

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Лицей № 57 (Базовая школа Российской академии наук)»
(ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)»)

ПРИНЯТА

Педагогическим советом ГБОУ СО
«Лицей №57 (Базовая школа РАН)»
Протокол №16 от 21.06.2021 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГБОУ СО
«Лицей №57 (Базовая школа РАН)»
от 21 июня 2021 г. № 233/1 -о.д.

Л.А.Козырева

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«Контраст-кино»**

Возраст обучающихся: 12-17 лет
Срок реализации: 4 года (816 учебных часов, 2021-2025 учебные годы)

Составители:
Сопляков Николай Иванович,
педагог дополнительного образования

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа предназначена для обучения детей киноискусству (или как это принято называть в наше время – экранному творчеству) . По данной программе могут заниматься школьники 12 – 17 лет в течение 4 лет.

В настоящее время обучение школьников экранному творчеству наиболее актуально. Резкое падение уровня телевидения за последние 10 – 15 лет привело к тому, что целое поколение подростков не имеет возможности видеть киноискусство с телеэкранов. Второсортные телепередачи, некачественные однообразные видеоклипы без драматургии и режиссуры, телесериалы и фильмы, навязывающие негативный образ жизни российскому кинозрителю – всё это приводит к падению духовности и культуры общества , а среди подростков особенно. Учитывая то, что экранное творчество, по мнению искусствоведов, обладает наибольшим воздействием на сознание и подсознание человека, по сравнению с другими видами творчества и искусства, очень важно научить подростков правильно воспринимать информацию с экранов. Изучение основ киноискусства даёт подростку такую возможность. Вторая причина актуальности курса состоит в том, что кино является очень сильным языком для самовыражения автора, способствует наиболее яркому раскрытию личности подростка, повышению духовного, культурного и интеллектуального уровня развития детей.

На первый взгляд умение снимать дано каждому, взял в руки камеру и снимай... На самом деле всё гораздо сложнее. Грамотно и правильно показать какое-нибудь действие, а тем более событие может далеко не каждый. Осмысленная компоновка кадров, выстраивание последовательности для наиболее точного отражения происходящего называется умением снимать. В наше время, в связи с доступностью и простотой обращения с видеотехникой, кинолюбительство превратилось в дилетантство. Вершиной кинолюбительского творчества стало случайное запечатление какого-либо курьёза или смешного момента, при неосмысленной съёмке всего подряд и как попало. Иногда бывает забавно, но к искусству никакого отношения не имеет. Тенденция подогревается популярными телепередачами типа "Сам себе режиссёр", "Вы - очевидец", которые внушают людям то, что киноискусством и художественной видеосъёмкой могут заниматься только профессионалы. Кроме того, ярых поклонников этих тенденций, вследствие отсутствия истинных духовных ценностей, ждёт полное разрушение собственной личности. Видя тонущего человека, горе – оператор не бросается его спасать, а хватается за видеокамеру, чтобы снять уникальный кадр. К сожалению, подобные примеры, как в такой жесткой, так и в более мягкой форме стали не редкостью. Существует даже литература (в основном переводы западных книг) в которой даются советы, "как спровоцировать курьёз". Понятно, что у человека освоившего такие "дисциплины" полностью отсутствуют нравственные и духовные ценности. Поэтому очень важно, чтобы такой высокий и светлый порыв, как желание снять интересный людям кадр, сделать захватывающий фильм не вылилось в проявление низменных, садистских, звериных инстинктов.

В своё время в нашей стране имела́сь целая система любительских клубов и киностудий, в которых детям через киноискусство и культуру съёмки прививались духовные и нравственные ценности. Сейчас этой системы не существует. На сегодняшний день в городе Тольятти нет ни одного центра, в котором бы велось комплексное системное обучение детей экранному творчеству. Не существует и программ, которые бы обучали непосредственно видеосъёмке, т. к. на момент появления видео в 1993 – 1996 годах в нашей стране, уже не существовало клубов и студий.

При разработке программы были изучены и проанализированы специальная литература, программы ВГИКа и публикации в профессиональных журналах, материалы интернет-форумов по современной технике съёмки, монтажу, режиссуры и драматургии, а также специальная литература по психологии экранного творчества.

Отличия данной программы от существующих программ по киносъёмке прежде всего связаны со спецификой видео – другая аппаратура, другие возможности, другие преимущества и недостатки. Приобщение подростка к киноискусству невозможно без знания первооснов, т. е. видеосъёмки. Именно этой теме и посвящена основная часть курса. В программе полностью отсутствует раздел об устройстве аппаратуры и теории видеозаписи, т. к. техника совершенна и не требует от новичков таких знаний. Гораздо больше внимания уделено непосредственно технике съёмки (т. е. как правильно держать камеру, какое положение должно занимать тело и т. п.). И это не случайно, т. к. видеокамера из-за легкого веса и подвижного (иногда очень большого) видискателя позволяет снимать из любых положений, что невозможно было осуществить при съёмке на киноплёнку. Отсутствие сложного технологического процесса получения изображения позволило выделить в программе гораздо больше времени на развитие творческих способностей детей и для самостоятельной работы...

В программу « Экранный творчество » Детского творческого кинообъединения "Контраст-кино" включён раздел "Монтажная видеосъёмка". Сам термин появился совсем недавно и практически отсутствует в специальной литературе. Монтажная видеосъёмка - это такой стиль съёмки, при котором в самом процессе съёмки как бы монтируется фильм . На кассете получается черновой монтаж, который в большинстве случаев уже пригоден для конечного потребления. При кинопроизводстве такое было крайне сложно и нецелесообразно. Монтажная видеосъёмка – очень востребованное и перспективное направление сегодня, поэтому ей уделено внимание в программе.

Ещё одним очень важным отличием данной программы от существующих - является то, что в процессе обучения делается упор на развитие и становление личности ребёнка, приобщение его к общечеловеческим культурным и духовным ценностям, развития потребности в творчестве. На протяжении всех 4 лет, а особенно со 2-ого года обучения воспитанникам закладывается , так называемый "интуитивный подход", то есть дети приобретают особый способ "монтажного" мышления и операторского видения, с помощью которого они могут создавать интересные, оригинальные, не стандартные, яркие и т. п. фильмы, не вдаваясь при этом в глубины теории кино.

На 1-ом году обучения детям закладываются первоосновы кинематографа, воспитанники изучают и познают "киноязык", без которого невозможно дальнейшее общение и творчество в среде киноискусства. Поэтому на этом этапе преобладают теоретические занятия.

На 2-ом и 3-ем году обучения дети создают коллективные фильмы, в процессе создания которых появляются практические навыки, наступает понимание того, что такое фильм, как искусство, развивается новый способ мышления и операторское чутьё.

На 4-ом году обучения дети создают авторские фильмы. В результате этой работы развиваются творческие способности, укрепляются личностные качества и самооценка.

ЦЕЛЬ : Создание условий для воспитания Человека культуры посредством деятельности в детском творческом кинообъединении

ЗАДАЧИ 1 года обучения :

Обучающие : научить детей основам экранного творчества и операторского мастерства и приобщить их к киноискусству в лучших традициях русского кинематографа.

Развивающие : развивать в детях воображение, потребность к творчеству, понимание языка киноискусства.

Воспитательные : воспитывать в детях чувство любви к прекрасному, чувство патриотизма через приобщение их к киноискусству.

ЗАДАЧИ 2 и 3 годов обучения:

Обучающие : научить детей создавать традиционные фильмы, используя классические каноны русского кинематографа.

Развивающие : развивать в детях "монтажное" мышление, операторское видение , режиссёрское чутьё.

Воспитательные : воспитывать в детях гражданские качества личности, умение работать в коллективе.

ЗАДАЧИ 4 года обучения :

Обучающие : научить детей создавать оригинальные авторские фильмы, используя свое киномышление, киновидение и киночутьё .

Развивающие : развивать в детях творческие способности, оригинальную авторскую позицию , личностные качества.

Воспитательные : прививать детям культуру создания фильмов, воспитывать в детях чувство любви и уважения к другим видам деятельности, воспитывать тактичность , понимание и уважение к своим сверстникам .

Требования к знаниям и умениям воспитанников.

1 год обучения

В конце года воспитанники должны ЗНАТЬ :

- правила обращения с видеокамерой, основные положения тела при съёмке ;
- основные типовые функции, обозначения кнопок видеокамер ;
- графический язык;
- классификацию планов по крупности;
- десять принципов монтажа;
- приёмы, виды и стили монтаж ;
- законы статичной композиции кадра;
- область применения ракурсной съёмки;
- стандартные виды освещения и типовые световые схемы ;
- законы динамичной композиции;
- область применения кадров с неуравновешенной композицией ;
- понятия "киносценарий" и "раскадровка" ;
- понятие эпизода, плана , темпоритма ;
- понятия драматургия, режиссура, макроритмы ;
- особенности при портретной, пейзажной , архитектурной , спортивной , репортажной съёмках ,
а также особенности съёмок детей и животных;
- отличительные особенности кино как искусства от других применений кино в нашей жизни

В конце обучения воспитанники должны УМЕТЬ :

- свободно владеть своей видеокамерой;
- 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) ;
- правильно и качественно делать трэвелинг , панорамирование , трансфокацию при съёмке ;
- пользоваться и снимать со штатива ;
- схематично изображать содержание кадра, планы съёмки и рисовать раскадровки ;
- 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 любой сюжет;
- производить портретную, пейзажную, архитектурную, спортивную, репортажную съёмки,
а так же съёмку детей и животных;

2 год обучения

В конце года воспитанники должны ЗНАТЬ :

- основные этапы создания фильма .

В конце обучения воспитанники должны УМЕТЬ :

- писать киносценарий ;
- правильно применять все десять принципов монтажа при производстве фильма ;
- правильно выбирать и применять каждый из восьми разновидностей монтажа ;
- снимать кадры с уравновешенной и неуравновешенной композицией и
правильно употреблять их в фильме ;
- правильно определять длительность кадров ;
- пользоваться бытовыми магнитофонами и компьютером для монтажа ;
- самостоятельно осуществлять черновой монтаж .

3 год обучения

В конце года воспитанники должны ЗНАТЬ :

- понятие звукорежиссура

В конце обучения воспитанники должны УМЕТЬ :

- лаконично выстраивать и прописывать диалоги в соответствии с идеей фильма ;
- работать с актёрами ;
- продумывать звуковое решение фильма , подбирать музыку и шумы ;
- пользоваться студийным и выносным микрофоном ;
- записывать , подкладывать и микшировать звук ;
- дублировать актеров ;
- самостоятельно осуществлять чистовой монтаж .

4 год обучения

В конце обучения воспитанники должны УМЕТЬ :

- выбирать тему и продумывать идею фильма ;
- давать название фильму ;
- создавать драматургию фильма ;
- правильно определяться с продолжительностью фильма ;
- организовывать и осуществлять съёмки , монтаж , озвучивание фильма ;

- стилизовать изображение ;
- самостоятельно создавать свой фильм .

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

1 год обучения

- 1) Контроль темы 1 не производится , т. к. тема имеет вводный , общепознавательный характер и не так важна для дальнейшего освоения материала .
- 2) После прохождения тем 2 и 3 производится собеседование с группой на теоретическом занятии , в результате которого преподаватель делает вывод о знаниях ребят по следующим критериям с учётом индивидуальных особенностей воспитанника :

Критерии теоретических знаний :

Высокий – ребёнок быстро , полно и правильно отвечает на вопросы по теме ;

Средний – ребёнок при ответе допускает некоторые неточности или даёт неполный ответ ;

Низкий – ребёнок допускает много ошибок при ответе , ответ неполный ;

Критерии практических умений :

- 3) Затем ребята снимают несколько предложенных преподавателем планов , при съёмке ребята должны проявить свои умения пользоваться камерой и технику съёмки . По заснятому материалу делается вывод об умении ребят осуществлять съёмку . В данном случае учитывается только техническая сторона видеосъёмки .

Высокий – ребёнок быстро и точно настраивает видеокамеру , при съёмке почти нет тряски , операторского (съёмочного) брака на отснятой кассете , минимальное количество – не более 10 % , хорошо владеет съёмкой из любых положений ;

Средний – ребёнок долго , но правильно настраивает камеру , при съёмке почти нет тряски , операторского брака не более 25% , хорошо владеет съёмкой из основных положений ;

Низкий – ребёнок не всегда правильно настраивает камеру , на снятых кадрах видна небольшая тряска , много брака (50%) ;

- 4) Тема 4 . Контроль осуществляется гораздо чаще . После прохождения каждого принципа или вида монтажа ребятам предлагается сюжет , который целесообразно решить именно только что пройденным способом . Ребята рисуют раскадровки сюжета , на основании их делается вывод об уровне усвоения знаний по данной теме .

Критерии практических умений :

Высокий – ребёнок нарисовал абсолютно грамотную раскадровку без нарушения контролируемого принципа , при этом нашёл свои оригинальные решения ;

Средний - ребёнок нарисовал раскадровку с небольшими ошибками , но при этом нашёл свои оригинальные решения ;

Низкий – ребёнок нарисовал безошибочную раскадровку ,

но при этом использовал один из типовых примеров на свою задачу ;

- 5) После прохождения темы 5 , производится собеседование с группой ребят для определения З У Н ов воспитанников .

Критерии теоретических умений :

Высокий –ребёнок быстро , полно и правильно отвечает на вопросы по теме ;

Средний –ребенок при ответе допускает некоторые неточности или даёт неполный ответ ;

Низкий –ребёнок допускает много ошибок при ответе , ответ неполный ;

- 6) Контроль темы 6 не производится , т. к. тема имеет вводный , общепознавательный характер и не так важна для дальнейшего освоения материала .

- 7) Контроль темы 7 не производится , т. к. тема имеет вводный , общепознавательный характер и не так важна для дальнейшего освоения материала .

- 8) Контроль темы 8 не производится , т. к. тема имеет вводный , общепознавательный характер и не так важна для дальнейшего освоения материала .

- 9) Контроль темы 9 не производится , т. к. тема имеет вводный , общепознавательный характер и не так важна для дальнейшего освоения материала .

2 и 3 года обучения :

Контроль З У Н ов воспитанников производится путём наблюдения и бесед в течении всего года в процессе работы над фильмами .

Критерии оценки :

Высокий –ребёнок активно участвует в процессе создания фильма , предлагает много правильных решений и идей , проявляет инициативу ;

Средний –ребёнок активно участвует в процессе создания фильма , но предлагает не очень много правильных решений и идей , охотно берётся за любую работу , но не проявляет инициативу ;

Низкий –ребёнок не активно участвует в процессе создания фильма , редко предлагает правильные решения и идеи , не охотно берётся за какую-либо работу ;

4 год обучения :

Контроль З У Н ов воспитанников производится в конце года на основании сделанных ими фильмов .

АНАЛИЗ готового фильма осуществляется по следующим критериям :

1- творческий потенциал ребёнка : актуальность и содержательность темы , правильность построения драматургии фильма , оригинальность раскрытия темы , точность раскрытия темы , применение нестандартных приёмов .
Максимальное количество баллов , которое могут получить воспитанники в группе "творческий потенциал" – 25 .

2- умение применения знаний : в зависимости от того , какие приёмы использовал ребёнок для того или иного случая , насколько оправдано применение именно этого случая , как много применено различных приёмов , делается вывод об умении применить свои знания на практике .

Максимальное количество баллов , которое могут получить воспитанники в группе "умение применений знаний" – 15 .

3 - контроль знаний и умений по дисциплине "экранное творчество" :

а) операторское мастерство :

- культура и техника съёмки (макс . 3 балла)
- композиция кадров , световые решения (макс. 3 балла)
- использование ракурсов (0 или 1 балл)
- использование неуравновешенных кадров (макс. 2 балла) ;

б) монтаж :

- использование различных видов монтажа (макс. 2 балла)
- правильное применение принципов монтажа (макс. 4 балла)

Максимальное количество баллов , которое могут получить воспитанники "контроль знаний и умений по дисциплине" – 15 .

В результате :

Высокий уровень ----- более 45 баллов ;
Средний уровень ----- 35 - 45 баллов ;
Низкий уровень ----- менее 35 баллов ;

Успешно освоивший программу воспитанник может участвовать в дальнейшей деятельности Детского творческого кинообъединения , может самостоятельно делать фильмы и участвовать с ними в различных киноконкурсах и кинофестивалях . Старшеклассники могут заниматься видео профессионально , работать на ТВ , продолжать обучение в специализированных заведениях .

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	наименование разделов и тем	общее кол-во часов	в том числе	
			теоретические	практические
1 год обучения				
1	История кино и киноискусства	2	2	0
2	Работа с видеокамерой . Основные функции необходимые при видеосъёмке	25	5	20
3	Техника съёмки	25	5	20
4	Основы монтажа	25	5	20
5	Операторское мастерство	25	5	20
6	Киносценарий и раскадровки	25	5	20
7	Монтажная видеосъёмка	25	5	20
8	Наиболее распространённые виды съёмок . Их специфика	25	5	20
9	Киноискусство, режиссура , драматургия	27	7	20
	Итого	204	44	160
2 год обучения				
Создание коллективного фильма по песне - видеоклипа				
1	Работа над сценарием	40	20	20
2	Подготовка к съёмкам	40	20	20
3	Съёмки первого фильма	40	4	36
4	Черновой монтаж	40	-	40

5	Чистовой монтаж.	44	-	44
	Итого	204	44	160
3 год обучения Создание игрового фильма, построенного на диалогах .				
1	Работа над сценарием	40	20	20
2	Подготовка к съёмкам.	40	20	20
3	Съёмки первого фильма	40	4	36
4	Черновой и одновременно чистовой монтаж.	40	0	40
5	Дублирование и озвучивание фильма	44	0	44
	Итого	204	44	460
4 год обучения Создание авторских работ				
	Создание авторских работ	204	0	204

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения :

1) История кино и киноискусства .

Теория :

- первые изображения древности , первые фотоизображения , камера обскура , аппараты ;
- прообразы киноаппаратов , аппарат братьев Люмьер и первый кинофильм , становление кино как искусства , звуковое кино , цветное кино , видеофильмы , клипы , телепередачи ;
- современное состояние экранного творчества .

2) Работа с видеокамерой . Основные функции необходимые при видеосъёмке .

- правила обращения с видеокамерой ;
- фокусировка (ручная и автоматическая) ;
- трансфокация ;
- экспозиция (диафрагма и скорость затвора , корректоры экспозиции) ;

- баланс белого ;
- специальные функции и спецэффекты .

Практика :

- отработка основных функций видеокамер в процессе съёмки .

3) Техника съёмки .

Теория :

- особенности при съёмке видеокамерой ;
- 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 :
 - различные виды штативов и опор ,
 - правила пользования штативами ;
- съёмка с движения :
 - панорамирование ,
 - трэвелинг ,
 - съёмка с тележки ,
 - съёмка с крана .

Практика :

- отработка техники съёмки из различных положений ,
- съёмка с разных ракурсов ,
- отработка техники наездов и отъездов трансфокатором автоматическим (на бытовых камерах) и ручным (на примере камеры Panasonic AG-DVX 100 BE) ,
- тренировка твёрдого держания камеры в руке, на плече , на колене ,
- отработка техники "замирания",
- отработка техники съёмки с задержкой дыхания,
- преодоление гравитационного барьера при съёмке,
- отработка техники съёмки со штативной опорой,
- отработка техники съёмки со штатива,
- отработка техники панорамирования с руки и со штатива,
- отработка техники трэвелинга ,

- экскурсия в телестудию ООО «Прайм-Медиа», ВАО ТВ
и знакомство со съёмкой с операторского крана и тележки ,
- анализ кадров, отснятых учащимися .

4) Основы монтажа .

Теория :

- графический язык (по ВГИКовской системе);
- классификация планов по крупности (по Л. Кулешову);
- принципы монтажа : акцентный , комфортный , внутрикадровый монтаж , поликомпозиция .
 - десять принципов комфортного монтажа по А. Соколову (ВГИК),
 - передача непрерывного действия с помощью десяти принципов монтажа ;
- приёмы монтажа :
 - последовательный монтаж ;
 - от общего к частному , от частного к общему ;
 - параллельный монтаж ;
 - ассоциативный монтаж ;
 - тематический монтаж ;
 - аналитический монтаж ;
 - монтаж по ходу мысли ;
 - субъективная камера ;
 - перебивка .
- виды и стили монтажа :
 - клиповый монтаж ;
 - ритмический монтаж ;
 - поэтический монтаж ;
 - рефрен в монтаже ;
 - звукозрительный монтаж ;
- монтажные переходы :
 - затемнение , наплыв , стоп-кадр , вытеснение .
 - основные группы транзакций :
 - растворение , диафрагма , шторка , слайд , зумирование , перелистывание , деформация , искажения , 3Д-переходы , 3Д-движения , текстурные и градиентные переходы .

Практика:

- зарисовка предложенной сцены с помощью графического языка (по ВГИТКу),
- раскадровка предложенного сюжета с учётом первого принципа монтажа – по крупности плана ,
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия второго принципа - по ориентации в пространстве ,
- раскадровка нескольких задач в иллюстрации третьего принципа – по направлению движения ,
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия седьмого , восьмого принципов монтажа

- по свету и цветовой гамме ,
- поисковая съёмка и монтаж для раскрытия десятого принципа монтажа – по движению движущейся массы,
- монтаж сюжетов из отснятых материалов с применением следующих приёмов монтажа :
 - последовательный ,
 - параллельный ,
- применение с целью ознакомления следующих групп переходов :
 - растворение , диафрагма , шторка , слайд , зумирование , перелистывание , деформация , искажения , 3Д-переходы , 3Д-движения , текстурные и градиентные переходы .

5) Операторское мастерство .

Теория :

- крупность плана :
 - изобразительные особенности каждого вида плана ,
 - определение правильной крупности плана ;
- композиция в статике ;
- глубина плана ;
- ракурсная съёмка (область применения) ;
- световое и цветное решение кадра ;
- динамическая композиция (трансфокация , трэвелинг , панорамы) ;
- планы с уравновешенной и неуравновешенной композицией ;
- планы с неуравновешенной композицией , как основное отличие и преимущество кино от других зрительных искусств ;
- область применения и ограничения по использованию неуравновешенных планов ;
- внутрикадровый монтаж с точки зрения динамической композиции ;
- драматургия плана , форма и содержание ;
- длительность плана .

Практика :

- определение нужной крупности плана в процессе съёмки ,
- решение нескольких типовых задач компоновки плана
 - методом "Вида через прямоугольную рамку" ,
- определение нужного ракурса съёмки для нескольких типовых сцен и обоснование выбора ,
- постановка света ,
- тренировка интуитивного определения длительности плана .

6) Киносценарий и раскадровки .

Теория :

- литературный сценарий ;
- сценарный план ;
- постановочный проект ;
- съёмочный план ;
- киносценарий ;
- раскадровка ;
- титры ;
- название фильма .

7) Монтажная видеосъёмка .

Теория :

- понятие эпизода и плана ;
- понятие темпоритма фильма ;
- практическое определение длительности , крупности плана ;
- направление съёмки ;
- понятие "репортаж" и драматургия репортажа .

Практика :

съёмки репортажей на различные темы .

8) Наиболее распространённые виды съёмки . Их специфика .

Теория :

практические советы и опыты по следующим видам съёмок :

- портретная ,
- пейзажная и архитектурная ,
- съёмка детей и животных ,
- спортивная съёмка ,
- репортажная съёмка .

9) Киноискусство , режиссура , драматургия .

Теория :

- кино , как аттракцион ;
- кино , как прикладное творчество , протокольная и формальная съёмка ;

- кино , как способ передачи информации ;
- кино , как искусство :
 - драматургия фильма (основные блоки , эпизоды , темпоритмы и макроритмы) ,
 - звуковое решение фильма ,
 - актёрское мастерство ,
 - стилизация изображения и фильма ,
 - продолжительность фильма .

2 год обучения :

Создание первого коллективного фильма по песне - видеоклипа .

После прохождения даже небольшого количества теории у ребёнка появляется огромное желание "поснимать" , что-нибудь сделать своими руками . Педагог идёт навстречу желаниям воспитанников и предлагает сделать клип . При этом есть несколько особенностей :

1) Так называемый клип стоит 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 – спецэффекты , ракурсы , яркие красочные кадры , жёсткий акцентный монтаж , отсутствие логически законченного сюжета и т. п. На данном этапе воспитанник не может правильно понять и применить современную драматургию видеопродакшена и клипмейкерства , где идёт воздействие в основном на эмоциональную составляющую мозга , на подсознание . Неумелое копирование модных приемов заведет воспитанника 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 .

2) На данном этапе воспитанники еще не имеют понятия о драматургии , режиссуре , темпоритме , звукорежиссуре и не могут грамотно сделать фильм . Поэтому в основу фильма положена песня :

- песня сама , как бы подсказывает возможный сюжет будущего фильма и позволяет еще не опытным детям – сценаристам придумать вполне приемлемый и логически законченный сюжет ;

- песня , как законченное произведение искусства ограниченное временем , имеет сходные законы драматургии с кино , песня навязывает при монтаже и съёмке определённый темпоритм , имеет свои кульминации и микрокульминации и таким образом служит шаблоном для фильма . Раскадровка , монтаж , съёмка - всё идёт в соответствии с музыкой и текстом песни . Поэтому воспитанники интуитивно грамотно доделывают фильм , не замечая того , что они работали по шаблону . Видя свой фильм , получают удовлетворение от проделанной работы , приобретают веру в себя , желание к дальнейшему творчеству ;

- песня освобождает воспитанников от работы со звуковой дорожкой и позволяет более

полно сконцентрироваться на видеоряде , на применении пройденных теоретических знаний ;

- создание на этом этапе именно клипа , а не фильма , очень импонирует ребенку , так как клип - это модно , престижно , современно , ребёнок понимает , что занимается востребованным делом , а не тратит время на изучение "устаревшего кино начала 30-ых" , (как это делается во всех учебных заведениях) хотя на самом деле воспитанники именно осваивают эти "устаревшие" азы . Но при этом у детей не возникает чувства , что когда они научатся , то будут делать по-другому . (Дилетантский авангардизм и умышленное отрицание законов экрана сейчас очень процветает в профессиональном кинематографе . Молодые режиссёры , желающие отличиться , делают совершенно бесполезные фильмы – эксперименты , теряют годы , мучают зрителя неинтересным и непонятным кино .)

3) Выбор песни под будущий клип - очень важный этап (см . выше) . 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 навязываемую педагогом песню (которая может им и не понравится) первое занятие по этой теме проводится в виде деловой ролевой игры . Продюсер (педагог) раскручивает малоизвестную группу и хочет сделать хороший клип на одну из шлягерных песен . Для этого он обращается в известную профессиональную студию "Макаров - фильМ" , где с директором , режиссёром , операторами , монтажёрами и т. п. обсуждаются условия сделки , сроки , затраты . Продюсер выясняет , какими приёмами студийцы владеют , что могут , что знают . В конце концов заключается сделка и подписывается договор . Затем продюсер показывает ребятам песню и в течение нескольких (трёх – четырёх) занятий начинается работа над сценарием .

1) Работа над сценарием .

Обсуждение сценария проходит в форме бесед . Первоначально дети высказывают свои идеи . Как правило , это какие-то отдельные фрагменты (кусочки) возможного клипа или какие-то примитивные задумки на 1-2 минутный фильм . Так как в основу положена песня все идеи обычно перекликаются между собой – и представляют как правило "просто пересказ текста песни" . Тогда педагог пытается подтолкнуть детей на какой-нибудь нестандартный ход , который может и отличаться от сюжета песни . Если это не удаётся , педагог предлагает свой вариант такого хода (такой вариант должен быть обязательно заготовлен заранее , иначе обсуждение может зайти в тупик) . После этого основная идея начинает "обрастать" идеями воспитанников , появляются новые персонажи , новые параллельные истории , многие первоначальные идеи находят место в этом сценарии . Задача педагога на данном этапе логически связать эти идеи и

в конечном счёте прийти к окончательному варианту литературного сценария . К следующему занятию сценарист дома оформляет сценарий на бумаге и начинается работа над раскадровками эпизодов и мизансцен . Раскадровки под руководством режиссёра воспитанники делают коллективно и практически самостоятельно , вмешательство педагога здесь почти не требуется . В результате у них получаются грамотные (так как необходимый минимум теоритического материала уже пройден) типовые (классические) решения сцен , что психологически обоснованно и собственно требуется от первого фильма . Работа над раскадровками обычно занимает 8 – 12 занятий .

2) 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 дети не очень серьёзно подходят к прорисовкам , 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 воспитанников в следующий раз делать эту работу более качественно . На данном же этапе педагог не требует от воспитанников доскональности (так как они всё равно не понимают , зачем эта работа нужна) . 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 . (Очень большая беда всех начинающих кинолюбителей – это нежелание продумывать свой фильм . Съёмка идёт с ходу , с ещё не созревшей идеей , снимается всё подряд и неизвестно зачем . В итоге снято много лишнего и не снято много нужного . Фильмы получаются сырыми , рваными , отсутствуют логические связки , кульминации скомканы , кадры сняты в разных стилях и ритмах , не монтируются между собой .)

3) Съёмки первого фильма .

Съёмка фильма – это очень сложный и ответственный момент , требующий и от педагога

и от воспитанников предельной собранности и внимания . В процессе съёмок работу с актёрами и вообще большинство функций режиссёра осуществляет педагог , так как дети пока не могут осуществлять эти функции . Они просто должны смотреть и учиться у наставника 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 , через которые рано или поздно им бы всё равно пришлось пройти . В слабых местах раскадровок педагог предлагает детям снять "запасные" кадры , что тоже является хорошим стилем .

4) Черновой монтаж .

Параллельно со съёмкой фильма начинается черновой монтаж . Полностью отснятые эпизоды фильма самостоятельно монтируются детьми на двух бытовых магнитофонах . Им помогает педагог , воспитанники 2-го и 3-го годов обучения или старшие воспитанники детского творческого кинообъединения "Макаров - фильм". При черновом монтаже дети начинают видеть свои оплошности в сценарии , раскадровках и съёмке .

Вместе с педагогом анализируются результаты монтажа , а поскольку съёмка фильма ещё не закончена , то некоторые планы и сцены переснимаются , появляются новые кадры , переделывается сценарий . Некоторые сцены могут монтироваться не по одному разу , а до тех пор пока в них не будет всё хорошо . Также монтируются разные варианты некоторых спорных сцен , а затем коллективно выбираются лучшие . Материал многократно переписывается компонуется различными способами , для того чтобы ребёнок более наглядно мог увидеть и почувствовать драматургию и режиссуру фильма в целом и в отдельных эпизодах .

Техническое качество материала на данном этапе не имеет значения .

Главное - творческий процесс , художественные решения и находки фильма .

На этом этапе основная задача педагога состоит в том , чтобы обратить внимания воспитанников на положительные и отрицательные моменты в смонтированных эпизодах и подсказать возможные пути улучшения будущего фильма , если дети затрудняются сделать это сами . Очень важно , чтобы все замеченные огрехи были переделаны воспитанниками , потому что именно сейчас на практике идёт приобщение к киноискусству , закладывается хороший стиль работы , воспитывается культура съёмки и монтажа , приобретаются новые качества личности . Ребёнок должен почувствовать то малое , что отделяет искусство от бытового и обычного . Почувствовать , воплотить и получить удовлетворение от сделанного .

5) Чистовой монтаж .

После того , как будет полностью закончен черновой монтаж , начинается последняя стадия

работы - чистовой монтаж фильма . Здесь на первое место выходят технические стороны монтажа. Техника монтажа - это не только качество записи и изображения , но и динамика , точность и выверенность стыков , единый ритм . Здесь уже важна не только последовательность кадров , но и их продолжительность , их сочетание со звуковым рядом . Хотя черновой монтаж и используется как шаблон к чистовому , многие фрагменты фильма претерпевают значительные изменения в угоду технике фильма . На этом этапе работа над фильмом получает своё окончательное завершение и поэтому очень важно , чтобы воспитанники и педагог приложили максимум усилий , аккуратности , внимательности и упорства для создания хорошего , грамотно сделанного и интересного фильма , чтобы вся предыдущая работа была проделана не зря , так как именно по конечному результату будет оцениваться весь фильм . И этот фильм должен получиться очень хорошим . На данном этапе работы воспитанники должны почувствовать свои силы и гордость за проделанную работу . Они должны получить хороший стимул для дальнейшего творчества и развития своих личностных качеств . Принципы работы и задачи педагога такие же , как на предыдущих этапах .

3 год обучения :

Вторая работа - создание игрового фильма , построенного на диалогах .

После создания клипа и получения первого опыта и понимания специфики кино , а также вдоволь насытившись работой в жёстких временных рамках (работой по "шаблону") дети интуитивно хотят "полной свободы творчества" . Однако и на этом этапе дети ещё не готовы к "свободному полёту" , поэтому педагог предлагает им более конкретную задачу , а именно - съёмку фильма , построенного на диалогах . Этот выбор сделан не случайно :

1) Продолжительность фильма и темпоритм уже не задается так жестко , как в клипе , поэтому воспитанники воспринимают такую работу как полную свободу действия и это им очень импонирует . В своём роде такая работа полностью противоположна предыдущему этапу .

Однако на самом деле существует очень серьёзный ограничивающий фактор - это диалоги . Именно грамотно выстроенные диалоги и помогают детям правильно создать драматургию фильма , выдержать ритм и динамику монтажа , осуществить правильный порядок компоновки фильма . Иными словами - это именно то , что в данный момент времени могут и должны хорошо сделать воспитанники . Хотя несомненно такая работа гораздо труднее предыдущей .

2) При работе с диалогами дети на практике приобщаются ещё к одному наиболее важному выразительному средству киноискусства - звукорежиссуре . И именно звукорежиссура , а не видеоряд (как в случае с клипом) становится основой этого фильма .

И именно звукорежиссуру , как технические , так и творческие аспекты , должны прочувствовать и освоить дети при создании этого фильма .

3) Сегодня фильмы - диалоги – это самые последние тенденции развития кинематографа , которые до сих пор не достаточно проработаны во многих специализированных учебных заведениях , так как старая киноплёночная аппаратура не позволяла на учебном и любительском уровне использовать синхронный звук . Умелое владение этими приёмами дает современному режиссёру огромные возможности для реализации своих идей . Но с другой стороны , даже в профессиональном телевидении злоупотребление диалогами делает фильмы примитивными , так как полностью исключаются остальные кинематографические средства . Яркий пример тому -

многочисленные сериалы . Чтобы не уподобиться в будущем режиссёрам – сериальщикам , воспитанники детского творческого кинообъединения "Макаров - фильМ" должны пройти специальную техническую и "моральную" подготовку , что и предполагается сделать в течении 3-го года обучения .

1) Работа над сценарием .

Работа над сценарием проходит точно так же , как и в случае разработки клипа . Отличие состоит лишь в том , что раскадровки (в целях экономии времени) продумываются и прорисовываются менее качественно . При этом очень точно и полностью прописываются диалоги , так как именно это и станет будущей основой фильма , а также основным руководством для режиссёра в процессе съёмки . Поэтому педагог очень тщательно ведёт контроль и коррекцию работы над текстами - так как в этом заложен будущий успех фильма (в то время как дети (особенно после работы над клипом) не придают значимости этому этапу и легко соглашаются со всеми предложениями педагога) .

2) Подготовка к съёмкам .

Подготовка к съёмкам фильма проходит аналогично подготовке к съёмке клипа . При этом детям даётся гораздо больше свободы в выборе актёров , реквизитов и другой фактуры . Можно сказать , что они это делают практически самостоятельно . Во-первых , потому , что у них уже есть определенный опыт работы с актёрами и фактурой . Во-вторых , в данном фильме небольшие просчеты детей не сильно влияют на конечный результат , который как и в случае с клипом должен быть высоким .

3) Съёмка фильма .

Съёмка фильма проходит аналогично съёмке клипа . С той лишь разницей , что детям даётся гораздо больше самостоятельности , вплоть до режиссирования .

4) Черновой и одновременно чистовой монтаж .

Современная техника (компьютеры) позволяют не делать , отдельно как таковой , черновой монтаж . Сначала материал монтируется на черновую , а затем в этом же проекте постепенно переделывается начисто . Естественно это более прогрессивный способ , так как экономит много времени . Он требует от монтажёра лучшего владения техникой , но воспитанники уже хорошо освоили технику монтажа на компьютере и поэтому легко справляются с этой задачей (тем более на примере не сложного фильма – диалога) . В остальном все процессы и действия

детей и педагога аналогичны предыдущему монтажу (монтажу клипа). Однако следует заметить, что этот этап не является окончательным в процессе создания фильма .

5) Дублирование и озвучивание фильма .

По окончании монтажа начинается новый и незнакомый для воспитанников этап – озвучание фильма . Первым делом осуществляется дублирование персонажей , то есть в студийных условиях перезаписываются все диалоги , согласно видеоряду . Затем происходит подгонка вновь записанных голосов под артикуляцию актёров в кадрах . Далее производится подбор и подкладка шумов и выбор музыки . И , наконец , выполняется сведение и мастеринг . На этом работа над фильмом заканчивается .

4 год обучения :

Третья работа - создание авторских фильмов .

После создания двух диаметрально противоположных по кинематографическим выразительным средствам фильмов и освоив основные приемы , дети приступают к созданию авторских работ . Воспитанники сами выбирают тему , разрабатывают сценарий и осуществляют режиссуру и монтаж своего фильма . Им предоставляется полная свобода в выборе формы , стиля , жанра , продолжительности фильма и т. п. Воспитанники теперь могут применять самые современные стили съёмки и монтажа , различные спецэффекты и транзакции , для того чтобы наиболее полно проявить свои творческие возможности . Педагог осуществляет контроль и необходимую помощь в процессе работы воспитанника над фильмом . Другие члены киностудии также объединяются в группу и осуществляют помощь автору в работе над его фильмом .

Они могут быть и операторами , и монтажёрами , и осветителями , и актёрами и т. п.

Педагог тоже оказывает помощь в формировании такой группы в зависимости от способностей конкретного воспитанника . Некоторые воспитанники не могут решиться на создание своего собственного фильма , поэтому только принимают активное участие в съёмочных группах (одной или нескольких) . Это не мешает им учиться и развиваться также , как и самому автору фильма , а в дальнейшем создавать свои собственные фильмы . В зависимости от количества и сложности предполагаемых авторских фильмов планируется деятельность клуба , составляется очередность съёмок и план работы над фильмами . На этом этапе применяется индивидуальная работа с воспитанниками , работа с группами , а также самостоятельная работа детей .

На основании оценки уровня готовых фильмов и наблюдения за воспитанниками в процессе работы делается вывод об уровне подготовки детей .

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методика работы над фильмами описана в содержании программы и частично в пояснительной записке .

Применяются следующие организационные формы : занятия , экскурсии , участия в фестивалях и конкурсах и их организация .

Основные формы организации познавательной деятельности : индивидуальная , групповая , фронтальная .

Основные методы обучения : объяснительно-иллюстративный , репродуктивный , частично-поисковый , проблемный , исследовательский .

Активно применяется использование наставничества .

ОБОРУДОВАНИЕ :

Ноутбук _____	2 шт.
Видеокамера SONY _____	1 шт.,
Видеокамера SONY (для подводной съемки) _____	1 шт.,
Видеокамера Go Pro _____	2 шт.,
Фотоаппарат Canon _____	1 шт.
Киноштатив _____	5 шт.
Телевизор -----	1 шт.,
Компьютер -----	1 шт.,
Видеомонитор -----	1 шт.,
Комплект осветительной аппаратуры -----	1 кмп.,

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Н. В. Крючечников : « Композиция фильма » , Москва , 1960 год
2. В. Шнейдеров : « Кинолюбитель - путешественник » , Москва , 1968 год
3. Х. Бэдли : « Как монтировать любительский фильм » , Москва , 1971 год
4. Л. В. Кулешов : « Основы кинорежиссуры » , Москва , 1982 год
5. В. Н. Ждан : « Эстетика фильма » , Москва , 1982 год

6. С. В. Дробашенко : « Пространство экранного документа » , Москва , 1986 год
7. В. Шильд , Т. Пеле : « Видео - моё хобби » , Москва , 1996 год
8. Алан Розенталь : « Создание кино и видеофильмов » , Москва , 2000 год
9. Питер Уорд : « Работа с цифровой видеокамерой » , Москва , 2001 год
10. Г. В. Кузнецов : « Телевизионная журналистика » , Москва , 2002 год
11. А. Соколов : « Монтаж. Телевидение, кино, видео » , часть 1 , Москва , 2000 год
12. А. Соколов : « Монтаж. Телевидение, кино, видео » , часть 2 , Москва , 2001 год
13. А. Соколов : « Монтаж. Телевидение, кино, видео » , часть 3 , Москва , 2003 год
14. А. Соколов : « Природа экранного творчества » , Москва , 2004 год