
 - 4.4. Критерии оценки кинопроекта для итоговой диагностики умений.

2.7. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «КИНОКЛУБ»

Автор О.А. Зулаева

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный курс «Киноклуб» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало». В двух своих вариантах он входит в инвариантный и вариативный блоки основной ступени «Зазеркалье» и ступени мастерства «Отражение».

Киноклубное движение, активно развивавшееся в России в 60-80-е годы прошлого века, имело свои традиции и богатый содержательный опыт идейно-нравственного и художественно-эстетического воспитания учащихся. Киноклуб в общеобразовательной школе того времени был частью системы воспитательной работы со школьниками. Деятельность киноклубов заключалась в регулярных просмотрах кинофильмов и их обсуждениях, в сборе материала о творчестве актеров, режиссёров и сценаристов, в изучении теории и истории киноискусства. В конце 1980-х - первой половине 1990-х годов с общим кризисом школьного образования эти традиции были утрачены.

В настоящее время киноклуб становится все более актуальной формой организации кинообразования и досуговой деятельности детей, так как позволяет эффективно развивать коммуникативные, эстетические, познавательные, социальные компетентности личности, формировать ее опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. К тому же киноклуб может помочь подготовить подростка к будущей жизни таким образом, чтобы выбор места работы или смена профессии происходили наиболее успешно и максимально безболезненно (к примеру, все большее распространение получает такой метод подбора персонала, как синемалогия, суть которого заключается в просмотре и последующем анализе художественного фильма).

В рамках программы «Зеркало» киноклуб организуется для того, чтобы каждый, кому в той или иной степени интересно кино: процесс его создания или конечный результат, теория или практика, мнение автора или реакция публики, опыт творческого или духовного поиска - мог найти для себя то, что ему действительно важно и необходимо.

Киноклуб - это место, где можно насладиться искусством кино в полной мере, где дети получают возможность самовыражаться. Киноклуб - это отличный повод собраться в обществе друзей и единомышленников, чтобы вместе заниматься тем делом, которое действительно нравится.

Специфика киноклуба - его полифункциональность. Он выполняет несколько взаимосвязанных функций, среди которых основными являются следующие: 1) кинообразование (роль своеобразного факультатива, киноуниверситета); 2) пропаганда киноискусства (роль общественного бюро пропаганды киноискусства); 3) рецензирование фильмов (роль критика); 4) анкетирование публики (роль социолога); 5) общение (место встреч и проведения досуга); 6. организатора новых артпроектов (работа органов самоуправления).

Организация деятельности детей в форме киноклуба предполагает активную роль аудитории, поскольку он создан, чтобы удовлетворить назревшую потребность современного молодого поколения в творческом самовыражении в области киноискусства. Обязательным компонентом учебно-воспитательного процесса по курсу «Киноклуб» является детское самоуправление: актив клуба, рабочие группы, временные творческие группы.

Киноклуб призван развивать у учащихся эстетические взгляды, чувства, идеалы, и поэтому не может превращаться в академический курс по истории и теории киноискусства.

Киноклуб должен обеспечить творческой части обучающихся в студии возможность:

- смотреть кино: классику мирового кинематографа; новое авторское кино;
- изучать кино: посещать курс лекций, практических занятий и мастер-классов, посвящённых истории и теории развития киноязыка и практике кинопроцесса;

- обсуждать кино: посещать дискуссионно-познавательный блок занятий (дискуссии, открытые микрофоны, «круглые» столы), где каждый сможет высказать своё мнение о просмотренных фильмах, узнать их историю, понять авторский киноязык и выслушать точку зрения других участников киноклуба;
- показывать кино: киноклуб предоставляет возможность обучающимся студии организовать премьеру собственного кинофильма и принять участие в «Кинофестивале Зазеркалья».

Цель курса – расширение зрительского опыта, формирование художественного вкуса и интересов в области кино.

Задачи курса:

- 1) помочь учащимся ориентироваться в потоке экранной информации, расширить представления о языке экранных искусств;
- 2) формировать навыки восприятия и анализа фильма, умения воспринимать фильм в позиции драматурга, режиссера и актера;
- 3) развивать коммуникативные навыки: эмоциональную отзывчивость, умение выражать свои мысли, участвовать в обсуждении и дискуссии;
- 4) проводить презентации работ воспитанников студии детского кино и телевидения «Зеркало»;
- 5) организовывать и проводить ежегодный Кинофестиваль Зазеркалья.

Программа курса «Киноклуб» реализуется в двух вариантах А и Б, рассчитанных на две целевые аудитории:

1) инвариантный курс А обязателен для всех учащихся студии на втором году обучения основной ступени «Зазеркалье». По уровню освоения содержания курс является базовым и предполагает расширение базового компонента содержания образования до уровня освоения деятельности. Курс рассчитан на реализацию в течение одного года обучения.

2) вариативный курс Б выбирают учащиеся, проявившие интерес к истории и теории киноискусства, к клубной форме общения. По уровню освоения содержания образования курс является углубленным и предполагает развитие компетентности учащихся в области истории, теории киноискусства. Программа данного курса является базовой для организации клубной работы в рамках студии «Зеркало» и может реализовываться на третьем году обучения основной ступени «Зазеркалье» или ступени мастерства «Отражение».

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По итогам изучения курса варианта А <i>учащийся должен иметь представление:</i> • о кино как нарративном искусстве, • об этапах и процедурах социологического исследования; <i>учащийся должен знать:</i> • специфику кино как вида искусства, • основные этапы истории развития кинематографа, • образный строй просмотренных и разобранных на занятиях фильмов; <i>учащийся должен понимать</i> • необходимость изучения истории и теории кино. По итогам изучения курса варианта Б <i>учащийся должен иметь представление:</i> • о тенденциях развития современного киноискусства; • об элементах и уровнях киноязыка. <i>учащийся должен знать:</i> • особенности языка кино, отличие языка кино от языка других видов искусства; • способы создания образа человека и образа события в кинокартине; • творчество режиссеров, актеров, операторов и других мастеров кино,

	повлиявших на его развитие, • структуру и необходимые элементы сценарного плана мероприятия; • методики проведения социологического исследования
1.2. Овладение предметными умениями	По итогам изучения курса варианта А учащийся должен уметь: • адекватно понимать экранный текст; • рассказать о творчестве любимых режиссеров и актеров; • сформулировать тему и основную идею фильма; • выразить свое отношение фильму в форме дискуссии, свободного микрофона, дебатов; • высказать оценочные суждения о работах своих одноклассников и собственных работах; • написать отзыв о фильме; • провести социологический опрос на премьере фильма. По итогам изучения курса варианта Б учащийся должен уметь: • рассказать о творчестве некоторых режиссеров, актеров, операторов, внесших определенный вклад в развитие киноискусства (2-3 на выбор); • ориентироваться во всех элементах фильма, осознанно оперировать образами восприятия и художественными представлениями; • высказывать суждение об эстетической ценности кинопроизведения; • составлять рецензию на фильм, • провести простейшее социологическое исследование; • спроектировать рекламную кампанию по продвижению фильма, созданного в студии, • составить сценарный план киноакции, презентации кинопроизведения; • выступать в роли ведущего мероприятия

Способы проверки результатов обучения

Оцениваемые параметры	Критерии	Степень выраженности оцениваемого параметра	Периодичность измерений и фиксации результатов	Диагностические процедуры, методики
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины;	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Тест-анкета «Что я знаю об искусстве кино»
		2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки;	Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Игра «Секреты кино» (вариант А и Б),
		3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой, термины употребляются осознанно и правильно		
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения, выражая свое отношение к	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью	Беседа «Мои любимые кинофильмы»

	результатам)	кинопроизведению; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, может выразить свое отношение к фильму, но испытывает затруднения при анализе и интерпретации кинопроизведения; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой за конкретный период, свободно выражает свое отношение к фильму, не испытывает особых затруднений при анализе и интерпретации экранного текста	выявления стартового образовательного уровня развития детей)	
			Промежуточный контроль	Наблюдение на занятиях. Письменная работа-отзыв о фильме (А), рецензия на фильм (Б)
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Игра «Секреты кино» (вариант А и Б). Анализ участия в организации и проведении артпроектов и кинопрезентаций

Формы подведения итогов реализации курса

Коллективное обсуждение итогов работы киноклуба за учебный год, письменный опрос-рефлексия «Анализ значимых событий».

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль Зазеркалья» (просмотр и анализ фильмов и церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Определяются лучшие работы в номинациях «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая афиша», «Лучшая презентация фильма».

Учебно-тематический план учебного курса

№	Наименование темы, раздела программы	Количество часов		
		Всего	теория	практика
	Вариант А (инвариантный)			
1.	Вводное занятие	2	1	1
2.	Познавательно-дискуссионный блок «Кино – иллюзия реальности»	28	1	17
3.	Подготовка и проведение артпроектов	10		10
4.	Презентация работ воспитанников студии детского кино и телевидения в кинотеатре «Зазеркалье»	6		6
5.	Итоговое занятие	2		2
	Всего часов:	38	2	36
	Вариант Б (вариативный)			
1.	Вводное занятие	2	1	1
2.	Познавательно-дискуссионный блок «Галерея образов» (основная ступень) / «Отечественное кино в лицах» (ступень мастерства)	18	3	15
3.	Подготовка и проведение артпроектов	10		10
4.	Презентация работ воспитанников студии детского кино и телевидения в кинотеатре «Зазеркалье»	6		6
5.	Итоговое занятие	2		2
	Всего часов:	38	4	36

Содержание учебного модульного курса

Вариант А (обязательный)	Вариант Б (вариативный)
Тема 1. Вводное занятие. Теория. О задачах курса. Почему мы говорим: экранный текст. Признаки текста в киноповествовании. Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности. Организация самоуправления клуба: выборы актива и рабочих групп. Обсуждение кинорепертуара на первое полугодие. Входная диагностика: беседа о любимых фильмах и телепередачах, тест-анкета «Что я знаю об искусстве кино».	
Тема 2. Познавательный-дискуссионный блок	
«Кино – иллюзия реальности»	Основная ступень: «Галерея образов». Ступень мастерства: «Отечественное кино в лицах»
Теория. Одно из основных свойств кино - иллюзия реальности, стремление постоянно возобновлять в зрителе чувство подлинности происходящего на полотне, внушение, что не знаки вещей, а сами вещи предстоят перед ним. Двуплановость восприятия художественного произведения: «Над вымыслом слезами обольюсь» (А.С.Пушкин). Когда киноизображение становится искусством. Киноповествование. Кино как нарративное («рассказывающее») искусство. Элементы и уровни киноязыка.	Теория. Творчество режиссеров, актеров, операторов и других деятелей киноискусства, повлиявших на развитие кино. Образ человека и образ события в кинокартине. Человек в структуре кинокадра. Природа актерской игры в кинематографе. Мифологизация киноактеров в сознании зрителей. Проблема художественного восприятия кинопроизведений. Её сложность и многоуровневость. Своеобразие восприятия экранного произведения разными группами населения. Роль возраста, жизненного и общеэстетического опыта, вкусов, привычек, системы ценностей личности в процессе восприятия. Авторская идея в экранном произведении, взаимопонимание автора и зрителя. Художественное совершенство, полнота воплощения идеи, мастерство автора кинопроизведения как исходные условия его глубокого эмоционального воздействия на зрителя.
Практика. Просмотр кинофильмов (4 фильма за учебный год). Работа с каждым фильмом строится по следующей схеме: 1) просмотр фильма, 2) беседа, рассказ об истории фильма, средствах киноязыка и т.д., 3) творческие задания, формирующие навыки восприятия киноискусства, киновикторина, практическая работа, уточняющая адекватность прочтения кинотекста, с повторным просмотром некоторых фрагментов; 4) обсуждение фильма в форме дискуссии, свободного микрофона, круглого стола, дебатов, анкетирования, соцопросов и т.п.; 5) Рефлексия в различных формах	Практика. Просмотр кинофильмов (9 фильмов за учебный год). Работа с каждым фильмом строится по следующей схеме: 1) просмотр фильма, 2) беседа, рассказ об режиссере, операторе, актерах фильма и т.д., 3) творческие задания, формирующие навыки восприятия киноискусства, киновикторина, практическая работа, уточняющая адекватность прочтения кинотекста, с повторным просмотром некоторых фрагментов; 4) обсуждение фильма в форме дискуссии, свободного микрофона, круглого стола, дебатов, анкетирования, соцопросов и т.п.; 5) Рефлексия в различных формах

(викторина, написание отзыва, проигрывание сцен, создание постпродуктов и др.) Промежуточная диагностика: оценка письменных работ – отзывов о фильме	(написание рецензии, создание портретов фильма, создание постпродуктов и др.). Промежуточная диагностика: оценка письменных работ – рецензий на фильм
Тема 3. Подготовка и проведение артпроектов	
Практика Подготовка и проведение: 1) День кино (27 августа); 2) Киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» (30 сентября); 3) Рождественский праздник (конец декабря); 4) Кинофестиваль Зазеркалья (конец мая). Промежуточная диагностика: анализ участия обучающегося в подготовке и проведении артпроектов.	Практика. Организация и проведение: 1) День открытых дверей (показ лучших киноработ для всех желающих учиться в студии) – 1 сентября; 2) Посвящение в студии «Приглашение в Зазеркалье» - конец сентября; 3) Участие в городской акции «Протяни руку помощи» в день памяти Николая Чудотворца – 19 декабря; 4) Молодёжный кинолекторий «Кино – молодёжь – Встреча» - 15 февраля; 5) Кинофестиваль Зазеркалья – конец мая. Промежуточная диагностика: анализ участия обучающегося в подготовке и проведении артпроектов.
Тема 4. Презентация работ воспитанников студии детского кино и телевидения в кинотеатре «Зазеркалье»	
Практика. Организация и проведение презентаций работ воспитанников студии с приглашением родителей, администрации учреждения, друзей и т.д. (4 раза за учебный год в октябре, декабре, феврале, апреле). Презентация кинофильмов проходит по следующей схеме: 6) подготовка презентации (сценарий, ведущие, сюрпризы); 7) просмотр фильма, 8) выступление авторов фильма, 9) обсуждение фильма в форме дискуссии, свободного микрофона, дебатов, анкетирования, соцопросов и т.п.; 10) свободное общение за чашкой чая, киноразвлечения. Промежуточная диагностика: анализ участия обучающегося в подготовке и проведении кинопрезентаций.	Теория. Методики изучения общественного мнения. Подготовка анкет и опросных листов. Практика Организация и проведение презентаций работ воспитанников студии с приглашением родителей, администрации учреждения, друзей и т.д. (4 раза за учебный год в октябре, декабре, феврале, апреле). Презентация кинофильмов проходит по следующей схеме: 11) подготовка презентации (сценарий, ведущие, сюрпризы, подготовка анкет и опросных листов); 12) просмотр фильма, 13) выступление авторов фильма, 14) обсуждение фильма в форме дискуссии, свободного микрофона, дебатов, анкетирования, соцопросов и т.п.; 15) свободное общение за чашкой чая, киноразвлечения Промежуточная диагностика: анализ участия обучающегося в подготовке и проведении кинопрезентаций
Тема 5. Итоговые занятия	
Практика. Подведение итогов работы киноклуба. Отчеты актива и рабочих групп. Итоговая диагностика: игра «Секреты кино» (вариант А), письменный опрос-рефлексия «Анализ значимых событий».	Практика. Подведение итогов работы киноклуба. Отчеты актива и рабочих групп. Итоговая диагностика: игра «Секреты кино» (вариант Б), письменный опрос-рефлексия «Анализ значимых событий»

Учебно-методическое обеспечение курса Специфические методы, формы, приемы

Основными методами организации занятий по курсу «Киноклуб» являются:

- 1) метод совместного просмотра и обсуждения фильма (занятия познавательно-дискуссионного блока);
- 2) проектный метод (подготовка и проведение артпроектов);
- 3) метод творческого самовыражения, который реализуется в форме организации творческого общения с искусством (киноискусство, живопись, музыка, театр и др), литературой, наукой;
- 4) метод организации детского самоуправления (работа органов самоуправления клуба, организация презентации работ воспитанников студии детского кино и телевидения в кинотеатре «Зазеркалье»).

Репертуар на каждое полугодие принимается на одном из первых заседаний клуба. Основу репертуара составляют фильмы – шедевры мирового киноискусства. В него, помимо предложенных детьми, могут быть включены фильмы - призеры престижных кинопремий текущего года. Педагогом выбираются неоднозначные в интерпретации киноленты, способные вызвать интерес подростков, затрагивающие их мировоззрение и самосознание, подталкивающие их к осмыслению и обсуждению увиденного со сверстниками. Возможен показ и обсуждение на занятиях киноклуба развлекательного (приключенческого, остросюжетного и др.) кино, а также фильмов, вызвавших общественный резонанс или резонанс в молодежной среде. В жанровом отношении в программе должны присутствовать, по возможности, все основные стилевые направления и жанры современного кино.

Знакомство с шедеврами мирового киноискусства во всем многообразии его форм, жанров, стилей предполагает полноценный кинопоказ, для организации которого необходимо создать определенные условия, в идеале – максимально приближенные к стандартам классической демонстрации фильма в кинотеатре. Просмотр полнометражных фильмов может проходить не на одном, а на двух занятиях киноклуба.

Занятие киноклуба, включающее в себя просмотр и обсуждение фильма, строится обычно по такой схеме:

- предварительное обсуждение главной темы, выполнение установочных заданий, фокусировка на конкретных вопросах;
- знакомство с жанром, автором фильма, предысторией (это могут быть сообщения педагога или сообщения, рефераты детей, выполнивших опережающее задание);
- просмотр фильма с остановками для обсуждения дальнейшего хода фильма, фиксации деталей;
- обсуждение, дискуссия по итогам фильма;
- рефлексия в различных формах (викторина, написание рецензии, отзыва, создание портретов фильма, проигрывание сцен, сопоставление с живописными полотнами, музыкальными произведениями, фиксация своих впечатлений в зрительских дневниках).

Перспективны и интересны следующие формы рефлексии:

- *Рецензии.* Участники заполняют бланки-рецензии к фильму. На начальных этапах в бланках уже напечатаны вопросы.
- *Экран отношений.* Каждый участник располагает комплектом наклеек с эпитетами, которыми он может оценить фильм. Количество наклеек с каждым разом увеличивается.
- *Создание постпродуктов:* иллюстрации, рассказы, статьи, коллажи, реклама.

При этом важным фактором является опыт участия ребенка в подобной деятельности. Постепенно, по мере приобретения опыта, формы работы с материалом усложняются.

Список литературы для педагога

1. Айзерман, Л.С. На уроке литературы и в зале кинотеатра./ Л.С. Айзерман. - М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 168 с. – (Серия «Кино и школа»).
2. Баранов, О.А. Школьный киноклуб. / О.А. Баранов //Воспитание школьников. – 1971. - № 1. – С. 78-80.

3. Баранов, О.А. Экран становится другом. / О.А. Баранов. - М. : Просвещение, 1979. – 96 с.
4. Вайсфельд, И.В. Кино как вид искусства. / И.В. Вайсфельд. - М. : Знание, 1983. – 86 с.
5. Вайсфельд, И.В. Эволюция экрана, эволюция восприятия. / И.В. Вайсфельд // Специалист. - 1993. - № 5. - С. 3-6.
6. Гращенкова, И.Н. Кино как средство эстетического воспитания. / И.Н. Гращенкова. – М. : Высшая школа, 1986. – 224 с.
7. Ильичев, С.И. Кинолюбительство: истоки и перспективы. / С.И. Ильичев, Б.Н. Нащекин. - М. : Искусство, 1986. - 110 с.
8. Карпушкин, М.А. Действенный анализ пьесы и замысел спектакля: учебное пособие для студентов специализации «Любительский театр» / М.А. Карпушкин; рец.: В.А. Гальченко, Т.В. Журчева; науч. ред. О.Л. Бугрова; М-во культуры РФ; ФГОУ ВПО «СГАКИ». – Самара : Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2009. – 130 с.
9. Коблик, Е.Г. Повышение социальной компетентности детей и подростков. Фильмотека. / Е.Г. Коблик. - М. : Генезис, 2007. – 136 с.
10. Лебедев, Н.А. Кино и зритель. / Н.А. Лебедев. - М. : Изд-во БПСК, 1969. - 55 с.
11. Левшина, И.С. Как воспринимается произведение искусства. / И.С. Левшина. - М. : Знание, 1983. - 96 с.
12. Левшина, И.С. Любите ли вы кино? / И.С. Левшина. - М. : Искусство, 1978. - 254 с.
13. Пензин, С.Н. Анализ фильма: Учебно-методическое пособие для студентов, изучающих курс «Кино и современность». / С.Н. Пензин. – Воронеж: Издательство ВГУ, 2005. – 31 с.
14. Пензин, С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. / С.Н. Пензин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та., 1987. – 176 с.
15. Поличко, Г.А. Экспериментальная программа школьного факультатива «Литература и кино» : Для 8-10 классов средней общеобразовательной школы. / Г.А. Поличко. - М. : Министерство просвещения СССР, 1978. - 88 с.
16. Садуль, Ж. Всеобщая история кино. В 6 томах. / Жорж Садуль.- М. : Искусство, 1958–1963.
17. Теплиц, Е. История киноискусства. В 4 томах. /Ежи Теплиц. Пер.с польск. - М. : Прогресс, 1971–1974.
18. Усов, Ю.Н. В мире экранных искусств: Книга для старшеклассников. / Ю.Н. Усов. - М. : SvR-Аргус, 1995. – 224 с.
19. Усов, Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников: Автореф. дис. д-ра пед. наук. - М. : 1989. – 32 с.
20. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. / С.И. Фрейлих. Изд. 7-ое. - Киров, М. : Академический проспект; Константа, 2013. - 512 с.

Список литературы для учащихся

1. Бондаренко, Е.А. Диалог с экраном: пособие для среднего школьного возраста по предмету "Основы экр. культуры". / Е.А. Бондаренко. - М. : SvR-Аргус, 1994. – 95 с.

Необходимые дидактические материалы для обучающихся

1. Раздаточные материалы для упражнений и игр;
2. Памятка «Как написать отзыв о фильме или киноэпизоде»;
3. Памятка «Как смотреть фильм».
4. Памятка «Алгоритм восприятия и эстетической оценки экранного повествования»;

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка кинофильмов разных видов, жанров в соответствии с примерным репертуаром.
2. Описание упражнений, дидактических игр, творческих заданий:
3. Контрольно-диагностические материалы:
 - 3.1. тест-анкета для входной диагностики «Что я знаю об искусстве кино»,
 - 3.2. итоговая диагностическая игра «Секреты кино» (варианты А и Б),
 - 3.3. рефлексивный опрос-лист для итоговой диагностики «Анализ значимых событий».

2.8. УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КУРС «НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КИНОИСКУССТВА»

Автор Д.А. Савина

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный модульный курс «Научное исследование в области киноискусства» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и входит в вариативный блок. Он может быть реализован на основной ступени «Зазеркалье» или ступени мастерства «Отражение».

Одним из путей ознакомления с миром киноискусства является систематическая научно-исследовательская работа по актуальным вопросам экранного творчества. Курс «Научное исследование в области киноискусства» призван приобщить обучающихся студии детского кино и телевидения «Зеркало» к научно-исследовательской работе в области киноискусства.

Научный подход к процессу исследования в педагогической практике требует реализации ряда принципов, в частности:

- принципа естественности (проблема должна быть не надуманной, а реальной, интерес должен быть не искусственным, а настоящим);
- принципа осознанности (как проблемы, цели и задач, так и хода исследования и его результатов);
- принципа самостоятельности (учащийся может вести исследование только через проживание его, то есть через собственный опыт).

Цель курса - развитие познавательных стратегий самообучения и личностного опыта исследовательской деятельности через формирование устойчивого интереса к киноискусству, к исследованию проблем этой человеческой деятельности.

Задачи курса:

1. Показать учащимся научное исследование как единую систему во взаимосвязи ее элементов: формировать представление о различных видах письменных научных работ, обучить основам оформления работ, содействовать освоению методов и способов исследовательской работы;
2. Формировать умения восприятия кинопроизведения в контексте концепций драматурга, режиссера, актера.
3. Формировать умения анализа и интерпретации фильма, постижения и оценки духовной и эстетической ценности произведения;
4. Стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся в области киноведческих дисциплин, потребность и готовность к творческой реализации;
5. Развивать культуру делового и межличностного общения, формировать опыт сотрудничества с различными организациями и людьми при написании работы;
6. Формировать культуру работы с архивными, библиотечными материалами и Интернет-ресурсами.

Вариативный курс «Научное исследование в области киноискусства» могут выбрать учащиеся второго или третьего года обучения на основной ступени «Зазеркалье» или ступени мастерства «Отражение». По уровню освоения программы курс является учебно-исследовательским и направлен на работу со способными и одаренными детьми, проявляющими высокий уровень самостоятельности и творчества.

Структурно курс строится по концентрическому принципу: последующий год обучения предполагает изучение основных разделов курса на более высоком уровне обобщения и осмысления научных понятий и проблем. При работе по программе предполагается, что ученик самостоятельно или с помощью научного руководителя выберет тему исследования, изучит соответствующую литературу, уточнит и окончательно сформулирует постановку задачи, проведет теоретические и практические исследования в области истории или

современного состояния киноискусства, а затем напишет работу. Особенно ценно, если ученик предложит собственную тему для исследования и ее оригинальное решение.

Учащиеся по данному курсу могут входить в научное общество учащихся (НОУ) МБОУ ДО ГЦИР, выполнять дополнительные организационные виды работ члена совета НОУ, члена информационной группы, члена пресс-центра, а также представлять МБОУДО ГЦИР на различного рода олимпиадах, конкурсах, конференциях.

Одним из компонентов учебно-воспитательного процесса по данному курсу является консультация. Организация консультативного процесса позволяет осуществить поддержку действий обучаемого в ситуации решения возникающих проблем и стимулировать его внутренние ресурсы для продвижения в решении поставленной задачи. На консультации педагог выступает в роли наставника (специалист, обладающий экспертными знаниями в определенной области и обучающий других посредством передачи опыта, организующий и курирующий самостоятельное решение задач обучаемым). Он не дает ученику готовых решений и ответов на вопросы, не указывает, что надо сделать для решения проблемы, а помогает найти наилучшее решение самостоятельно.

Ожидаемые результаты образовательной деятельности

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
I. Освоение учащимися содержания обучения 1.1. Овладение предметными знаниями	По окончании курса учащийся должен иметь представление: • о тенденциях развития киноискусства; • о жанрах и видах научных текстов; • о порядке проведения социологического исследования. учащийся должен знать: • значение терминов: актуальность, проблема, метод, новизна, гипотеза, эксперимент, теория, научный факт, дефиниция, аксиома, парадокс, предмет исследования, объект исследования и т.д.; • основные этапы научного исследования; • принципы, методы и приемы изучения экранных текстов; • требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
1.2. Овладение предметными умениями	По окончании курса учащийся должен уметь: • составлять план индивидуальной проектной работы на учебный год; • формулировать задачи исследования; • осуществлять поиск литературы по исследуемой теме; • пользоваться справочной, учебной, научной литературой с целью получения научной информации; • проводить простейшее социологическое исследование; • проводить эстетический, этический, аксиологический анализ экранного текста; • делать смысловой, жанровый анализ кинофильма, выделять стилистические особенности кинопроизведения; • отличать аннотацию, тезисы, рецензию, научную статью; • оформлять рукопись научной работы; • создавать собственный текст с учетом речевой ситуации, соблюдая нормы литературного научного языка; • использовать программу Microsoft Word для печатания текста работы; • владеть навыками публичной защиты исследовательской работы, ведения научной дискуссии; • сотрудничать и конструктивно общаться с различными организациями и людьми при написании работы

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений и фиксации результатов</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины; 2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Собеседование о мотивах обращения к исследовательской деятельности в области киноискусства
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Выступление обучающегося на научно-практической конференции
Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений, испытывает серьезные затруднения, выражая свое отношение к кинопроизведению; 2 уровень (средний) – объем усвоенных умений составляет более, чем ½, может выразить свое отношение к фильму, но испытывает затруднения при анализе и интерпретации кинопроизведения; 3 уровень (максимальный) – ребенок овладел практически всеми умениями, предусмотренными программой, свободно выражает свое отношение к фильму, не испытывает особых затруднений при анализе и интерпретации экранного текста	Вводный (первичный) контроль (на первых занятиях, с целью выявления стартового образовательного уровня развития детей)	Анкета «Умею – не умею»
			Промежуточный контроль	Отчет о результатах поискового этапа: анализ количества и качества материалов, представленных в проектной папке
			Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Анализ работ, выполненных за учебный год Анализ портфолио.

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме презентации творческих достижений или творческого отчета обучающегося, выполненного по методике портфолио, а также в форме коллективного обсуждения результатов проекта (рейтинговая

оценка: определение трех лучших проектов учебного года). Результаты научно-исследовательской деятельности учащегося заносятся в «Творческую книжку».

Учебно-тематический план учебного курса

№	Тема курса	Количество часов							
		1-й год обучения				2-й год обучения			
		всего	теория	практика	консультации	всего	теория	практика	консультации
1.	Вводные занятия	3	1	1	1	4	1	2	1
2.	Наука - род духовной деятельности человека	4	1	2	1	6	1	4	1
3.	Киноискусство как объект исследования	12	2	9	1	22	2	19	1
4.	Научно-исследовательская работа как процесс	8	1	6	1	16	1	14	1
5.	Научный поиск и накопление научной информации в области истории и теории киноискусства	20	2	17	1	28	2	25	1
6.	Научно-исследовательская работа как зафиксированный результат научного поиска	18	1	16	1	20	1	18	1
7.	Защита исследовательской работы	8	1	6	1	14	1	12	1
8.	Итоговые занятия	3	1	1	1	4	1	2	1
Итого:		76	10	58	8	114	10	96	8

Содержание учебного курса

Тема 1. Вводные занятия

Теория

Первый год обучения. О задачах курса. Познание и истина. Соотношение между знанием и истиной; модельный характер познания и ограниченность знаний. Соотношение между познаваемым объектом, имеющейся информацией о нем и собственным опытом.

Второй год обучения. Условия, способствующие успешному выбору темы: наличие знаний по истории и теории кино, предыдущий «задел» в научном исследовании; наличие своих творческих идей; опыт выступления в научных конференциях.

Практика

Первый и второй год обучения. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий, в которых может принять участие автор УНИР. Планирование работы НОУ на учебный год (работа в группах). Выборы органов самоуправления НОУ.

Самостоятельная работа. Составление индивидуального плана учебно-исследовательской деятельности на год.

Консультация «Планирование деятельности в рамках индивидуального исследовательского проекта», «Структура портфолио».

Входная диагностика. Собеседование о мотивах обращения к исследовательской деятельности в области филологии. Анкета «Умею – не умею».

Тема 2. Наука - род духовной деятельности человека

Теория

Первый год обучения. Что такое наука. Наука как процесс и деятельность. Научное знание и научное познание. Идея как форма отражения действительности. Реальные факты и события – основа идей. Наука и научное мировоззрение. Отличие науки от других явлений духовной жизни человека: искусства, религии и т.д.

Научное изучение как основная форма научной работы. Научная объективность. Накопление фактов как творческий процесс.

Классификация наук и научных дисциплин. Процесс интеграции и дифференциации научного знания. Отличие научного знания от других видов – обыденного, лженаучного, паранаучного и т.п. Роль научной школы и научной традиции в различении научного и ненаучного.

Второй год обучения. Киноведение как наука о кино. Три направления киноведения: история кино, теория кино, кинокритика. Научные деятели и их вклад в развитие истории и теории киноискусства (например, Б.Эйхенбаум «Проблемы киностилистики»; Ю.Тынянов «Об основах кино», 1927; Ю.Лотман «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», 1973).

Научная этика. Ценностные оценки в познании (моральное оценивание, политическое, эстетическое и т.д.). Научные убеждения.

Методы научного исследования. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Метод аналогий. Основы моделирования.

Практика

Первый год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «Задай вопрос», «Найди новое применение привычным предметам», «Что на что похоже», «Дай определение понятию», «Разорванное предложение». Упражнения на формирование навыка скоротечения.

Игра «Верю – не верю». Дебаты «Может ли творчество быть объектом научного исследования?». Заседание научно-дискуссионного клуба, встреча с учеными.

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на заседание научно-дискуссионного клуба. Выбор произведения для индивидуальной работы.

Второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «Выяви противоречие», «Три гипотезы», «Найди ошибку», «Третье лишнее», «Что из этого следует». Упражнения на формирование навыка скоротечения.

Коллоквиум «Научные деятели и их вклад в развитие отечественного киноведения».

Дискуссия «Научно-технический прогресс и нравственность ученого».

Практикум «Методы научного познания».

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения для коллоквиума. Выбор произведений для индивидуальной работы.

Консультация «Структура и оформление проектной папки».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 3. Киноискусство как объект исследования

Теория

Первый год обучения. История возникновения и развития кинематографа. Научные дисциплины, изучающие киноискусство. Кино – иллюзия реальности. Кино – искусство изобразительное. Проблема кадра и монтажа. Элементы и уровни киноязыка.

Второй год обучения. Природа киноповествования. Структура киноповествования. Сюжет в кино. Характер и роль в кино. Время и пространство в кино. Кинокритика. Принципы, методы и приемы изучения экранных текстов.

Практика

Первый и второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «В чем проблема?», «Ассоциации», «Читаем текст медленно», «Перепутанные понятия», «Временная последовательность». «Условия бесполезности», «Опиши, что видишь», «Назови одним словом», «Объясни, зачем».

Практическая работа: просмотр фильмов, выбранных для исследования: пошаговое наблюдение и анализ киноповествования. Чтение и анализ киносценариев. Определение круга проблем киноискусства, которые могут стать объектом научной работы.

Самостоятельная работа. Анализ выбранного для индивидуальной работы произведения.

Консультация «Способы сбора и первичной обработки информации».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 4. Научно-исследовательская работа как процесс.

Подготовка к написанию исследовательской работы

Теория

Первый год обучения. Подготовка к написанию исследовательской работы и накопление научной информации.

Выбор темы. Новизна идеи. Актуальность выбранной темы. Практическая значимость выбранной темы. Замысел предполагаемого исследования, рабочая гипотеза. Характеристика предмета исследования в общих чертах. Цель.

План-рубрикатор. План-проспект.

Библиографический поиск литературных источников.

Второй год обучения. Порядок поиска источников. Информационные издания. Реферативные издания. Ретроспективная библиография.

Изучение литературы и отбор фактического материала. Научное чтение: формы, цели, результаты. Оформление выписок. Отбор и оценка полученных данных. Регистрация и классификация материала.

Практика

Первый и второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «Пулеметная очередь вопросов», «Что произойдет, если...», «Найди различия», «Соответствия», «Выяви причину». Упражнения на формирование навыка скорочтения.

Практическая работа

№1. Составление рабочего плана. Определение замысла предполагаемого исследования, рабочей гипотезы. Характеристика предмета исследования в общих чертах. Формулирование цели.

№2. Составление плана-рубрикатора.

№3. Работа в библиотеке по библиографическому поиску научных источников.

№4. Работа в компьютерном классе по поиску научных источников с помощью Интернет.

№5. Составление картотеки (списка) литературных источников.

№6. Изучение литературы и отбор фактического материала. Оформление выписок.

Самостоятельная работа с выбранным для индивидуальной работы произведением в аспекте изучаемых тем.

Консультация «Методологический минимум научной работы». «Алгоритм работы со справочной литературой и Интернетом».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 5. Научный поиск и накопление научной информации в области истории и теории киноискусства

Теория

Первый год обучения. Методика сбора эмпирического материала на полевом этапе исследования. Анализ материала и обобщение результатов. Эксперимент и наблюдение, их отличие. Требование к подготовке эксперимента.

Эстетический и аксиологический анализ экранного текста. Анализ выразительных средств киноязыка. Жанровый анализ кинопроизведения.

Второй год обучения. Основы прикладного социологического исследования. Разработка методики исследования, постановка исследовательских задач. Разработка инструментария (анкет, опросных листов, вопросников для интервью).

Практика

Первый и второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «Задай вопрос», «Провокационная идея», «Условия полезности», «Да-нетка», «Угадай, о чем спросили». Упражнения на формирование навыка медленного чтения «под лингвистическим микроскопом».

Практическая работа:

№1. Сбор эмпирического материала на полевом этапе исследования. Исследовательское прочтение экранного текста. Выявление его интерсубъективной реальности. Определение сюжетных точек, расчленение текста на эпизоды, фрагменты композиции, обнаружение разнообразных конструктивных отношений между ними как необходимое условие научной достоверности. Выявление существующих связей и отношений между частями целого. Сравнительный анализ. Определение жанровых особенностей кинопроизведения.

№2. Отбор и оценка полученных данных.

№3. Классификация материала.

№7. Разработка методики социологического исследования, постановка исследовательских задач. Разработка инструментария (анкет, опросных листов, вопросников для интервью).

№8. Проведение необходимых социологических исследований. Анализ материала и обобщение результатов.

Самостоятельная работа с выбранным для индивидуальной работы произведением в аспекте изучаемых тем.

Консультация «Анализ информации».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 6. Научно-исследовательская работа как зафиксированный результат научного поиска

Теория

Первый год обучения. Оформление научно-исследовательской работы.

Работа над рукописью научной работы. Основные элементы структуры печатной исследовательской работы (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, приложения).

Формулировка объекта, предмета исследования. Проблема и гипотеза исследования. Уточнение цели предпринимаемого исследования. Описание методов исследования.

Рубрикация текста. Использование заголовков, нумерации.

Язык и стиль работы. Формально-логический способ изложения как наиболее характерная особенность языка письменно научной речи.

Специальные функционально-синтаксические средства связи как важнейшие средства выражения логических связей. Использование терминов. Фразеология научной прозы. Грамматические особенности научной речи. Синтаксис и стилистика письменной научной речи.

Представление отдельных видов текстового материала, табличного и иллюстративного материала. Правила оформления библиографического аппарата.

Второй год обучения. Жанры и виды научных текстов. Аннотация. Рецензия. Тезисы.

Стандартные структуры и традиционные компоненты научного текста.

Конструирование научного текста. Типичные трудности и ошибки при конструировании научного текста.

Редакторский анализ – специфический вид критики текста. Редактирование и саморедактирование. Необходимость оценки достоверности фактов, приведенных в исследовательской работе (все имена собственные, цитаты, даты, ссылки на мнения или источники и т.д.).

Практика

Первый и второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «Задай вопрос», «Что произойдет, если...», «Опиши, что видишь», «Да-нетка», «Перепутанные понятия». Упражнения на формирование навыка скорочтения.

Практическая работа:

Уточнение объекта, предмета исследования, проблемы и гипотезы исследования. Работа над рукописью научной работы.

Оформление научно-исследовательской работы: представление отдельных видов текстового материала, табличного и иллюстративного материала, оформление библиографического аппарата, конструирование научного текста.

Написание аннотации и тезисов.

Редактирование и саморедактирование.

Оценка достоверности фактов (все имена собственные, цитаты, даты, ссылки на мнения или источники и т.д.).

Самостоятельная работа. Анализ выбранного для индивидуальной работы произведения в аспекте изучаемых тем.

Консультация «Анализ качества выполнения УНИР».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 7. Защита исследовательской работы

Теория

Первый год обучения. Требования к тексту устного выступления. Подготовка докладчика к защите. Процедура публичной защиты. Порядок защиты научной работы.

Второй год обучения. Психологические основы устного выступления. Культура речи докладчика. Взаимодействие с аудиторией.

Практика

Первый и второй год обучения. Тренинг исследовательских умений: упражнения и игры «В чем проблема?», «Три гипотезы», «Ассоциации», «Что из этого следует», «Соответствия». Упражнения на формирование навыка скоротечения.

Практическая работа:

Создание текста устного выступления.

Создание электронной презентации, других наглядных материалов.

Ролевая игра «Взаимодействие с аудиторией» (репетиция выступления).

Обсуждение итогов конференции.

Подготовка текста к изданию в сборнике научных работ.

Самостоятельная работа. Участие в научной конференции. Доработка исследовательской работы.

Консультация «Использование наглядных материалов во время проведения презентации».

Промежуточная диагностика. Анализ выполненной самостоятельной работы.

Тема 8. Итоговые занятия

Теория

Первый и второй год обучения. Возможности дальнейшего изучения темы

Практика

Дооформление портфолио творческих и исследовательских работ, созданных за учебный год.

Презентация портфолио. Коллективное обсуждение итогов года.

Самостоятельная работа. Индивидуальное осмысление своей деятельности. Анализ портфолио и творческих книжек.

Консультация «Анализ качества выполнения проекта».

Итоговая диагностика: письменный опрос-рефлексия «Анализ значимых событий». Анализ портфолио исследовательских и творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение курса

Специфические методы, формы, приемы

Ученическую научно-исследовательскую работу можно рассматривать как индивидуальный или групповой исследовательский проект. Поэтому наиболее эффективно достигнуть целей курса «Научное исследование в области киноискусства» позволит применение метода проектов. Это позволит обучающимся, во-первых, освоить необходимые сведения о специфике научного познания и сформировать с опорой на них соответствующие

исследовательские умения, позволяющие написать и защитить научную работу, во-вторых, даст возможность научиться сотрудничать с различными организациями и людьми в ходе написания работы. На каждом этапе проекта применяются следующие формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.

<i>Этапы организации проектной деятельности</i>	<i>Педагогические задачи</i>	<i>Формы проведения занятий и подведения итогов</i>	<i>Тема консультации</i>
Подготовительный	Создание мотивации, определение темы и целей исследовательского проекта. Планирование деятельности	Беседа о науке как форме духовной деятельности человека. Заседание научно-дискуссионного клуба, встреча с учеными. Дебаты «Может ли творчество быть объектом научного исследования?». Самостоятельная работа учащегося по планированию своей деятельности на учебный год	1. Планирование деятельности в рамках индивидуального исследовательского проекта 2. Структура и оформление проектной папки 3. Методологический минимум научной работы
Поисковый	Сформировать алгоритм поиска информации научить пользоваться каталогами, научить приемам эффективного взаимодействия с представителями различных учреждений	Самостоятельная работа учащихся по поиску, сбору, систематизации информации. Отчет о результатах поискового этапа: анализ количества и качества материалов, представленных в проектной папке	1. Способы сбора и первичной обработки информации; 2. Алгоритм работы со справочной литературой и Интернетом
Аналитический	Научить способам анализа информации и формулированию выводов	Индивидуальная работа по анализу, синтезу, классификации собранного материала	1. Анализ информации
Практический	Организовать написание научной работы	Самостоятельная индивидуальная практическая работа над рукописью УНИР	Анализ качества выполнения УНИР
Презентационный	Сформировать умения презентации материалов	Ролевая игра «Взаимодействие с аудиторией» (репетиция выступления). Участие в научно-практической конференции Подготовка материалов к печати	Использование наглядных материалов во время проведения презентации
Контрольный	Организовать рефлексию, самооценку, взаимооценку, оценить процесс и результат	Коллективное обсуждение итогов участия в конференции. Опрос-рефлексия «Анализ значимых событий»	Анализ качества выполнения проекта

Список примерных тем

для исследовательской работы в области киноискусства

Необходимость данного списка обусловлена тем, что самостоятельный выбор учащимися темы исследования не всегда оправдан, так как школьники на первых этапах, не обладая достаточным опытом, порой берутся за непосильные для них темы, не могут ясно сформулировать круг решаемых проблем, плохо понимают, что входит в область

исследования. Поэтому целесообразно в помощь обучающимся сформулировать конкретные темы исследований, интересные и доступные для них, с учетом уровня предполагаемых знаний, умений и навыков школьников:

1. Развитие сценарного дела в эпоху немого кинематографа.
2. Кинематографические средства создания образа Бродяжки в полнометражных фильмах Ч.Чаплина.
3. Использование метода отраженного показа в фильме Ч.Чаплина «Парижанка».
4. Непреходящие ценности любви в фильме «Чучело» Ролана Быкова.
5. Особенности фильмов-мюзиклов (на примере фильма-мюзикла «Призрак оперы» режиссера Д.Шумахера).
6. Временная двуплановость фильма как средство создания образа русского юродивого в фильме П.Лунгина «Остров».
7. Проблема власти и народа в фильме П.Лунгина «Царь».
8. Анимационные средства создания образа Василия Блаженного в мультфильме цикла «Гора самоцветов».

Список литературы для педагога и учащихся:

1. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике / Ирина Владимировна Арнольд. – М. : Высшая школа, 1991. – 140 с.
2. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. /М.М. Бахтин. - М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.
3. Баженова, Л.М. «Фильм порожден для мыслей...»./ Л.М. Баженова. // Искусство в школе. – 2002. - № 6. – С.40-47.
4. Герцов, Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. /Г.Г. Герцов. - М. : Знание, 1989. – 88 с.
5. Дереклеева, Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. / Н.И. Дереклеева. - М. : Вербум-М, 2001. – 48 с.
6. Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. / Н.И.Дереклеева. – М. : 5 за знания, 2008. – 224 с. – (Методическая библиотека).
7. Здравомыслов, А.Г. Методика и процедура социологических исследований. / А.Г. Здравомыслов - М. : Мысль, 1985. – 205с.
8. Лотман, Ю.М. Диалоги с экраном. / Ю.М. Лотман, Ю.Г. Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 215 с.
9. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. / Ю.М. Лотман. – Таллин : Ээсти Раамат, 1973. – 60 с.
10. Обухов, А.С. Оценка эффективности применения проектной и исследовательской деятельности в обучении // А.С.Обухов. - Исследовательская работа школьников. 2006. № 1. С. 100–107.
11. Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. - М. : Народное образование, 2001. – 272 с.
12. Основы научных исследований. /Под ред. проф. В.И. Крутова. - М. : Высшая школа, 1989. – 399 с.
13. Пензин, С.Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. / С.Н. Пензин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. – 188 с.
14. Пензин, С.Н. Уроки кино. / С.Н. Пензин. - М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. - 65 с.
15. Приходько, П.Т. Азбука исследовательского труда. / П.Т. Приходько. – Новосибирск : Наука, 1979. – 95 с.
16. Рузавин, Г.И. Методология научного познания. / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2012. – 287 с.
17. Тынянов, Ю.Н. Поэтика. Истории литературы. Кино. / Ю.Н. Тынянов; Подг. изд. и комментарии Е.А. Тоддеса, А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой. — М. : Наука, 1977. — 574 с.
18. Худяков, В.Л. Ученый и его творческий мир. / В.Л. Худяков. - Л. : ЛГУ, 1971.– 252 с.

Необходимые дидактические материалы для учащихся

1. Рекомендации к содержанию работ и докладов на Всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Памятка профессора Пуряева Д.Т.;
2. Методологический минимум научной работы. Раздаточный материал;
3. Памятка «Просмотр и изучение фильма: одиннадцать шагов»;
4. Памятка «Алгоритм восприятия и эстетической оценки экранного повествования»;
5. Электронное учебное пособие (медиапрезентация) «Рекомендации для письменного анализа художественного фильма/ мультфильма» / Разработчик Савина Д.А., МБОУДОД «ГЦИР», 2013.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Календарь конкурсных мероприятий городского регионального и всероссийского уровня, в которых может принять участие автор ученической научно-исследовательской работы.
2. Сборник упражнений и игр «Эврика» (тренинг исследовательских умений).
3. Сценарий дебатов «Может ли творчество быть объектом научного исследования?».
4. Материалы консультаций для обучающихся по организации их самостоятельной деятельности в рамках исследовательского проекта:
 - 4.1. Планирование деятельности в рамках проекта.
 - 4.2. Принципы ведения дискуссии.
 - 4.3. Алгоритм работы со справочной литературой и Интернетом.
 - 4.4. Способы первичной обработки информации.
 - 4.5. Оформление проектной папки.
 - 4.6. Анализ информации.
 - 4.7. Как составить сценарий презентации.
 - 4.8. Использование наглядных материалов во время проведения презентации.
 - 4.9. Анализ качества выполнения проекта.
5. Контрольно-диагностические материалы:
 - 5.1. Опросник собеседования для входной диагностики мотивов обращения к исследовательской деятельности.
 - 5.2. Анкета для входной диагностики «Умею – не умею».
 - 5.3. Рефлексивный опросный лист для итоговой диагностики «Анализ значимых событий».

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ЛЕТНЯЯ КИНОСМЕНА «ЗЕРКАЛО»

Автор М.А. Гриценко

Пояснительная записка к учебному курсу

Учебный курс «Летняя киносмена «ЗЕРКАЛО» является частью программы студии детского кино и телевидения «Зеркало» и реализуется в летние каникулы.

В связи с переоценкой основных научно-теоретических положений, заложенных в Концепции образования, стала очевидной необходимость нового подхода к системе организации свободного времени детей и подростков в каникулярное время. В числе федеральных целевых программ начала XXI века особое место занимает программа «Организация летнего отдыха детей».

«Педагогика каникул» сегодня по праву рассматривается как самостоятельная отрасль практической педагогики благодаря ресурсности условий летнего лагеря для построения эффективных воспитательных систем, создающих широкие возможности для социализации и всестороннего развития современных подростков и молодежи в целом.

Программа летней киносмены направлена на решение проблемы организации летнего досуга обучающихся студии детского кино и телевидения «Зеркало». Учебный курс «Летняя киносмена» реализуется в июне или июле каждого года в форме профильного кинолагеря, в котором создается творческая обстановка, погружающая детей в процесс создания кино от момента возникновения идеи до получения готового продукта, т.е. фильма. Организация, условия и основы деятельности смены регулируются приказом Минобразования России от 13.07.2001 N 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».

Главным в содержании деятельности смены является практическая отработка знаний, умений и навыков в кинотворчестве. Учебно-воспитательная деятельность по программе «Летняя киносмена» осуществляется в ходе долгосрочного проекта «Летнее приключение», основным содержанием которого является создание короткометражного игрового фильма по оригинальному сценарию детей и съемка нескольких телесюжетов.

Цель курса – создание условий для развития интеллектуальных способностей и коммуникативных навыков, формирования потребности в творческой деятельности у учащихся в период летних каникул.

Основные задачи курса:

- 1) Создать условия для активного отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучающихся детей в загородном летнем кинолагере через погружение детей в художественно-творческий процесс создания фильма на тему «Летние приключения»;
- 2) Создание условий для формирования мотивации активного участия в творческой деятельности, потребности в развитии собственных интеллектуальных и творческих умений и креативности, развития устойчивого стремления к личному росту и самосовершенствованию;
- 3) Развивать коммуникативные умения, навыки работы в команде, воспитывать трудолюбие и ответственность, навыки самостоятельности в самообслуживании, взаимопомощь, инициативность, организаторские способности, стремление воспринимать общие дела как свои собственные;
- 4) Формирование нравственной позиции, обогащение или пересмотр ценностных установок, значимых для конкретной личности, через знакомство обучающихся с культурой и укладом жизни русской деревни.

Участники смены под руководством педагогов создают сценарий, по которому снимается игровой фильм на тему «Летние приключения». Режиссерами, операторами и актерами являются сами дети.

Практический курс «Летняя киносмена» является курсом по выбору для обучающихся второго года обучения на основной ступени «Зазеркалье». Летняя киносмена рассчитана на 18 дней.

По уровню освоения содержания образования курс является углубленным. Фильм, созданный в рамках киносмены, демонстрируется на телеканале «Домашний» в программе «Молодежная сборная» и участвует в различных фестивалях детского кино.

Ожидаемые результаты освоения учащимися содержания обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1. Овладение предметными умениями	По окончании учебного курса учащийся должен уметь: - создавать драматургический текст, сценарий к будущему фильму; - разрабатывать эскизы костюмов и грима к собственному фильму; - подготовить съёмочную площадку, бутафорию, реквизит, костюмы к репетициям и съёмкам; - пользоваться приемами съемки; - при исполнении роли выполнять задачу режиссера, концентрироваться; - преодолевать стрессы продолжительного съёмочного дня; - работать в монтажной программе Adobe Premiere; - работать в команде; - находить общий язык с жителями другой культурной среды; - соблюдать правила поведения и техники безопасности на съёмочной площадке
2. Творческие навыки	- применять имеющиеся знания, умения и творческий опыт в практической деятельности и повседневной жизни в летнем кинолагере; - проявлять эстетический вкус при выполнении проектной работы; - участвовать в организации и проведении досуговых мероприятий на киносмене; - выступать в роли руководителя или участника проектной группы; - креативность при работе над созданием фильма; - способность находить творческий подход в различных ситуациях, в том числе и бытовых

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Практические умения и творческие навыки предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям (ожидаемым результатам)	<u>1 уровень (минимальный)</u> – практическое умение не развито; низкий уровень творчества;	Промежуточный контроль	Коллективный анализ результатов каждого этапа проекта
		<u>2 уровень (средний)</u> – практическое умение находится в стадии развития;	Итоговый контроль	Анализ готовых творческих работ (сюжетов, фильма)
		<u>3 уровень (максимальный)</u> – выполняет практические задания с большой выраженностью творчества, индивидуальности, проявляет эстетический вкус, использует кинематографические средства художественной выразительности, выполняет задания с		

		элементами новизны		
Творческая активность	Уровень творчества при подготовке досуговых мероприятий и участии в артпроектах	<u>0 уровень</u> (недопустимый): ребенок не демонстрирует потребности в данной деятельности; <u>1 уровень</u> (начальный): ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания педагога; <u>2 уровень</u> (репродуктивный): в основном выполняет задания по аналогии, копируя образцы; <u>3 уровень</u> (творческий) – выполняет практические задания с большой выраженностью творчества, приносит свою индивидуальность, новые творческие идеи	Один раз по окончании летней смены	Наблюдение за участием обучающихся в досуговых мероприятиях и артпроектах
Интерес к выбранной деятельности	Устойчивость интереса к выбранной деятельности (кинотворчество)	<u>1 уровень</u> Интерес к выбранной деятельности отсутствует. <u>2 уровень</u> Интерес к выбранной деятельности неустойчив, ситуативен. <u>3 уровень</u> Интерес устойчиво высокий (стремится применять приобретенные умения и творческий опыт вне студии)	Входная диагностика в начале курса. Итоговая диагностика на последнем занятии	Анкета «Мое летнее приключение» (что я ожидаю от проекта). Анкета «Послесловие» (оправдались ли мои ожидания от проекта)

Формы подведения итогов реализации курса

Подведение итогов летней киносмены проводится в форме:

- а) творческого отчета киносмены (просмотр и анализ фильмов) с приглашением родителей;
- б) выпуска DVD-диска с фильмами детей, созданными в ходе проекта.

Учебно-тематический план учебного курса

№	Тема/ Наименование этапа проекта	Количество часов			
		всего	практика	мастер-класс	консультации
1	Этап «Подготовительный»	4	3	-	1
2	Этап «Поисковый»	12	9	2	1
3	Этап «Аналитический»	12	10	1	1
4	Этап «Практический»	32	29	2	1
5	Этап «Презентационный»	8	7	-	1
6	Этап «Контрольный»	4	3	-	1
	Всего:	72	61	5	6

Календарный план работы киносмены

1-й день – День встречи!

Расселение, распределение обязанностей по решению бытовых вопросов, организация самообслуживания. Выборы летнего худсовета. Проведение инструктажа с детьми «Правила поведения в лагере». Знакомство с распорядком дня в кинолагере. Коммуникативный

тренинг «Чемодан». Подготовительный этап проекта: планирование деятельности, распределение обязанностей. Проведение анкетирования «Мое летнее приключение» (что я ожидаю от проекта). Подготовка и проверка аппаратуры. Съемка хроники.

2-й день – День идей.

Поисковый этап проекта. Работа над идеями к фильмам и сюжетам. Мастер-класс по сценарному мастерству. Составление примерного календарно-постановочного плана. Презентация концепции фильма и защита календарно-постановочного плана будущего фильма. Вечерний просмотр детского фильма российского производства. Съемка хроники. Подвижные игры на улице.

3-й день – День удивлений!

Поисковый этап проекта: работа по написанию сценария. Экскурсия «Русская изба». Знакомство с бытом и укладом жизни деревни. Подвижные игры на улице. Съемка хроники.

4-й день – День креатива.

Поисковый этап проекта: окончательная доработка литературного сценария. Читка созданного сценария. Мастер-класс по актерскому мастерству. Подготовка и проведение артпроекта «Креатив». Подвижные игры на улице. Съемка хроники.

5-й день – День задумчивости!

Аналитический этап проекта: чтение и анализ сценария, разработка режиссерского и операторского сценария. Составление графика съемок. Консультации по сценарию с каждой группой. Выполнение раскадровок фильма. Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Съемка хроники. Подвижные игры на улице.

6-й день – День сотворения!

Аналитический этап проекта: Консультации по сценарию с каждой группой, работа с актерской и операторской группой. Выполнение раскадровок фильма. Экскурсия «Деревенская школа», встреча с учениками, съемка сюжета. Репетиция. Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Съемка хроники. Подвижные игры на улице

7-й день – День исканий!

Аналитический этап проекта: поиск мест для съемки и реквизита. Подбор и изготовление костюмов и реквизита. Репетиция. Поиски образа. Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Мастер-класс по операторскому мастерству. Заседание летнего худсовета о готовности к съёмкам. Съемка хроники. Подвижные игры на улице

8-й день – День тяжелый!

Съемка фильма. Репетиции следующих сцен Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Съемка хроники.

9-й день – День активных действий!

Съемка фильма. Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Встреча со съемочной группой телекомпании «Прайм-медиа», телеканал «Домашний», программа «Молодежная сборная». Мастер-класс по монтажу. Съемка хроники. Коммуникативный тренинг-рефлексия «Как мы прожили половину смены».

10-й день – День рекордов.

Съемка фильма: снимаем в рекордные сроки! Конкурс рекордов (на самые длинные волосы, на самые большие карманы, самое большое количество пуговиц на одежде и т.д.).

11-й день - День восторгов!

Съемка фильма. Ура! Снято! Экскурсия по местным достопримечательностям. Съемка сюжета. Вечерний просмотр детского фильма (российского производства). Подвижные игры на улице.

12-й день – День волшебства!

Предварительный монтаж фильмов и сюжетов. Мастер-класс по монтажу. Вечерний просмотр детской волшебной сказки. Съемка хроники. Подвижные игры на улице

13-й день – День музыки.

Озвучивание фильмов, подбор музыки. Подготовка и проведение артпроекта «Моя любимая мелодия». Вечерний концерт юных музыкальных дарований. Съемка хроники.

14-й день – День сосредоточенности.

Акция «Корзина»: во время монтажа из отснятого материала «выбрасываются» лишние кадры и сцены, акция «Корзина» призвана навести порядок не только в своем фильме, но и в жизни. Разработка эскизов афиш. Съемка хроники. Подвижные игры на улице.

15-й день – День тишины!

Окончательный, чистовой монтаж фильмов. Худсовет по приемке готового фильма. Подготовка и проведение артпроекта «Смеяться изволите». Съемка и монтаж хроники.

16-й день – День суматохи!

Подготовка и развешивание афиш. Создание трейлера. Запись на ДВД. Приглашение гостей, специалистов, родителей. Разработка социологической анкеты. Подготовка ток-шоу «Мое летнее приключение».

17-й день – День радости!

Премьера фильма. Просмотр, обсуждение. Ток-шоу «Мое летнее приключение». Проведение социологического исследования.

18-й день – День расставания!

Обработка социологических анкет. Коммуникативный тренинг «Последняя встреча». Коллективное обсуждение результатов проекта. Анкетирование «Послесловие». Уборка помещения, организованный отъезд.

Содержание учебного курса

Тема 1. Этап «Подготовительный»

Практика. Инструктаж по технике безопасности «Правила поведения в лагере». Формирование задач проекта, планирование деятельности. Ролевая игра «Летний худсовет» (формирование групп, распределение обязанностей в группе. Выработка плана действия, формулирование задачи каждого участника проекта. Установление процедур и критериев оценки процесса и результата). Коммуникативный тренинг «Чемодан». Съемка хроники.

Консультации «Планирование деятельности в рамках группового творческого проекта», «Как работать в команде».

Входная диагностика: анкета «Мое летнее приключение» (что я ожидаю от проекта).

Тема 2. Этап «Поисковый»

Практика. Групповая проектная работа: формирование замысла собственного проекта кино (концепция фильма). Поиск идеи. Выбор жанра. Тестирование идеи. Составление примерного календарно-постановочного плана. Презентация концепции фильма и защита календарно-постановочного плана будущего фильма.

Разработка литературного сценария. Презентация результатов поискового этапа: читка сценария фильма.

Консультация «Способы сбора и первичной обработки информации», «Анализ информации», «Структура и оформление проектной папки».

Мастер-класс по сценарному мастерству. Мастер-класс по актерскому мастерству.

Промежуточная диагностика: Анализ результатов поискового этапа проекта.

Тема 3. Этап «Аналитический»

Практика. Чтение и анализ сценария. Работа проектных групп: работа режиссерской и продюсерской группы со сценарием по оценке затрат. Формирование съемочной группы. Кастинг актеров. Выполнение раскадровок фильма. Расчет времени по сценарию. Составление графика съёмок. Выезды для поиска места съёмок. Подготовка съемочной площадки. Репетиции. Подготовка костюмов.

Отчет о результатах этапа в форме ролевой игры «Заседание летнего худсовета о готовности к съёмкам»

Мастер-класс по операторскому мастерству.

Консультация «Анализ информации: как оценить готовность к съемке».

Промежуточная диагностика: анализ результатов аналитического этапа проекта.

Тема 4. Этап «Практический»

Практика. Самостоятельная работа участников проекта по собственному сценарию и плану съемок. Художественно-творческий процесс на этапе съемок: разработка концепции визуального построения сцены, съемки, просмотр и обсуждение отснятого материала.

Художественно-творческий процесс на монтажно-тонировочном этапе: разработка музыкального оформления фильма. Подбор звуковых эффектов. Работа на звуковом материале. Просмотры и отбор материала. Отбор вариантов. Предварительный монтаж. Подготовка к озвучанию. Озвучание (речь, диалог, шумы, музыка). Окончательный монтаж. Отчет о результатах этапа в форме ролевой игры «Заседание летнего худсовета по приемке готового фильма».

Мастер-класс по монтажу (2).

Консультация «Анализ качества выполнения фильма».

Промежуточная диагностика: анализ результатов практического этапа проекта.

Тема 5. Этап «Презентационный»

Практика. Подготовка к творческому отчету (разработка эскизов и изготовление рекламных афиш, создание трейлера, разработка социологических анкет, приглашение гостей, изготовление диска). Проведение премьеры фильма. Проведение социологического опроса.

Консультации «Как составить сценарий презентации», «Как провести социологический опрос».

Промежуточная диагностика: анализ результатов презентационного этапа проекта: коллективное обсуждение премьеры и творческого отчета.

Тема 6. Этап «Контрольный»

Практика. Проведение и обработка результатов социологических опросов. Подведение итогов проекта. Коммуникативный тренинг «Последняя встреча». Совместный коллективный анализ выполнения проекта и оценка собственной деятельности в рамках проекта.

Консультации «Подведение итогов работы проектной группы», «Анализ качества выполнения проекта».

Итоговая диагностика: анкетирование «Послесловие» (оправдались ли мои ожидания), анализ и самоанализ киноматериалов, выполненных за киносмену (специальные практические умения и творческие навыки), анализ проектных папок (общеучебные практические умения).

Учебно-методическое обеспечение курса

Специфические методы, формы, приемы

Основным методом организации учебно-воспитательного процесса летней смены является **метод проектов** - создание киносюжета от сценария до его воплощения.

Творческий летний проект с точки зрения обучающегося — это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально и в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и интересна и значима для участников летней смены.

Творческий летний проект с точки зрения педагога — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки художественно-творческой деятельности у обучающихся, а именно учить:

- целеполаганию и планированию содержательной деятельности ребенка;
- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблем проекта);
- представлению результатов своей деятельности и хода работы;
- презентации в различных формах;
- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;

- практическому применению имеющихся знаний в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;
- выбору, освоению и использованию подходящей технологии создания фильма.

Общие правила для педагогов – руководителей проекта «Летнее приключение»

1. Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь со всяческими проявлениями конформизма и стереотипными банальными решениями.
2. Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и способности.
3. Ориентируйтесь на процесс творческого поиска, а не только на результат.
4. Обучайте детей преимущественно не мыслям, а мышлению. Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в готовом виде.
5. Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям действовать независимо, уклоняйтесь от прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься.
6. Не делайте скоропалительных допущений, научитесь не торопиться с вынесением оценочных суждений и учите детей поступать также.
7. Не следует полагаться на то, что дети уже обладают определенными базовыми навыками и знаниями, помогайте им осваивать новое.
8. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут сделать сами, или то, чему они могут научиться самостоятельно.
9. Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу ситуаций.
10. Используйте трудные ситуации (проблемы), возникшие у детей в летнем лагере, как область задач приложения полученных навыков в решении творческих задач.

Список литературы для педагога

1. Артамонова, Л.Е. Летний лагерь: организация работы вожатого, сценарии мероприятий. / Л.Е. Артамонова. - М. : ВАКО, 2006. – 288 с.
2. Афанасьев, С.П. Что делать с детьми в загородном лагере. / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин, А.И. Тимонин. – 3-е изд. – Кострома : ООО МЦ "Вариант", 2001. – 223 с.
3. Ах, лето! : работа с детьми в летних загородных и пришкольных лагерях. / Авт., сост. С.В. Савинова. – Волгоград : Учитель, 2003. - 77 с.
4. Байбородова, Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере : Учеб.-метод. пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – Ярославль: Академия развития, 2003. – 256с.
5. Барышникова, Г. Б. Будни и праздники в детском оздоровительном лагере: настольная книга вожатого. / Г. Б. Барышникова. – Ярославль : Академия развития, 2007. – 192 с.
6. Бесова, М. А. Весёлые игры для дружного отряда: праздники в загородном лагере / М. А. Бесова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 160 с. – (После уроков).
7. Гончарова, Е.И. Школьный летний лагерь. / Е.И. Гончарова, Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко. – М. : ВАКО, 2004. – 192 с.
8. Григоренко, Ю.Н. Кипарис: Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе. / Составители: Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова.- М. : Педагогическое общество России, 2000.- 96 с.
9. Губина, Е.А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база. /Сост. Е.А. Губина. – Волгоград : Учитель, 2006. – 186 с.
10. Гузенко, А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником: Материал авторских смен. / А.П. Гузенко. - Волгоград: Учитель, 2007. – 282 с.
11. Лобачёва, С.И. Загородный летний лагерь./ С.И. Лобачева, В.А. Великородная. - М. : ВАКО, 2006. – 208 с.
12. Марфина, С.В. Летний лагерь от А до Я. / С.В.Марфина. – Ярославль : Академия развития, 2005. – 160 с. – (После уроков).

13. Постнова, С. В. Отдых в летнем лагере. / С. В. Постнова. – Ярославль : Акад. развития, 2007. – 224 с. – (После уроков).
14. Титов, С. В. Здравствуй, лето! : мероприятия в детском загородном лагере / С. В. Титов. – Волгоград : Учитель, 2003. – 136 с.
15. Шаульская, Н.А. Летний лагерь: день за днем. В поисках приключений. / Н.А. Шаульская – Ярославль : Академия развития, 2007. – 320 с.
16. Шаульская, Н. А. Летний лагерь: день за днём. День приятных сюрпризов: праздники, конкурсы, тематические дни / Н. А. Шаульская. – Ярославль : Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 224 с. – (После уроков).

Список литературы для учащихся

1. Альманах «Сними фильм». - [Электронный ресурс] / Сними фильм. – Режим доступа : <http://snimifilm.com/almanakh>.

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Рабочая тетрадь «Летняя киносмена».
2. Правила для всех на съемочной площадке.
3. Художественные и технологические особенности трейлера.
4. Памятка «Работа съемочной группы» (автор Гриценко М.А.).
5. Примеры режиссерского сценария.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. План реализации проекта «Летнее приключение».
2. Инструкция по технике безопасности «Правила поведения в лагере».
3. Инструкция по технике безопасности «Правила перевозки детей автомобильным транспортом».
4. Сценарии проведения коммуникативных тренингов «Чемодан», «Как мы прожили половину смены», «Последняя встреча».
5. Сценарий ток-шоу «Мое летнее приключение».
6. Методические рекомендации по проведению ролевой игры «Летний худсовет».
7. Методические рекомендации «Подготовка и проведение артпроектов».
8. Методические рекомендации «Подготовка и проведение мастер-классов по драматургии, операторскому мастерству, монтажу».
9. Подборка игр на свежем воздухе.
10. Контрольно-диагностические материалы:
 - 10.1. Анкета «Мое летнее приключение» (что я ожидаю от проекта) для входной диагностики;
 - 10.2. Критерии оценки результатов проекта на каждом этапе для промежуточной диагностики умений и творческих навыков;
 - 10.3. Критерии оценки результатов проекта для итоговой диагностики;
 - 10.4. Критерии оценки качества созданного фильма.
 - 10.5. Анкета «Послесловие» (оправдались ли мои ожидания от проекта) для итоговой диагностики.

Техническое оснащение киносмены

1. Подборка фильмов для вечернего кинопоказа.
2. Видеокамеры 2 штуки (для съемки основных фильмов и съемки хроники).
3. Фотоаппарат для хроники.
4. Штативы для камер.
5. Микрофоны (пушка, петличка).
6. Компьютеры для монтажа 3 штуки с программным обеспечением.
7. Свет для съемки.
8. Видеокассеты 10 штук.
9. Мультимедиа-проектор (для заключительного показа).
10. DVD-плеер (для заключительного показа).
11. Музыкальное оборудование (для заключительного показа).
12. Колонки для компьютера 3 штуки.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение

Реализацию данной образовательной программы могут осуществлять:

- педагоги, имеющие высшее педагогическое образование, обладающие достаточными теоретическими знаниями и опытом практической деятельности в области видеосъемки, кинотворчества и киноискусства, имеющие опыт организации учебно-исследовательской деятельности;
- практикующие работники кино, театра и телевидения, обладающие достаточным объемом знаний по возрастной психологии, знающие педагогические технологии, методы и формы работы, специфичные для дополнительного образования.

Для проведения мастер-классов по определенным проблемам кинотворчества или видам киноискусства могут привлекаться профессиональные сценаристы, режиссеры, актеры, операторы, продюсеры и т.п.

Для проведения диагностики психического развития учащихся к работе по программе привлекается педагог-психолог.

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного процесса

Кинообразование представляет собой своеобразное погружение учащихся в художественно-творческий процесс создания произведений экранных искусств, т.е. во внутреннюю лабораторию основных аудиовизуальных профессий. Оно предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, стимулирующих творческие способности учащихся через непосредственное вовлечение в художественно-творческую деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ звукозрительной, пространственно-временной структуры киноповествования, усвоение художественных и технологических знаний.

В самом общем виде модель кинообразования в студии детского кино и телевидения «Зеркало» состоит из следующих основных этапов:

- 1) констатация уровней художественного развития и восприятия произведений киноискусства в данной аудитории;
- 2) знакомство с основными вехами истории мирового кинематографа, с современной социокультурной ситуацией;
- 3) овладение креативными умениями на материале киноискусства и формирование аудиовизуального восприятия художественной структуры фильмов (с учетом их видов и жанров, связей с другими искусствами);
- 4) развитие умений анализа произведений кинематографа;
- 5) создание учебных киноэтюдов, кинозарисовок и др.;
- 6) создание собственных фильмов документальных и игровых.

Занятия по любому курсу сопровождаются видеопозом фильмов или их фрагментов, иллюстрирующих обсуждаемую тему. (См. в УМК списки рекомендуемых для просмотра фильмов).

В кинообразовании традиционно применяются известные в мировой педагогической практике методы обучения. В числе методов, применяемых в студии, - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский (по классификации М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера).

Образовательная программа студии «Зеркало» ориентирует педагогическую работу на активное использование современных методов, основанных на практико-ориентированных технологиях личностного роста. К ним относятся:

- 1) обучение в сотрудничестве (взаимообучение, тьюторство, групповое решение творческих проблем, выполнение групповых проектов, обучение в разновозрастных группах и др.);

- 2) игровые методы (дидактические, операциональные, ролевые, творческие игры, психотехнические игры и упражнения, коммуникативные игры и упражнения и др.);
- 3) метод проектов - создание проектной группой кинопроизведения от сценария до его воплощения на экране;
- 4) метод экспрессии (разработан Натали Роджерс);
- 5) метод творческого самовыражения (автор методики М.Е. Бруно, адаптирован М.В. Поповой).
- 6) метод совместного просмотра и обсуждения фильмов (см. Е.Коблик. Повышение социальной компетентности детей и подростков. Фильмотека. - М. : Генезис, 2007).

Особенности использования методов и технологий обучения и развития в процессе реализации программы студии «Зеркало»

Проектный метод, который обычно рассматривается как действенное средство формирования компетентностей, в данной программе выступает как мощное средство творческого развития, так как в материальном результате проекта – кинофильме или телесюжете – дети могут творчески выразить себя в соответствии со своими личностными качествами.

Тип проекта:

- по доминирующей в проекте деятельности: творческий,
- по количеству участников: групповой
- по предметно-содержательной области: межпредметный
- по характеру контактов: внутренний
- по продолжительности выполнения: среднесрочный или долгосрочный.

Материальный результат проекта: короткометражный игровой или документальный видеофильм, телесюжет.

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой алгоритмизации действий, но требует правильного следования логике и принципам проектной деятельности, поэтому для решения конкретных педагогических задач в студии детского кино и телевидения «Зеркало» на каждом этапе проекта применяются следующие формы и приемы организации учебно-воспитательного процесса:

<i>Этапы</i>	<i>Педагогические задачи</i>	<i>Формы и приемы практической работы</i>	<i>Тема консультации</i>
Подготовительный	Создание мотивации, определение темы и целей проекта. Планирование деятельности, формирование групп, распределение обязанностей в группе. Установление процедур и критериев оценки процесса и результата	Презентация идеи автором проекта, тестирование идеи. Решение художественного совета студии о съёмках. Выработка плана действия, формулирование задачи каждого участника проекта в форме ролевой игры.	1. Планирование деятельности в рамках проекта 2. Структура и оформление проектной папки 3. Принципы ведения дискуссии
Поисковый	Сформировать алгоритм поиска информации научить пользоваться каталогами	Индивидуальная и групповая самостоятельная работа учащихся по моделированию проектировочного этапа производственного цикла создания фильма: а) создание концепции фильма, б) выбор жанра фильма, в) оценка концепции; г) составление календарно-постановочного плана.	1. Способы сбора и первичной обработки информации;

Поисковый	Научить приёмам эффективного взаимодействия с представителями различных организаций	Отчет о результатах поискового этапа в форме презентации концепции фильма и защиты календарно-постановочного плана будущего фильма	2. Алгоритм работы со справочной литературой и Интернетом
Аналитический	Научить способам анализа информации и формулированию выводов	Индивидуальная и групповая самостоятельная работа учащихся по моделированию этапа «Пре-продакшн» производственного цикла создания фильма: а) написание литературного сценария, б) подготовка режиссерского сценария, в) формирование съемочной группы, г) написание календарного плана и сметы, д) создание монтажного сценария, е) кастинг актеров (для игрового фильма); ж) репетиции. Отчет о результатах этапа в форме ролевой игры «Производственное совещание о готовности к съёмкам»	1. Анализ информации, 2. Структура письменного отчета по проекту, 3. Оформление проектной папки.
Практический	Организовать практическое освоение художественно-творческого процесса создания фильма	Индивидуальная и групповая самостоятельная работа учащихся по моделированию этапов «Съёмки» и «Пост-продакшн» производственного цикла создания фильма: а) проведение съёмки в павильоне или на натуре, б) озвучание, в) предварительный монтаж, г) окончательный монтаж. Отчет о результатах этапа в форме сдачи готового фильма	Анализ качества выполнения фильма
Презентационный	Сформировать умения презентации материалов	Индивидуальная и групповая самостоятельная работа учащихся по моделированию этапа «Распространение» производственного цикла создания фильма: а) разработка рекламной кампании, б) премьерный показ фильма; в) проведение социологических опросов.	Как составить сценарий презентации
Контрольный	Организовать рефлексию, самооценку, взаимооценку, оценить процесс и результат	Совместный коллективный анализ выполнения проекта и оценка собственной деятельности в рамках проекта	1. Анализ качества выполнения проекта. 2. Подведение итогов работы проектной группы

Консультирование участников проекта. Осуществить поддержку действий обучаемого в рамках проекта возможно, используя такой прием, как консультация. Консультацией называется организационная форма обучения, в которой осуществляется косвенное воспитание и организованное развитие при интерактивной обработке ограниченной дидактической единицы. Это своеобразная беседа, в которой на вопросы учащихся отвечает педагог или приглашенные специалисты. В консультации очевидным становится организованный процесс развития учеников, проявляемый через формулируемые ими вопросы. Консультационное обучение учит детей точности формулирования возникающих проблем. Консультации могут стать поводом для проведения специальных занятий, посвященных выявленным проблемам или потребностям учеников. Такие занятия

призваны выполнять выявленные пробелы знаний, создавать основу успешности дальнейшего обучения.

Метод экспрессии применяется на подготовительной ступени «Зеркалята». Цель метода – развитие творчества и воображения младшего подростка через стимулирование фантазии. Личность в данном методе выступает одновременно и в роли творца, и в роли воспринимающего искусство. Метод экспрессии – это развитие субъективного творчества, или творческой, художественным образом. Приемы метода – рисование, лепка, моделирование с бумагой, красками, образные разговоры, писание картин и словесных произведений, музыка, выразительные движения тела. Искусство в этом методе выступает как канал для выражения внутреннего мира человека, креативность – как новый для ребенка подход к самовыражению.

Реализация метода требует выполнения двух условий:

- 1) Помещение должно обеспечивать место для движений и более-менее свободного оперирования с пространством.
- 2) Должны быть приготовлены необходимые материалы: наборы цветных карандашей, красок, пастелей, мелков, пластилин для лепки, бумага разных форматов и цветов, газеты, журналы, камни, кусочки ткани, песок, кора, деревяшки и прочее.

Кроме развития креативности, метод позволяет укрепить взаимоотношения обучающихся в группе. Сходство (совпадение) в художественном творчестве становится основой для развития эмпатии и положительных чувств друг к другу.

Метод творческого самовыражения применяется на основной ступени «Зазеркалье», на курсах «Сценарный практикум», «Творческий класс «Пластилин», «В мире кино», «Киноклуб», «Азы операторского искусства», «Фильм как творческий процесс». Смысл этого метода заключается в том, чтобы привести каждого ребенка в соприкосновение с собственным творчеством, дать ему возможность почувствовать экзистенциальную сопричастность к миру, помочь ему найти точку опоры в своей уникальности. Уметь найти резервы в собственной индивидуальности – ценнейшее умение, необходимое личности в прогнозировании и дальнейшем формировании своей жизненной судьбы (М.Е.Бруно).

Метод творческого самовыражения практически является для обучающегося тренингом креативности и самопознания, позволяя ему удовлетворить присущую каждому растущему человеку потребность в творчестве.

Реализуется метод в следующих направлениях:

- 1) творческое самовыражение через литературное творчество;
- 2) творческое общение с природой;
- 3) творческое общение с искусством (киноискусство, живопись, музыка, театр и др), литературой, наукой;
- 4) творческое самовыражение через ведение кинодневника.

С помощью этого метода следует убедить подростка в том, что он способен создать что-то интересное. Нужно укрепить, развить у него веру в себя.

Метод совместного просмотра и обсуждения фильма.

В студии «Зеркало» формат просмотра и группового обсуждения фильма применяется с целью обучения по курсам «В мире кино», «Киноклуб», «Сценарный практикум».

В процессе совместного просмотра фильма создается атмосфера, которая способствует изменению сознания участников и порождению в процессе обсуждения индивидуальных и групповых инсайтов, то есть проникновения в суть, понимания, озарения. По мнению российского исследователя О.Аронсона, фильм может рассматриваться как технология, способная изменить и характер человеческого мышления, и восприятие, и сформировать другие ценности. Просмотр и обсуждение фильма способствуют:

- на групповом уровне – созданию командообразующего эффекта (формирование здесь и сейчас общего языка, общего смыслового, эмоционального и ценностного поля),

- на эмоциональном уровне – созданию мотивирующего эффекта (желание использовать увиденное и усвоенное),
- на поведенческом уровне - присвоению демонстрируемых в фильме приемов взаимодействия (технологий, коммуникативных техник, реплик и т.п.),
- на познавательном уровне – расширению взгляда (другие возможности, другие установки и т.п. - возникают через дискуссию о транслируемой авторами картины мира),
- на ценностном уровне – осмыслению своих приоритетов, формулированию своих убеждений и установок (возникают через анализ предлагаемых автором ситуаций и конфликтов, через отношение к герою и его поступкам).

Чтобы состоялось максимально глубокое присвоение опыта, передаваемого фильмом, важно перед просмотром таким образом организовать восприятие обучающихся, чтобы оно было изначально сфокусировано на изучаемом материале, а также работало в определенном направлении по присвоению опыта. Фокусировка симметрична обсуждению, которое следует после просмотра фильма.

Перед просмотром аудитория фокусируется педагогом на просмотр в трех ракурсах.

Во-первых, участникам выдаются бланки для наблюдения, и в течение фильма делается остановка пять раз на три минуты для письменной фиксации наблюдений и возникших соображений по трем направлениям:

1) фильм для меня (что для меня показалось наиболее важным в фильме, что прежде всего привлекло внимание, что больше всего запомнилось, что вызвало больше всего эмоций),

2) находки фильма (какие увиденны художественные особенности в композиции, сюжете, образной структуре, выразительных средствах),

3) уроки фильма (о чем фильм заставляет задуматься, к каким выводам подводит, ради чего был создан авторами, в чем основное авторское послание).

Данные направления просмотра и обсуждения позволяют двигаться от имеющегося у детей опыта через обсуждение языка кино к формулировке и присвоению смыслов, транслируемых авторами.

Во-вторых, кроме этих открытых вопросов, педагог перед просмотром дает детям конкретное задание, связанное с темой занятия, тем самым фокусируя внимание детей на проблемах, которые исследуются в фильме или даются в нем как контекст. Например, отметьте в фильме фрагменты с удачным построением пространственных и временных связей; найдите сюжетно-композиционные смещения в фильме по сравнению с литературным источником; отметьте в фильме эпизод с оригинальным музыкальным оформлением и т.п..

Таким образом, внимание обучающихся изначально сфокусировано на определенных темах, вокруг которых будет строиться обсуждение после просмотра.

В-третьих, педагог называет ту форму, в которой будет проходить рефлексия (викторина, написание рецензии, отзыва, создание портретов фильма, проигрывание сцен, сопоставление с живописными полотнами, музыкальными произведениями, фиксация своих впечатлений в зрительских дневниках), чтобы ребенок мог настроиться на выполнение практической задачи.

Разные способы восприятия и переработки кино-информации способствуют обогащению группового обсуждения полнотой мнений, впечатлений, а также расширению и изменению смыслов, что само по себе становится важным приобретением обучающихся. При использовании данного метода спектр индивидуальных инсайтов, ассоциаций, эмоциональных зацепок детей оказывается настолько широким, что уровни обсуждения оказываются практически бесконечными, и ограничиваются только педагогическими задачами и педагогическим решением, в какую сторону направлять обсуждение.

Метод совместного просмотра и обсуждения кино способствует усвоению участниками вещей более тонких и сложных, таких как идеологические, психологические установки, убеждения, ценности. Достижение этого на глубоком эмоциональном уровне не всегда возможно в рамках более традиционных вариантов обучения.

Дидактическое и методическое обеспечение (учебно-методический комплекс)

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает следующие материалы:

I. Методические материалы для педагога

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, памятки:

- 1.1. Примерный сценарий посвящения в студийцы «Приглашение в Зазеркалье»;
- 1.2. Сценарий артпроекта «День кино»;
- 1.3. Сценарий студийного рождественского праздника;
- 1.4. Методические рекомендации по проведению акции «Пять добрых дел во Всемирный день здоровья»;
- 1.5. Примерный сценарий закрытия сезона студии «Кинофестиваль Зазеркалья» с церемонией «Звездная дорожка»;
- 1.6. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и снижающих утомление обучающихся на занятиях (для среднего и старшего школьного возраста);
- 1.7. Комплекты методических материалов, обеспечивающих реализацию отдельных учебных курсов, даны в их программах.

2. Инструкции по технике безопасности:

- 2.1. Инструктаж о правилах поведения на занятиях.
- 2.2. Инструкция по охране труда пользователей персональных электронно-вычислительных машин и видеодисплейных терминалов.
- 2.3. Инструкция по охране труда при использовании проектора.
- 2.4. Инструкция по охране труда в общеучебном кабинете.
- 2.5. Инструкция по охране труда в помещениях с массовым пребыванием учащихся.
- 2.6. Инструкция по охране труда «Поведение на территории учреждения дополнительного образования».
- 2.7. Инструкция по охране труда при работе с копировальной и множительной техникой.

3. Организационно-методические материалы:

- 3.1. Перспективный план работы педагога на текущий учебный год.
- 3.2. Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный год.
- 3.3. План реализации общестудийного проекта «Молодежная сборная».
- 3.4. План реализации общестудийного проекта «Протяни руку помощи».
- 3.5. Отчет педагога за предшествующий учебный год.
- 3.6. Положение о проведении межрегиональной летней профильной смены.
- 3.7. Положение о проведении учрежденческого итогового мероприятия Фестиваля интеллекта и творчества «Мы в Центре».
- 3.8. Положения, письма, приказы организаторов конкурсов и конференций разных уровней по профилю студии.

4. Материалы консультаций для обучающихся по организации их самостоятельной деятельности в рамках творческих проектов:

- 4.1. Как работать в команде
- 4.2. Планирование деятельности в рамках текущего проекта (группового творческого или индивидуального исследовательского);
- 4.3. Структура и формирование проектной папки;
- 4.4. Алгоритм работы со справочной литературой и Интернетом;
- 4.5. Способы первичной обработки информации;
- 4.6. Дискуссия. Представление позиции
- 4.7. Анализ информации;
- 4.8. Оформление проектной папки
- 4.9. Анализ качества выполнения фильма;
- 4.10. Как составить сценарий презентации;

- 4.11. Как провести репетицию презентации;
- 4.12. Использование наглядных материалов во время проведения презентации;
- 4.13. Подведение итогов работы проектной группы.

5. Диагностический инструментарий:

- 5.1. Инструментарий по входной и итоговой диагностике знаний и практических умений по каждому курсу определен в программах учебных курсов (анкеты, тесты, опросники, киновикторины и др.);
- 5.2. Дневник педагогических наблюдений и фиксации результатов диагностики для каждой группы.
- 5.3. Творческая книжка учащегося.
- 5.4. Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе (по Л.В. Байбородовой).
- 5.5. Методика Вартега «Круги» (исследование уровня беглости, гибкости и оригинальности мышления).
- 5.6. Методика определения уровня нравственной воспитанности обучающихся и выяснение особенностей ценностных отношений к жизни, людям, самим себе «Пословицы» (по С.М.Петровой).
- 5.7. Методика диагностики ценностного отношения подростков к миру, людям, самому себе (авторы Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В.).
- 5.8. Методика определения интенсивности познавательной потребности (по В.С. Юркевич).
- 5.9. Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами посещения ребенком занятий студии «Зеркало» (разработана И.Н.Григорьевой, психологом МБОУДОД «ГЦИР»).

II. Литература для педагогов и учащихся

1. Литература для учащихся.

Списки литературы для учащихся приведены в программах каждого учебного курса: учебники, словари, справочники, энциклопедии и др.

2. Литература для педагогов.

2.1. Общепедагогическая и психологическая литература:

- 1) Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в школе: Практическое пособие. / Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова. - М. : АРКТИ, 2005. - 288 с. (Управление образованием).
- 2) Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : ИПП «Союз», 1999. – 88 с.
- 3) Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).
- 4) Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. / Н.И. Дереклеева. – М. : 5 за знания, 2008. – 224 с. – (Методическая библиотека).
- 5) Дик, Н.Ф. Дела на Благо...: Методические рекомендации для организаторов благотворительных акций. / Н.Ф. Дик, Т.И. Дик. – Самара : Педагогический клуб «Радуга», 2008. – 44 с.
- 6) Ильев, В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока: Учебное пособие для студентов пединститут, учителей лицеев, колледжей, гимназий и средних школ / В. А. Ильев. – М. : Аспект-Пресс, 1993. – 127 с.
- 7) Ландау, Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного ребенка. /Эрика Ландау; Пер. с нем. А.П. Голубева. – М. : Академия, 2002. – 144 с.
- 8) Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н.Леонтьев. – М. : Педагогика, 1981. - 186 с.
- 9) Михелькевич, В.Н. «Метод проектов» и его использование в средней общеобразовательной и высшей инженерной школах: учебное пособие / В.Н.

- Михелькевич, Н.В. Охтя. – Самара : Издательство Самарского государственного технического университета, 2004. – 48 с.
- 10) Научно-исследовательская работа учащихся: проблемы, условия и формы организации. Методические рекомендации. / Сост. А.П. Шевченко, Л.И. Полушкина, В.М. Мегедь. – Самара : Изд-во СИПКРО, 1998. – 65 с.
 - 11) Немов, Р. С. Психология: Учебник для студентов пед. вузов: в 3 кн. / Р.С. Немов; Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики – 4-е изд. – М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. – 640 с.
 - 12) Пономарев, Я.А. Психология творчества. / Я.А.Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 304 с.
 - 13) Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учебно-методическое пособие. / М.В. Попова. – М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. – 288 с.
 - 14) Фишман, И.С., Голуб, И.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: Методическое пособие. / И.С. Фишман, И.Б. Голуб. – Самара : Учебная литература, 2007. – 244 с.
 - 15) Шашина, В. П. Методика игрового общения : учебное пособие. / В. П. Шашина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование).
 - 16) Шаульская, Н.А. 2500 вопросов для школьных викторин. / Н.А. Шаульская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 256 с. – (Серия «Здравствуй, школа!»).
 - 17) Шаульская, Н.А. Интеллектуальные игры для старшеклассников. / Н.А. Шаульская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 256 с. – (Серия «Здравствуй, школа!»).
 - 18) Шаульская, Н.А. Калейдоскоп конкурсных программ для школьников. / Н.А. Шаульская. – Ярославль : Академия развития, 2008. – 224 с. – (Серия «После уроков»).
- 2.2. Литература по общим вопросам кинообразования:**
- 1) Баженова, Л.М. В мире экранных искусств: Книга для учителей начальных классов, воспитателей, родителей. / Л.М. Баженова. - М.: ВИППК, 1992. - 74 с.
 - 2) Баженова, Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). / Л.М.Баженова. - М. : Изд-во Института художественного образования РАО, 2004. - 55 с.
 - 3) Баранов, О.А.Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью: Учебное пособие. / О.А.Баранов, С.Н. Пензин. - Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. - 180 с.
 - 4) Баранов, О.А. Экран становится другом. / О.А. Баранов. - М. : Просвещение, 1979. - 96 с.
 - 5) История отечественного кино: Учебник для вузов / Отв. ред. Л.М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с.
 - 6) Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С.И.Юткевич. - М.: Сов. энциклопедия, 1986. - 640 с.
 - 7) Образовательные технологии XXI века. ОТ'07. /Ред. С.И. Гудилина, К.М. Тихомирова, Д.Т. Рудакова. - М. : Изд-во Института содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2007. 346 с.
 - 8) Пензин, С.Н. Друзья десятой музы. //Кино от студии до зрительного зала. /Сост. Е. Нагирняк. - М.: 1980. С.36-44.
 - 9) Пензин, С.Н. Кино и школа. Программа факультативного спецкурса. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 64 с.
 - 10) Пензин, С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 78 с.
 - 11) Поличко, А.Г. Введение в кинопедагогику; основы кинематографической грамотности: Программа для высших учебных заведений. / А.Г.Поличко. - М.: АДК СССР, 1990. - 23 с.
 - 12) Хилько, Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиатворчества. / Н.Ф. Хилько. - М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. - 96 с.
 - 13) Федоров, А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. / А.В. Федоров. – Ростов : ЦВВР, - 708 с.
 - 14) Романовский, И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. / И.И.Романовский. - М. : Изд-во Союза журналистов России, 2004. - 480 с.

- 15) Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. / С.И. Фрейлих. Изд. 7-ое. - Киров, М. : Академический проспект; Константа, 2013. - 512 с.

2.3. Специальная и методическая литература для педагога:

Списки специальной и методической литературы для педагога и учащихся даны в программах каждого учебного курса: учебники, словари, справочники, энциклопедии и др.

III. Дидактические материалы для учащихся:

1. Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др. *Списки определены отдельно по каждому учебному курсу.*
2. Медиапособия: электронные учебники, наглядные видеоматериалы и т.п.:
 - 1) фильмы - шедевры мировой классики, призёры различных фестивалей, в соответствии с примерным репертуаром фильмов для просмотра;
 - 2) фильмы разных авторов и студий, подобранные по темам занятий;
 - 3) учебные этюды, зарисовки, видеофрагменты;
 - 4) учебные видеофильмы по темам учебных курсов;
 - 5) медиапрезентации по темам занятий;
 - 6) кинолетопись студии «Зеркало».
3. Раздаточные материалы: карточки-задания группам на этапах по проектам, тексты практических заданий, памятки и т.п. *Списки определены отдельно по каждому учебному курсу*

Материально-техническое обеспечение программы

1. Необходимые помещения

Для реализации программы необходимы **оборудованные помещения:**

- 1) учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, интерактивная доска, шкаф для УМК);
- 2) компьютерный класс для занятий группы 10 человек, который укомплектован компьютерами с выделенным каналом выхода в Интернет по количеству учащихся в группе и необходимым компьютерным программным обеспечением;
- 3) класс для занятий актерским мастерством, оборудованный станком, зеркалами;
- 4) видеостудия, оборудованная видеоаппаратурой (видеомагнитофон, DVD Recorder, видеокамера, телевизор, микрофон), компьютерами для видеомонтажа с выделенным каналом выхода в Интернет (с процессором CPU Pentium 4 630 BOX 3.0GHz, Монитор 21", Sound creative Audigy2).
- 5) кинозал на 50 мест, оборудованный стационарной мультимедийной установкой.

2. Необходимое оборудование

2.1. Для реализации программы необходимо следующее **основное оборудование:**

- 1) Программное обеспечение MS Windows PRO, Premier CS 6 PRO, Photoshop CS 5;
- 2) Компьютеры для видеомонтажа с набором необходимых мониторов, кабелей, карт памяти;
- 3) Видеокамеры различного назначения (любительские и профессиональные);
- 4) Steadicam (в полном комплекте);
- 5) Принтер черно-белый, цветной, плотер;
- 6) Сканер;
- 7) Ксерокс;
- 8) Ноутбуки;
- 9) Телевизор, видеоаппаратура, DVD-плеер;
- 10) Диктофоны;
- 11) Переносная мультимедийная установка (проектор, экран);
- 12) Стационарная мультимедийная установка, оборудованная потолочным креплением;
- 13) Фотокамеры с набором необходимых аксессуаров, карт памяти, аккумуляторов;

14) Доска прямой проекции (для учебного кабинета);

2.2. Для реализации программы необходимо **вспомогательное оборудование:**

- 15) Набор конвертеров для фото и видеокамер, в том числе широкоугольных;
- 16) Набор различных объективов для фото- и видеокамер;
- 17) Видеокассеты miniDV;
- 18) CD, DVD диски, флеш-карты, карты памяти до 64 GB;
- 19) Набор фильтров для видеокамер и фотоаппаратов;
- 20) Различные виды микрофонов (петличные, пушки и др.);
- 21) Штативы для фото- и кинокамер, светового оборудования;
- 22) Световая аппаратура:
 - 22.1. Комплект стационарного света для студийной видеосъемки,
 - 22.2. Переносное светооборудование и аксессуары (рассеиватели, отражатели, подсветы, в том числе светодиодные, осветительные приборы рассеянного и направленного света, тубусы, шторы, щитки-затенители, штативы, флуоресцентные и светодиодные лампочки и др.);
- 23) Телевизионная ширма.
- 24) Зеркала.
- 25) Наборы реквизита, декораций.
- 26) Костюмы для съемок.
- 27) Грим.

3. Материалы для организации творческой учебной и воспитательной деятельности

- 1) Бумага разного формата и фактуры: белая и цветная бумага, картон, ватман А4, А3, А2, А1, бумага для плотера.
- 2) Краски: акварель, гуашь, пастель,
- 3) Карандаши простые, цветные.
- 4) Клей разных видов (ПВА, Момент, клей-карандаш).
- 5) Ткань, нитки.
- 6) Линейки, ножницы, булавки, скотч и т.п.
- 7) Фотоальбомы.

4. Канцелярские принадлежности

- 1) Ручки, карандаши, маркеры, корректоры;
- 2) Блокноты, тетради;
- 3) Бумага ксероксная А3, А4;
- 4) Клей;
- 5) Файлы, папки;
- 6) Кнопки, магниты, мелки и др.

5. Специальные расходные материалы общего назначения

- 1) Сумки, рюкзаки специальные для переноски оборудования (видеокамер, ноутбуков, светооборудования) и общего назначения;
- 2) клейкий скотч;
- 3) абсорбенты, бумажные полотенца;
- 4) батарейки;
- 5) чистящие средства;
- 6) аптечка;
- 7) портняжный мел, тальк;
- 8) перчатки; респираторы;
- 9) инструменты, молоток, отвертки;
- 10) обогреватели;
- 11) уборные материалы: веник, совок, тряпки;
- 12) оберточная бумага, упаковочные материалы;
- 13) укрытие от дождя, брезент для оборудования;
- 14) веревка, шнуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, использованной при составлении программы

- 1) Баженова, Л.М. Основы аудиовизуальной культуры. Программы учебных занятий для 1-11 классов средней общеобразовательной школы. / Л.М. Баженова, Е.А. Бондаренко, Ю.Н. Усов. – М. : Академия педагогических наук, НИИ Художественного воспитания, Ассоциация деятелей кинообразования, 1991. – 62 с.
- 2) Бондаренко, Е.А. Экскурсия в мир экрана. Учебное пособие для среднего и старшего школьного возраста. / Е.А.Бондаренко. - М. : SVR-Аргус, 1994. - 64 с.
- 3) Буйлова, Л.Н. Методические рекомендации по подготовке авторских программ дополнительного образования детей / Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова, А.С. Постников [Электронный ресурс] / Дворец творчества детей и молодежи. – В помощь педагогу. – Режим доступа : <http://doto.ucoz.ru/metod/>.
- 4) Закон Российской Федерации «Об образовании», 26.12.2012 г. [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим доступа : http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf.
- 5) Ильичев, С.И. Кинолюбительство: истоки и перспективы./ С.И. Ильичев, Б.Н. Нащекин. - М.: Искусство, 1986. - 110 с.
- 6) Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.
- 7) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М. : Просвещение, 2010. - 23 с. (Стандарты второго поколения).
- 8) Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. [Электронный ресурс] / Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного образования детей. – Режим доступа : <http://dopedu.ru/poslednie-novosti/kontseptsiya>.
- 9) Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. [Электронный ресурс] / Самарский дворец детского и юношеского творчества. – Режим доступа: pioner-samara.ru/sites/default/files/docs/metodrek_dop_rf15.doc.
- 10) Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 г. № МО-16-09-01/826-ту [Электронный ресурс] / Самарский дворец детского и юношеского творчества. - Режим доступа: <http://pioner-samara.ru/content/metodicheskaya-deyatelnost>.
- 11) Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения дополнительной общеобразовательной программы МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти. [Электронный ресурс] / Гуманитарный центр интеллектуального развития. Официальные документы. – Режим доступа: http://cir.tgl.ru/sp/pic/File/Chekrkasova_Yuliya/POLOJENIE_GTsIR_o_programmah.pdf
- 12) Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля освоения дополнительных программ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти. [Электронный ресурс] / Гуманитарный центр интеллектуального развития. Официальные документы. – Режим доступа: http://cir.tgl.ru/sp/pic/File/Chekrkasova_Yuliya/POLOJENIE_GTsIR_o_formah_attestacii.pdf.
- 13) Пензин, С.Н. Друзья десятой музы. //Кино от студии до зрительного зала. /Сост. Е. Нагирняк. - М.: 1980. С.36-44.
- 14) Пензин, С.Н. Кино и школа. Программа факультативного спецкурса. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 64 с.

- 15) Пензин, С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 78 с.
- 16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41г «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». [Электронный ресурс] / Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного образования детей. – Режим доступа : <http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya-organizatsiy-dod>.
- 17) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – Режим доступа : <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034>
- 18) Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/документы/543>
- 19) Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/документы/543>
- 20) Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления учебно-воспитательного процесса. / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. - (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).
- 21) Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская; под ред. А. Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2010. — 159 с. – (Стандарты второго поколения).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1.1. Календарно-тематический план
учебного модульного курса «Азбука кино»
Подготовительная ступень. 1-й год обучения

Сроки	№ занятия	Тема занятия	Форма занятия. Форма подведения итогов	Количество часов	
				Теория	Практика
		Раздел 1. Как научиться смотреть фильмы и телепередачи			
	1.	Вводное занятие. О задачах курса. Кто такой грамотный зритель	Беседа, практикум	1	
	2.	Идем в кинотеатр. Как и где можно узнать о фильмах, демонстрируемых в кинотеатрах. Афиша фильма. Фильмы игровые и мультипликационные. Как вести себя в кинотеатре	Беседа, практикум	1	
	3.	Экскурсия в кинотеатр на просмотр детского фильма	практикум		1
	4.	Телевидение – передача изображения на расстояние. Телевизионная программа: максимум пользы, минимум вреда здоровью. Упражнение «Опиши увиденное». Практическая работа с телепрограммой на текущую неделю	Беседа, практикум	1	
	5.	Чем телевизионная передача отличается от кинофильма. Диктор или ведущий телепередачи. Диалоговый характер телевидения. Эффект присутствия зрителя. Репортаж, интервью как жанры телевидения	практикум		1
	6.	Просмотр и обсуждение детской телепередачи	практикум		1
	7.	Ролевая игра «Моя телепередача»	Ролевая игра презентация		1
		Раздел 2. Как киноискусство рассказывает нам о жизни			
	8.	Из чего состоит фильм. Кадр. Упражнение «Кадрирующая рамочка». Дидактическая игра «Два человека снимают фильм о нашем классе».	Беседа, практикум	1	
	9.	Творческое задание: нарисовать кадр из фильма, которого никогда не было (по мотивам сказки А. Лисняк «Сказка без подсказки»)	практикум		1
	10.	Как кадры складываются в фильм. Волшебное слово «монтаж». План изображения. Раскадровка. Упражнение «Складываем кадры «Репки». Просмотр фрагментов фильмов и мультфильмов с демонстрацией разных видов монтажа	практикум		1
	11.	Индивидуальное творческое задание: раскадровка небольшого стихотворения или лимерика	практикум		1
	12.	Как говорят и поют в фильме. Немой и звуковой фильм. Музыкальное оформление фильма. Упражнения «Подбор музыки к изображению», «Подбор визуального ряда к музыкальному фрагменту», «Определи при выключенном звуке, чему посвящена телепередача»	практикум		1
	13.	Достраивание художественного образа: 1) нарисуй человека, голос которого ты слышишь; 2) просмотр и	практикум		1

		озвучивание видеофрагмента, показанного без звука.			
	14.	Цвет на экране. Из истории кинематографа: появление цветного кино. Дистраивание художественного образа: упражнение «Раскрась двух волшебниц». Ассоциативное рисование на тему «Времена года». Просмотр и обсуждение эпизодов фильма в цветном и черно-белом варианте	практикум		1
	15.	Творческое задание: фантазирование «Каким бы мог быть фильм по «Цветным сказкам» Зиедониса». Просмотр мультфильмов по «Цветным сказкам» Зиедониса. Сравнение собственных цветовых решений с режиссерским видением цвета	практикум		1
	16.	Что нужно, чтобы снять фильм. Основные этапы создания фильма. Сценарий как основа и первый этап создания фильма. Монтажная запись. Люди каких профессий и специальностей снимают фильм. Упражнение «Расположи кадры в соответствии с монтажной записью».	практикум		1
	17.	Съемка фотофильма «История моей любимой игрушки»	практикум		1
	18.	Презентация фотофильмов	презентация		1
Раздел 3. Такие разные фильмы					
	19.	Что хотели сказать авторы фильма? Авторская позиция. Выражение авторской позиции средствами киноязыка (монтаж, цвет, музыка). Просмотр мультфильма или игрового фильма. Игра «Пресс-конференция с создателями фильма/ мультфильма».	Беседа, практикум	1	
	20.	От книги – к фильму. Что такое экранизация. Персонаж литературного произведения и кинофильма. Просмотр разных экранизаций одного литературного произведения	практикум		1
	21.	Мультипликация – страна волшебников. Как делается мультфильм. Создатели мультипликационного фильма: Демонстрация разных способов мультипликации	практикум		1
	22.	Мультфильмы киностудии «Союзмультфильм». Мультфильмы киностудии «Дисней». Просмотр и сравнение мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» и «Дисней».	практикум		1
	23.	Современный анимационный фильм. Просмотр мультфильма из цикла «Гора самоцветов» с предварительным заданием	практикум		1
	24.	Киновикторина «Наши любимые мультфильмы»	практикум		1
	25.	Фильмы художественные и документальные. Жизнь и вымысел. Художественные и документальные фильмы: в чем разница. Игровой фильм. Просмотр художественных и документальных фильмов (или эпизодов фильмов) на одну и ту же тему	беседа	1	
	26.	Творческое задание «Мой проект документального фильма»	практикум		1
	27.	Кино для любознательных. Научно-популярное кино. Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов и телепередач	практикум		1
	28.	Творческое задание «Мой проект научно-популярного фильма»	практикум		1
	29.	Жанр в кино: что это такое. Понятие киножанра. Жанры детского кино: киносказка, приключенческий фильм, кинофантастика, детектив. Просмотр и обсуждение кинофильмов разных жанров. Упражнение «Распредели фильмы по жанрам»	беседа	1	

	30.	Киновикторина «Узнай жанр фильма по его фрагменту».	викторина		1
	31.	Сказка на экране. Многообразие жанров сказочных фильмов. Просмотр кинофрагментов	практикум		1
	32.	Творчество замечательных режиссеров А.Рой, А.Птушко, Н.Кошеверовой, М.Шапиро; сценаристов киносказок Е.Шварца, С.Михалкова, О.Леонидова, Г.Владычиной. Просмотр кинофрагментов	практикум		1
	33.	Знаменитые киноактеры Г.Милляр, Л.Потемкин, С.Столяров, А.Хвыля, Э.Гарин и др. Просмотр кинофрагментов	практикум		1
	34.	Современная киносказка русская и зарубежная. Просмотр кинофрагментов	практикум		1
	35.	Киновикторина «Сказка на экране»	викторина		1
	36.	Итоговое занятие. Подведение итогов курса. Работа с кинодневником: просмотр и рефлексия записей Игра «Проверка на прочность».	рефлексия Игра		1
			Всего часов:	6	30
			ИТОГО:		36

1.2. Календарно-тематический план
учебного курса «Сценарный практикум»
Основная ступень. 2-й год обучения

Сроки	№ занятия	Тема занятия	Форма занятия, форма подведения итогов	Количество часов	
				Теория	Практика
		Раздел 1. Киносценарий как особая форма драматургии			
	1.	Вводное занятие. О задачах курса. Коммуникативный тренинг «Первая встреча»	Беседа тренинг	1	1
	2.	Входная диагностика: анкетирование «Гляжу в себя как в зеркало», упражнение «Человек и закон»	диагностика	1	1
	3.	Кинопроизводство и место сценария в этом процессе. Кинодраматургия	Беседа тренинг	1	1
	4.	Зачем нужен сценарий. Сценарий – это полуфабрикат или полноценное литературное произведение? Можно ли снимать без сценария? Упражнение на освоение навыков написания сценария «20 вещей»	Беседа практикум	1	1
	5.	Сценарий в театре: постановочный сценарий спектакля (оперы, балета), либретто для зрителя, авторское либретто. Особенности сценария commedia dell'arte. Анализ отрывка из сценария комедии «Метаморфозы, или Преображения арлекиновы» (XVIII век). Упражнение на освоение навыков написания сценария «Слова, слова»	практикум		2
	6.	Сценарий немого фильма. Чтение и анализ отрывка из сценария немого фильма «Стенька Разин» (1908 г.). Просмотр фильма «Стенька Разин».	Беседа практикум	1	1
	7.	Тенденции развития сценария: первые схематичные сценарии, американский технологичный continuity, французский авторский литературный сценарий. Чтение и анализ отрывка из сценария американского continuity «Смейся, клоун, смейся» Елизаветы Михан	Беседа практикум	1	1
	8.	Сценарий звукового фильма. Человеческая речь как	практикум		2

		элемент драматического действия в кино. Чтение и анализ отрывка из сценария Луи Деллюка «Лихорадка». Упражнение на освоение навыков написания сценария «Замысел - пять строк»			
	9.	Формы представления киносценария. Отдельные стадии работы над сценарием: 1. Либретто (краткое либретто, синопсис, экспозе); 2. Расширенное либретто (long synopsis — длинный синопсис, тритмент); 3. Авторский литературный сценарий; 4. Постановочный, или режиссерский, сценарий (screen play, continuity, drehbuch). Упражнение на освоение навыков написания сценария «Экранизация» картины Сурикова «Утро стрелецкой казни»	практикум	1	1
	10.	Сопоставление сценарных фрагментов литературного и постановочного сценария: первая часть авторского сценария А. Чапыгина «Степан Разин» и режиссерская разработка той же части, сделанная режиссером И. Правовым (киностудия «Мосфильм», 1937)	практикум		2
	11.	Упражнение «Построение концепции фильма из четырех кадров на заданную тему с участием героя-человека»	практикум		2
	12.	Упражнение «Важное свидание». Обсуждение выполненных творческих работ	практикум		2
	13.	История как основа киносценария. Понятие сюжета. Соотношение фабулы и сюжета. Существенные и необходимые признаки «развернутого сюжета»	Беседа практикум	1	1
	14.	Формирование сюжета. Где и как художник может находить для себя сюжеты? Постоянные сюжетные схемы. Бродячие сюжеты. Необычная ситуация	практикум		2
	15.	Поиск историй. Знакомство с книгой Жорж Польти «Тридцать шесть драматических ситуаций». Упражнения на освоение навыков написания сценария: Сочинение историй на основе драматических ситуаций Польти. Обсуждение творческих работ	практикум		2
	16.	Сюжеты, заимствованные из литературы. Просмотр и обсуждение киноматериалов: фильмов, в основе которых один и тот же сюжетный мотив (например, мотив Золушки, сюжет «Ромео и Джульетта» и др)	практикум		2
	17.	Рождественский праздник в объединении. Сочинение рождественских историй	презентация		2
		Раздел 2. Элементы киноповествования			
	18.	Фабула. Что такое событие. Принцип единого действия. Чтение и анализ отрывков из сценариев: проверка логичности фабулы методом Фредерика Пальмера	Беседа практикум	1	1
	19.	Драматическая борьба. Драматургический конфликт. Четыре вида конфликта (конфликт с другим персонажем, конфликт со всей вселенной, конфликт с обществом, конфликт с самим собой). Просмотр и обсуждение киноматериалов: какие перипетии и какие виды тайн использованы	Беседа практикум	1	1
	20.	Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Обстановка» (в 3-х частях). Обсуждение работ	практикум		2
	21.	Характер и роль. Герой и персонаж. Понятие характера. Чтение и анализ отрывков из сценариев: наблюдение за способами раскрытия характера персонажа. Упражнение на освоение навыков написания сценария «Новый характер у героя старой сказки», «Портрет»	Беседа практикум	1	1
	22.	Характерное поведение. Основные требования, предъявляемые к характеристике. Просмотр и	практикум		2

		обсуждение киноматериалов: наблюдение за способами раскрытия характера персонажа. Упражнение на освоение навыков написания сценария «Автобиография»			
	23.	Методы характеристики персонажей: мольеровский (образы людей, герои, характеры даются сразу определившимися) и шекспировский (построен на раскрытии сложных человеческих образов). Упражнение на освоение навыков написания сценария «Найди характерное действие для персонажа». Обсуждение выполненных творческих работ	Беседа практикум	1	1
	24.	Мимическое и вокальное поведение человека. Речь персонажей в немой киноленте, передаваемая в репликах-титрах. Чтение и анализ отрывков из сценариев: фрагмент первой сцены из сценария французского режиссера Жюльена Дювивьена «Рыжик» («Poil de carotte»): наблюдение за речевым и мимическим поведением персонажей	практикум		2
	25.	Мимическое поведение человека. Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за мимическим и вокальным поведением персонажей, отрывки из фильмов, в которых есть сильные диалоги	практикум		2
	26.	Монолог. Диалог. Составляющие удачного диалога. Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Составление монолога методом продолжения начатого», «Представление монологов», «Что было до...». Обсуждение выполненных творческих работ	практикум		2
	27.	Костюм, обстановка, вещи. Как герои одеваются или одеты в данный момент? Чтение и анализ отрывков из сценариев (Луи Деллюк «Лихорадка»): как выполнены степ-аутлайны. Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за внешностью персонажей, обстановкой, вещами	практикум		2
	28.	В какой обстановке живут и действуют герои, как к ней относятся? Какие вещи их окружают, входят в их обиход, играют ту или иную роль в их жизни? Упражнения на освоение навыков написания сценария: «Нарисуй моего героя», «Опиши, где живет персонаж». Обсуждение выполненных творческих работ	практикум		2
		Раздел 3. Основы построения сценария			
	29.	Серебряные правила сценарного мастерства: показывай, а не рассказывай. План и композиция. Эпилог. Пролог.	Беседа практикум	1	1
	30.	Время действия: ведение действия в настоящем времени, показ прошлого, одновременность, временная непрерывность действия и перерывы во времени. Чтение и анализ отрывков из сценариев: наблюдение за техникой построения, компоновки по эпизодам	практикум	1	1
	31.	Время действия. Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за приемами показа времени действия. Упражнения на освоение навыков написания сценария «Показ прошлого», «Показ перерывов во времени»	практикум		2
	32.	Место (места) действия: широкие возможности кинематографа в отношении количества и характера мест действия. Общая «географическая» картина действия. Различные приемы перехода с одной точки места действия на другую, из одного плана в другой	практикум	1	1
	33.	Кадровка сценария. Монтажное построение сцены. Планы: дальний план, общий план, средний план,	практикум	1	1

		крупный план. Просмотр и обсуждение киноматериалов: наблюдение за применением приемов перерезки, наплыва, зрительного, звукового стыка и др.			
	34.	Введение в действие персонажей, способ введения и предварительная их характеристика. Компонировка действия по эпизодам. Упражнение на освоение навыков написания сценария «Моя история». Обсуждение выполненных творческих работ	практикум		2
	35.	Правила оформления ремарок и диалогов. Набирание текстов пьес на компьютере в программе Microsoft Word. Редактирование с помощью педагога или тьютора	практикум	1	1
	36.	Представление готовых сценариев на художественный совет студии Оценка готовых сценариев художественным советом студии	практикум		2
	37.	Подготовка к участию в «Кинофестивале Зазеркалья». Показ и обсуждение киносюжетов, снятых по сценариям обучающихся	презентация		2
	38.	Итоговое занятие. Коллективное обсуждение итогов учебного года. Письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как сценаристы»	диагностика рефлексия		2
			Всего часов:	16	60
			ИТОГО	76	

1.3. Календарно-тематический план
учебного курса «Фильм как творческий процесс»
Степень мастерства. 4-й год обучения

Сроки	№ занятия	Тема занятия	Форма занятия. Форма подведения итогов	Количество часов	
				Теория	Практика
Раздел 1. Кинокартина как результат творческого труда большого коллектива					
	1.	Вводное занятие. О задачах курса. Планирование творческой работы. Основные формы работы и формы итогового контроля. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и соблюдении правил безопасности	Беседа практикум	1	1
	2.	Дискуссия «Что нужно для того, чтобы решиться снять кино». Входная диагностика: анкета-тест «Как создается кино, упражнение «Найди ошибки в проекте фильма»	Дискуссия диагностика		2
	3.	Введение в кинопроизводство. Общие сведения по идейно-творческому процессу создания кинокартины	Беседа практикум	1	1
	4.	Зависимость размеров и типа съёмочной команды от характера фильма. Персонал: функции людей, занятых в создании кино. Формирование проектных групп	практикум		2
	5.	Художественное и документальное кино: специфика производственного процесса	Беседа практикум	1	1
	6.	Игровое и неигровое кино: плюсы и минусы	Беседа практикум	1	1
	7.	Основные этапы кинопроизводства. Процесс кинопроизводства от сценария до его конечного воплощения. Пять основных этапов производственного цикла создания фильма	Беседа практикум	1	1

	8.	Процесс режиссуры фильма. Задачи и функции режиссера на каждом производственном этапе. Творческое видение режиссера. Упражнения на режиссерское видение	практикум		2
	9.	Кто такой продюсер. Разнообразие ролей продюсера, его функции в производственном процессе. Упражнения на продюсерское видение фильма	практикум		2
	10.	Обобщающее занятие по теме. Проверочная работа по теме «Кинопроизводство»	диагностика		2
Раздел 2. Создание документального фильма					
	11.	Что можно считать настоящей документалистикой. Отношения между темой и формой. Трудности авторского контроля над съемкой.	Беседа практикум	1	1
	12.	Дискуссия «Что предложить зрителям: «шоу дураков» или «проблемное кино»?». Формирование замысла собственного проекта кино. Поиск идеи.	практикум		2
	13.	Групповая работа: формирование замысла собственного проекта кино. Тестирование идеи.	практикум		2
	14.	Групповая работа: разработка проектов фильмов.	практикум		2
	15.	Составление календарно-постановочного плана фильма	практикум		2
	16.	Работа проектных групп: презентация замысла фильма	презентация		2
	17.	Способы создания документального фильма: на основе событийной съемки, иконографической съёмки, перемонтажа старой кинохроники. Реконструкция событий	практикум		2
	18.	Работа проектных групп над сценарием	практикум		2
	19.	Работа со сценарием по оценке затрат	практикум		2
	20.	Чтение и анализ сценария. Расчет времени по сценарию	практикум		2
	21.	Определение места съёмок. Работа над стилистикой фильма: костюмы и оформление, художник и костюмер	практикум		2
	22.	Выполнение раскадровки фильма.	практикум		2
	23.	Выезды для поиска места съёмок	практикум		2
	24.	Подготовка съемочной площадки. Составление графика съёмок.	практикум		2
	25.	Подготовка костюмов	практикум		2
	26.	Ролевая игра «Производственное совещание о готовности к съёмкам»	Ролевая игра		2
	27.	Безопасность труда. Правила для всех на съемочной площадке. Ролевая игра «Съемочная площадка»	практикум		2
	28.	Съемка документального фильма	практикум		2
	29.	Подготовка к участию в акции «Протяни руку помощи!»	практикум		2
	30.	Участие во всероссийской акции «Протяни руку помощи!»	Акция		2
	31.	Съемка документального фильма	практикум		2
	32.	Съемка документального фильма	практикум		2
	33.	Монтаж документального фильма. Монтаж по сценарию	практикум		2
	34.	Монтаж документального фильма. Работа с ведущим	практикум		2
	35.	Подготовка к Рождественскому празднику	Практикум		2
	36.	Рождественский праздник в объединении. Презентация творческих работ.	презентация		2
	37.	Разработка музыкального оформления фильма	практикум		2
	38.	Предварительный монтаж.	практикум		2

	39.	Озвучивание фильма. Закадровый текст	практикум		2
	40.	Монтаж звуковых файлов и редактирование звука	практикум		2
	41.	Окончательный монтаж	практикум		2
	42.	Просмотр и обсуждение фильма	презентация		2
Раздел 3. Создание игрового фильма					
	43.	Особенности режиссерской и продюсерской работы в игровом фильме	Беседа практикум	1	1
	44.	Формирование замысла собственного проекта кино. Поиск идеи.	практикум		2
	45.	Групповая работа: формирование замысла собственного проекта кино. Тестирование идеи.	практикум		2
	46.	Разработка проектов фильмов.	практикум		2
	47.	Работа проектных групп: презентация замысла фильма	презентация		2
	48.	Работа проектных групп: работа над сценарием	практикум		2
	49.	Чтение и анализ сценария	практикум		2
	50.	Работа над стилистикой фильма: костюмы и оформление, художник и костюмер	практикум		2
	51.	Выполнение раскадровки фильма	практикум		2
	52.	Выполнение раскадровки фильма	практикум		2
	53.	Выполнение раскадровки фильма	практикум		2
	54.	Создание творческой группы. Ролевая игра «Кастинг»	практикум		2
	55.	Репетиции. Разработка отдельных сцен	практикум		2
	56.	Выезды для поиска места съёмок	практикум		2
	57.	Подготовка съемочной площадки. Составление графика съёмок. Подготовка костюмов. Организация питания	практикум		2
	58.	Ролевая игра «Производственное совещание о готовности к съёмкам»	Ролевая игра		2
	59.	Съемка фильма	практикум		2
	60.	Монтаж игрового фильма. Монтаж по сценарию	практикум		2
	61.	Разработка музыкального оформления фильма	практикум		2
	62.	Предварительный монтаж	практикум		2
	63.	Окончательный монтаж	практикум		2
	64.	Просмотр и обсуждение фильма	презентация		2
Раздел 4. Распространение					
	65.	Кинопрокат и маркетинг. Продвижение фильма. Предварительные просмотры. Социологический опрос	Беседа практикум	1	1
	66.	Разработка продюсерских проектов продвижения фильма	практикум		2
	67.	Презентация и анализ продюсерских проектов продвижения фильма	практикум		2
	68.	Подготовка пресс-релизов и афиш	практикум		2
	69.	Создание трейлера	практикум		2
	70.	Проведение предварительных просмотров, социологических опросов	практикум		2
	71.	Подготовка к Фестивалю «Мы в Центре»	практикум		2
	72.	Участие в итоговом учрежденческом Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре»	презентация		2
	73.	Подготовка к Фестивалю Зазеркалья	практикум		2
	74.	Презентация фильмов на кинофестивале Зазеркалья	презентация		2
	75.	Итоговое занятие. Оформление портфолио творческих и исследовательских работ, созданных за учебный год.	практикум		2
	76.	Итоговое занятие. Рефлексия прошедшего года. Коллективное подведение итогов года	рефлексия		2
			Всего часов:	8	144
			ИТОГО:		152