

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ»

СОГЛАСОВАНА
заведующий отделом
НТМ и НТТ

24.08 2018г.
 Е.С. Сабаева

РАССМОТРЕНА
протокол заседания
методического совета

от 28.08 2018г. № 11

УТВЕРЖДАЮ

директор
ГБОУ ДО РК
«МАН» «Искатель»
28.08 2018г.
В.В. Шлек

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности
«ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
КИНО-МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ (начальный уровень)»

Возраст обучающихся - 12-15 лет
Срок реализации программы - 1 год

Автор – составитель:
Фоломеева Анна Михайловна,
педагог дополнительного образования
видеостудии «Муза-Х»

Симферополь
2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа «Творческое развитие учащихся средствами кино-медиаобразования (начальный уровень)» разработана на основе требований:

1. Конституции Российской Федерации.
2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании в Российской Федерации».
3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.
4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.
5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года.
6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».
8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660).
9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».

Направленность данной программы по содержанию является художественно-эстетической; по функциональному предназначению – учебно-познавательная и общекультурная; по форме организации – студийная.

Программа «Творческое развитие школьников средствами кино-медиаобразования (начальный уровень)» является авторской.

Кинематограф с самого своего появления рассказывал историю о человеке и окружающем его мире. За 120 лет существования кинематографа, эта задача не изменилась. Но изменилась техника, с помощью которой снимается кино. А еще появились специальные киностудии, университеты, в которых люди получают высшее образование в области кино, существует несколько тысяч книг специальной литературы о кино, а так же появилась новая наука изучающая кинематограф – киноведение.

Все это свидетельствует о том, что кинематограф интересен и необходим нашему обществу. Во-первых, кино несёт в себе воспитательную и образовательную функции. Посмотрев какой-либо фильм, человек анализирует его, и делает для себя выводы, как быть в какой-либо ситуации и тд. Во-вторых, кинематограф доступное развлечение для каждого человека. Включив интернет или телевизор, каждый может посмотреть интересующий его фильм не выходя из дома.

Именно поэтому современным детям необходимо уметь разбираться в кинематографе. Создавая свой фильм, школьник будет более внимателен к окружающему его миру, ведь для создания фильма необходимо получить новые знания в различных областях науки, техники и т.д. Просмотр фильма и его обсуждение в рамках кружка способствует развитию критического мышления учащихся.

Кинематограф играет важную роль в расширении и углублении связей ребёнка с миром, в его эстетическом развитии. Он открывает новые пути художественного взгляда на действительность.

Новизна. В процессе обучения используется авторская методика создания фильма, которая основывается на индивидуальном творческом подходе к учащемуся. В процессе обучения созданию фильма, большое внимание уделяется изучению компьютерных технологий, способствующих реализовывать творческие задачи для создания современного фотофильма, фильма, клипа. Эта методика научитребенка нестандартно мыслить, разовьёт его креативность, сформирует фундамент профессионального мастерства, что соответствует современному развитию общества в условиях ускоренных темпов освоения техники и технологий.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время киноискусство занимает центральное место в воспитании современной молодежи, поэтому есть потребность в изучении знаний основ кинематографа. Кино - богатейшие возможности для эстетического развития личности, творческого потенциала современного человека.

Педагогическая целесообразность. Образовательная программа рассчитана на учащихся среднего и старшего звена. Ребятанаучатся создавать фотофильмы и короткометражное кино, познакомятся с историей кинематографа, на практике познакомятся с такими творческими профессиями, как сценарист, режиссёр, оператор, ведущий, что в будущем позволит определиться с выбором профессией.

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются в таких принципах обучения, как: наглядность, индивидуальность, доступность и результативность; формах и методах обучения: занятия, конкурсы, фестивали.

Цель: творческое, интеллектуальное и духовное развитие подрастающего поколения, выявление и педагогическое сопровождение интеллектуально одаренных детей средствами экранного искусства.

Задачи.

Образовательные:

- изучение истории экранного искусства;
- формирование практических навыков использования новых компьютерных технологий в процессе создания экранного продукта школьников;
- практическое обучение спецификам популярных профессий в кино;
- теоретическое и практическое обучение понимания языка кино, роли освещения, цвета, музыки, особенности монтажного решения фильма;
- приобретение практических навыков создания литературного сценария, его режиссерской раскадровки, работы со съёмочной группой;

Развивающие:

- развитие познавательных интересов во всех сферах жизни, интеллектуальных и творческих способностей личности;
- формирование умений образного и нестандартного мышления;
- становление творческой личности как основы для саморегуляции в предстоящей профессиональной деятельности.

Воспитательные:

- развитие художественного вкуса и эстетических способностей;
- формирование ответственности, самостоятельности, аккуратности, умения доводить начатое дело до конца;
- воспитание сотрудничества и взаимопомощи между участниками творческих процессов.

Отличительные особенности от уже существующих программ в этой области заключается в том, что авторские практические задания в сфере кино способствуют развитию у детей творческих знаний, умения создавать короткометражное кино в команде, быстро ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах при съёмках фильма.

На занятиях учащиеся знакомятся с историей возникновения и развития кинематографа по десятилетиям, ориентируются в видах и жанрах кино, просматривая классические фильмы разных лет (в рамках возрастных ограничений), учатся понимать и воспринимать выразительные средства кинематографа. На творческих практических занятиях они осваивают основы драматургии экранного произведения, приёмы и навыки съёмки, особенности профессии режиссёр, продюсер, монтажёр.

В работе над созданием фильма, дети должны уметь написать сценарий, соблюдая правила драматургии фильма, и стремиться ее придерживаться на протяжении всего творческого пути создания кино, практически применяя знания, полученные на занятиях.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 12-15 лет

Сроки реализации образовательной программы – 1 год.

Формы занятий

Курс является вводным в процесс изучения основ кинематографа и медиаобразования.

Учащиеся знакомятся не только с краткой историей возникновения кинематографа и медиа, но и со спецификой, законами, функциями экранных искусств, с основными видами и жанрами киноискусства и медиа. Познают изобразительную культуру кинематографа. Учатся понимать язык кино, роль освещения, цвета, музыки, особенности монтажного решения фильма, телепрограммы, то есть правильно смотреть, чувствовать экранное искусство.

На практических занятиях приобретаются элементарные навыки создания сценарного плана и его режиссерской раскадровки.

Учащиеся изучают элементарные основы операторской и режиссерской работы, монтажа и озвучивания в процессе создания короткометражных видеофильмов или фотофильмов.

При выполнении практических занятий руководитель четко определяет обязанности каждого участника съемки с учетом возможностей и технического оснащения студии, учитывая при этом индивидуальные способности ребенка и его творческие наклонности.

Режим занятий

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа с перерывом в 15 минут. Общее количество занятий в неделю составляет 4 часа, а в год – 160.

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Творческое развитие учащихся средствами кино-медиаобразования (начальный уровень)» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при зачислении на обучение по программе «Творческое развитие учащихся средствами кино-медиаобразования (средний уровень)».

Ожидаемые результаты освоения программы:

По окончании обучения, обучающиеся должны знать:

Историю появления кино и медиаобразования. Виды и жанры кино и медиа.
Язык кино и его изобразительные средства.

Основные виды освещения. Цветовое решение кадра.

Масштабность кадра. Понятие о кинематографическом плане.

Основные виды движения камеры.

Понятие о монтаже. Законы монтажа.

Что такое фонограмма. Виды фонограмм.

Роль и функции речи, музыки, шумов в системе экранных искусств.

По окончании обучения обучающиеся должны уметь:

Анализировать фильм.

Различать в фильме художественную деталь, видеть и понимать изобразительную подсказку режиссера.

Писать литературные сценарии.

Составлять режиссерскую раскадровку по литературному сценарию.

Проводить съемку и монтаж небольших по объему (от 3 до 5 минут) видеофильмов.

Изготавливать титры или заставки к фильму или телепрограмме.

Подбирать и использовать музыкальные фрагменты для озвучивания видеофильмов.

Иметь элементарные навыки в работе с техническими средствами видеосъемки и монтажа.

Способы проверки результатов освоения программы: по пройденным разделам программы, а так же в конце учебного года учащиеся группы проходят тестирование по темам начального, среднего и высшего уровня. Творческие работы засчитываются как итоговые.

Участие обучающихся в фестивалях и конкурсах различного уровня (республиканских, всероссийских, международных), является показателем результативности программы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Раздел программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
I	Введение	6	4	2
II	История кинематографа и медиа	24	12	12
III	Виды и жанры кино и медиа	18	12	6
IV	Профессии в кино	8	4	4
V	Технические средства съёмки и видеомонтажа	6	4	2
VI	Выразительные средства кино и медиа	18	12	6
VII	Основные этапы создания фильма	10	5	5
VIII	Практические занятия по созданию экранного произведения	66	-	66
VI	Итоговые занятия учебного года	4	-	4
Всего часов:		160	53	107

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I. Введение (6 часов)

Теория: Разбор понятий кино и медиа. Основные направления медиа. Актуальность кино и медиаобразования в современном обществе.

Практика: Просмотр и обсуждение фильмов, созданных ребятами студии «Муза-Х».

II. История кинематографа и медиа (24 часа)

2.1. Рождение кинематографа.

Теория: Предпосылки появления кинематографа. Первый киносеанс в мире. Луи и Огюст Люмьер – изобретатели «синематографа».

Появление игрового кинематографа. Знакомство с творчеством Д. Мельеса

Практика:

Просмотр и обсуждение фильмов братьев Люмьер.

Просмотр и анализ фильма Д. Мельеса «Полёт на луну».

2.2. Немое кино.

Теория: Кинематограф Франции. Известные деятели французского кинематографа.

Появление и развитие кинематографа России. Первые кинопоказы. Деятельность А. Ханжонкова – основателя первой кинофабрики России.

Кинематограф Америки. Рождение Голливуда. Первые выдающиеся режиссёры Американского кино.

Практика: просмотр и анализ фрагментов фильмов.

2.3. Медиа.

Теория: История возникновения медиа, его значение для общества.

Практика: Просмотр и анализ медиа.

2.4. Киноискусство 20-30х гг.

Теория: Общая характеристика кинематографа Франции 20-30х гг. выдающиеся деятели и их творчество.

Киноискусство советского кинематографа. Теоретики кинематографа: Д. Вертов, С. Эйзенштейн.

Общая характеристика кинематографа США. Рассвет Голливуда. Творчество Ч. Чаплина. Приход звука в кино.

Практика: просмотр и обсуждение фрагментов фильмов Франции, Америки и Советского Союза.

Тестирование по пройденному разделу.

Подведение итогов и анализ тестирования.

III. Виды и жанры кино и медиа (18 часов)

3.1. Виды кино и медиа.

Теория: хроникально-документальный, документальный, игровой, анимационный фильм.

Виды медиа: печатная пресса, телевидение, радио, интернет, фотография и т.д.

Практика: Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов.

Создание собственного медиа.

3.2. Жанры кино

Теория: мюзикл, комедия, трагедия, драма и др. Тематика жанров.

Практика: просмотр и анализ фрагментов фильмов различных жанров.

3.3. Классификация жанров по объёму

Теория: Киноновелла. Киноповесть. Кинороман. Киноэпопея.

Известные фильмы.

Практика: просмотр и анализ фрагментов из фильмов.

Тестирование по пройденному разделу.

Подведение итогов и анализ тестирования.

IV. Профессии в кино (8 часов)

4.1. Профессия режиссёр.

Теория: Особенности профессии. Обязанности при создании фильма.

Практика: организовать съёмочную площадку на заданную тематику.

4.2. Профессия оператор.

Теория: Особенности профессии. Обязанности при создании фильма.

Практика: работа с камерой.

4.3. Профессия драматург.

Теория: Особенности профессии. Обязанности при создании фильма.

Практика: написание литературного сценария по заданной теме.

4.4. Профессия монтажер, звукорежиссёр.

Теория: Особенности профессии. Обязанности при создании фильма.

Практика: рассказать историю из различных кадров.

V. Технические средства съёмки и видеомонтажа (6 часов)

5.1. Видеокамера.

Теория: Видеокамеры. Цифровые фотоаппараты с опцией видеосъёмки. Назначение.

Панели управления видеокамеры. Обращение с видеокамерой.

Подготовка к съёмке.

Практика: Съемка видеокамерой. Съемка фотоаппаратом с применением опции видеосъемки.

Техника безопасности при работе с видеокамерой.

3.2. Компьютер.

Теория: Применение. Правила обращения с компьютером.

Техника безопасности при работе с компьютером.

Подготовка к перезаписи отснятого видеоматериала на компьютер.

Интерфейс программы для монтажа.

VI. Выразительные средства кино и телевидения (18 часов)

6.1. Язык кино

Теория: Кадр. Виды кадра. Кадрирующая рамка.

Понятие о плане. Масштабность изображения.

Основы техники съемки. Съемка с рук. Съемка со штатива.

Основные виды движения камеры. Панорама. Наезд.

Отъезд. Статичные кадры в начале и в конце движения камеры.

Сопровождение объекта съемки.

Практика: Просмотр фрагментов из фильмов.

Работа с кадрирующей рамкой.

Раскадровка репродукций картин известных художников.

4.2. Выразительные средства кино и телевидения.

Теория: Композиция кадра. Виды композиции.

Ракурс.

Перспектива в кадре. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

Освещение в кадре. Основные виды освещения.

Цвет в кадре. Изобразительная подсказка в фильме. Художественная деталь.

Монтаж фильма. Линейный монтаж. Нелинейный монтаж.

Основные законы монтажа. Принцип монтажности планов.

Основные виды монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж.

Звук в кино. Что такое фонограмма? Виды фонограмм.

Речь в фильме. Функции музыки. Роль шумов в фильме.

Взаимодействие фонограммы с изображением.

Музыкально-зрительный образ в кино.

Практика: Просмотр фрагментов из фильмов

Работа с видеокамерой. Съемка игровых, документальных этюдов при искусственном освещении и в условиях естественного освещения.

VII. Основные этапы создания фильма (10 часов)

7.1. Написание литературного сценария

Теория: Виды сценариев. Сценарный план. Сценарий немого кино.

Сценарий современного кино. Литературный сценарий.

Практика: написание литературно сценария.

7.2. Режиссерский сценарий. Операторский сценарий.

Теория:

Форма режиссерского сценария.

№ кадр а	Объек т	Что снимае м	Масшта б	Длительнос ть или метраж	Текст, звуки, шумы, музыка	Примечан ия
----------	---------	--------------	----------	--------------------------	----------------------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--

Форма операторского сценария.

№ кадр а	Что в кадре	Масшта б, оптика	Движен ие камеры	Длительнос ть или метраж	Текст, звуки, шумы, музыка	Примечан ия

Практика: Составление формы режиссерского сценария.

Составление формы операторского сценария.

Сходство и различие операторского и режиссерского сценариев

Просмотр и анализ фрагментов немых кинофильмов

производства начала XX века и фильмов современного кино

в соответствии с режиссерским и операторским сценариями.

7.3. Особенности съёмочного периода.

Съёмка в студии. Съёмка на улице.

7.4. Постпродакшн.

Просмотр отснятого материала. Подготовка к монтажу.

7.5. Монтаж

Работа в монтажной программе. Монтаж кадров. Монтаж звука. Монтаж шумов.

Цветокоррекция.

VIII. Практические занятия по созданию экранного произведения(66 часов)

8.1. Создание фотофильма.

Выбор темы.

Создание сценарного плана.

Фотографирование.

Монтаж.

8.2. Съёмка репортажа.

Съёмка события.

Просмотр отснятого материала.

Монтаж.

8.3. Съёмка игрового видеофильма

Написание литературного сценария.

Написание режиссёрского сценария.

Съёмочный период.

Постпродакшн.

Монтаж. Озвучивание.

8.4. Создание документального фильма.

Написание литературного сценария.

Написание режиссерского плана.

Съёмочный период

Просмотр отснятого материала.

Монтаж.

IX. Итоговые занятия учебного года (4 часа)

Тестирование по пройденным темам.

Подведение итогов и анализ тестирования.

Просмотр и анализ готовых работ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2 зеркальных фотоаппарата Canon с функцией записи видео и оптика;
- видеостудия, оснащенная элементарной световой схемой;
- компьютерная техника, оснащенная комплектующими (принтер, сканер, пишущий CD-ROM);
- программы для набора текстовых материалов и создания презентаций (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), обработки цифровых фотографий и видеоматериалов (Adobe Photoshop, Corel Draw, Photostory, Adobe Premiere или Ediuspro);
- учебный кабинет, оснащенный доской, проектором, телевизором, ноутбуком, столами и стульями;
- накопительный диск.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Асенин С.В. Волшебники экрана. Москва, 1974 г.
2. Белова Л. Сквозь время. (Очерки по истории советской кинодраматургии). Москва. «Искусство», 1978 г.
3. Габрилович Е. Кино и литература. Москва. БПК, 1965 г.
4. Кокорин А. Вам привет от Станиславского. Москва. «Советский писатель», 2002 г.
5. Крючечников Н. Композиция фильма. Москва. «Искусство», 1960 г.
6. Крючечников Н. Выразительные средства фильма. Изд. 2-е испр. Москва. «Искусство», 1968 г.
7. Митта А. Кино между адом и раем. Москва «Зебра», 2005 г.
8. Франк Г. Карта Птоломея. Москва. «Студия Артемия Лебедева», 2009 г.

Дополнительная литература:

1. Андриканис Е. Записки кинооператора. Москва. «Искусство», 1956 г.
2. Андриканис Е.О. Пресне, о Париже, о кино. М., «Искусство», 1988 г.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва. «Прогресс», 1974 г.
4. Беда Г. Основы изобразительной грамоты. Москва. «Просвещение», 1969 г.
5. Бедли Х. Техника документального кинофильма. Москва. «Искусство», 1972 г.
6. Гольдин В. Речь и этикет. Москва. «Просвещение», 1983 г.

Литература для учащихся

1. Дворжак М. История искусства как история духа. С-П. Академический проект. 2001 г.
2. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция М., «Искусство», 1965 г. (существует более позднее издание ≈ 1985 г.)
3. Каунер Д. Как снимают кинотрюки. Москва. «Искусство», 1972 г.
4. Кризанович К. Мировой кинематограф в инфографике. Санкт-Петербург. «Питер», 2016 г.
5. Кино Энциклопедический словарь. М., «Искусство», 1986 г.

6. Масуренков Д. Путешествие с киноаппаратом. М., «Искусство», 1986 г.
7. Панфилов Н. Д. Школа кинолюбителя. Москва. «Искусство», 1985 г.
8. Сборник 10 операторских биографий. Москва, 1978 г.
9. Сивоконь Е. Если вы любите мультипликацию. Киев «Мистетцтво», 1985 г.
10. Соколов А. Г. Монтаж. Москва. «Типография момент», 2007 г.
11. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. М., «Искусство», 1972 г.
12. Чаплин Ч. Моя биография. Ростов-на-Дону. «Феникс», 1977 г.

СПИСОК ФИЛЬМОВ

Первые фильмы братьев Люмьер: «Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота» (1895), «Завтрак младенца» (1895), «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе» (1895)

Фильмы Ж. Мельеса «Путешествие на Луну» (1902), «Волшебный фонарь» (1903).

«Волшебник страны Оз» США/1939/1 ч. 41 мин. 0+

«Гостя из будущего» СССР/1984/1 ч. 4 мин. 0+

«Мэри Поппинс, до свидания» СССР/1983/2 ч. 21 мин. 6+

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» СССР/1983/2 ч. 14 мин. 0+

«Мио, мой Мио» СССР, Норвегия, Швеция/1987/1 ч. 39 мин. 12+

«Москва-Кассиопея» СССР/1973/1 ч. 23 мин. 6+

«Хранитель времени» США/2011/2 ч. 6 мин. 12+

«Обыкновенное чудо» СССР/1978/2 ч. 17 мин. 0+

«Гарри Поттер и философский камень» США, Великобритания/2001/2 ч. 32 мин. 12+

«Спящая красавица» США/1959/1 ч. 15 мин. 0+

«Холодное сердце» США/2013/1 ч. 42 мин. 0+

«Головоломка» США/2015/1 ч. 34 мин. 6+

«Отец солдата» СССР/1964/92 мин. 12+

«Судьба человека» СССР/1959/97 мин. 12+

«Баллада о солдате» СССР/1959/89 мин. 12+

«Однажды, 20 лет спустя...» СССР/1980/77 мин. 14+

«Дети Дон-Кихота» СССР/1965/75 мин. 12+

«Странные взрослые» СССР/1975/78 мин. 6+

«Книга мастеров» РОССИЯ/1973/101 мин. 0+

«Розыгрыш» СССР/1977/91 мин. 14+

«Учитель пения» СССР/1972/82 мин. 6+

«Человек с киноаппаратом» СССР/1929/68 мин. 6+

«Ягодка любви» СССР/1926/20 мин. 6+

«Звенигора» СССР/1927/91 мин. 12+

«Земля» СССР/1930/7 мин. 6+

«Огни большого города» США/1931/87 мин. 6+

«Броненосец «Потемкин» СССР/1925/75 мин. 6+

«Стачка» СССР/1924/82 мин. 6+

«Русский ковчег» Россия/2002/90 мин. 0+

«Чапаев» СССР/1935/90 мин. 6+