

ГБУ ДО «МОЛОДЕЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ КИТЕЖ ПЛЮС»

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
ГБУ ДО
«Молодежный творческий Форум
Китеж плюс»
Протокол № 1
От «30» 08 2016 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
Кендыш И.А.
Приказ № 852-п
от «01» 09 2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

**«ВИДЕОСТУДИЯ: ОСНОВЫ
РЕЖИССУРЫ»**

Возраст обучающихся – 11-17 лет
Срок реализации - 3 года

Автор-составитель
педагог дополнительного образования:
Демидова Светлана Александровна

Санкт-Петербург
2016

Пояснительная записка.

Направленность программы - техническая.

Кинематограф, являясь чудом XX века, продолжает удивлять и радовать людей и по сей день. Кино обладает большой силой выразительности. Никакая другая форма выражения не может обладать такой достоверностью и в тоже время никакие другие виды искусства

нельзя так эффективно использовать для распространения ложной информации. Именно поэтому очень важно, чтобы школьники научились критически мыслить, воспринимая кино, как средство массовой информации. Этому их может научить понимание самих условий создания и существования кино, а кратчайший путь к такому пониманию – практическое умение самому сделать фильм

Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы.

Главная педагогическая ценность кинематографа заключается в универсальности его языка. Позволяющего организовать всеобъемлющую систему комплексного развивающего обучения детей всех возрастных групп. Занимаясь кинематографией, ребёнок приобретает универсальный опыт в неограниченном числе видов деятельности. Кинематографическая педагогика позволяет выявить и развить творческие потенции ребёнка, помогает ему в осознании целостности мира и своей причастности ко всем явлениям жизни, т. е. в формировании активной жизненной позиции личности.

Данная программа даёт возможность детям прикоснуться к таинству кино, попробовать свои силы и приложить свой талант, к этому виду искусства. Попробовать себя в разных видах кинематографической деятельности, раскрыть свои способности. Ведь кино это синтетическое искусство, развивающее ребенка во всех направлениях. Развить способность учащегося наиболее полно и эмоционально воспринимать окружающий мир – одна из основных задач курса.

Цель программы: Создать условия для развития способности к творческому самовыражению средствами кинематографа.

I. Задачи 1-го года обучения:

1. Образовательные.

1. Познакомить с международным языком режиссуры.
2. Формировать умение использовать язык кино для реализации своих идей.
3. Научить писать литературный сценарий
4. Обучить методу разработки замысла
5. Научить художественной разработке сюжета методами драматургического построения.
6. Научить основам фото-видеосъемки.
7. Обучить работе с воображаемым предметом и взаимодействию с актерами.
8. Формировать умение подбирать музыку в соответствии с содержанием и идеей мультфильма (звуковое решение фильма).
9. Познакомить с процессом покадровой съемки и нелинейного монтажа.

2. Развивающие.

1. Развивать литературные и художественные способности.
2. Развивать мышление, воображение, память, наблюдательность.
3. Развивать устную и письменную речь.

3. Воспитательные.

1. Воспитывать чувство взаимопомощи и умение работать в коллективе(в группе).
2. Воспитывать лидерские качества и способность руководить коллективом сверстников.

II. Задачи 2-го года обучения:

1. Образовательные.

1. Сформировать умение реализовывать собственные идеи средствами киноязыка.
2. Формировать представление о выразительных средствах кинематографа.
3. Дать представление о понятиях: литературный и режиссёрский сценарий, композиция, эпизод.

4. Познакомить с художественными особенностями видео фильма.
5. Дать более полное представление о профессии «режиссёр».
6. Формировать умение организовывать сокурсников и учеников младшего курса

2. Развивающие.

1. Развивать литературные и художественные способности.
2. Развивать мышление, воображение, память, наблюдательность.
3. Развивать устную и письменную речь.
4. Развивать коммуникативные особенности.
5. Развивать режиссерское мышление

3. Воспитательные.

1. Воспитывать чувство взаимопомощи и умение работать в коллективе (в группе).
2. Воспитывать лидерские качества и способность руководить коллективом сверстников.
3. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, любопытство (через задания, показ образцов фильмов, посещение кинофестивалей).

III. Задачи 3-го года обучения:

1. Образовательные.

1. Познакомить с различными видами кинематографа (более подробно с документальным, художественным, научно-популярным кино)
2. Научить организовывать процесс создания фильма от начала и до конца.
3. Научить решать любые проблемы, возникающие в процессе работы над фильмом
4. Дать более полное представление о профессии «звукорежиссёр».

2. Развивающие.

1. Развивать литературные и художественные способности.
2. Развивать мышление, воображение, память, наблюдательность.
3. Развивать устную и письменную речь.
4. Развивать коммуникативные особенности.
5. Развивать режиссерское мышление

3. Воспитательные.

1. Воспитывать чувство взаимопомощи и умение работать в коллективе (в группе).
2. Воспитывать лидерские качества и способность руководить коллективом сверстников.
3. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, любопытство (через задания, показ образцов фильмов, посещение кинофестивалей).

Отличительная особенность образовательной программы.

Предметом программы является овладение основными техниками видеосъемки, режиссуры, сценарного и актерского мастерства, а также изобразительного решения фильма.

Содержание программы ориентировано на раскрытие индивидуальных особенностей ребенка и коллектива в целом.

Программа включает в себя комплексное обучение по четырем направлениям:

1. Режиссура и сценарное мастерство.

Изучая и практикуя данный предмет, дети научатся придумывать и создавать свои фильмы. Теоретические занятия по режиссуре и занятия по сценарному мастерству подходят для всего состава группы. Практические занятия (съемка и озвучивание фильма) осуществляется по подгруппам, т.к. процесс съемки фильма осуществляется с

помощью единственного комплекта видеоаппаратуры, за которой одновременно может работать трое детей, выполняющие разные функции (режиссер, оператор, осветитель). В этом составе можно снимать только один фильм. Этим вызвана необходимость планирования в программе большого количества часов на съемку фильмов, чтобы каждый ребенок имел возможность снять свой фильм.

2. Операторское искусство

Изучая и практикуя данный предмет, дети имеют возможность воплотить свои идеи в качественную картинку, научиться снимать предметы и персонажей фильма так, чтобы зрители могли узнать и понять о чем фильм. Также этот предмет поможет детям сформировать свой собственный операторский стиль. Познакомит с основными техниками съемки.

3. Актерское мастерство.

Изучая и практикуя данный предмет, дети научатся «проживать» свои фильмы. Станут более наблюдательными, научатся мыслить как герои собственных фильмов. Изучат актерские техники: работу с воображаемым предметом, взаимодействие с актером, разговор на «тарабарском» языке, режиссуру покадрового движения. Научатся руководить работой актера. Продумывать сцены, совершенствовать их.

4. Видео монтаж и звукозапись.

Изучая и практикуя данный предмет, дети научатся технической работе над фильмом. Узнают строения видекамеры. Изучат техники работы с монтажными программами. Научатся снимать фильм, озвучивать его и монтировать. Теоретические занятия по данному курсу подходят для всего состава группы. Практические занятия (видео монтаж и звукозапись) осуществляется по подгруппам, т.к. процесс съемки фильма осуществляется с помощью единственного комплекта видео аппаратуры, за которой можно монтировать лишь один фильм, или делать съемку, или писать звук.

Срок реализации образовательной программы:

Программа реализуется в течении 3 лет, 216 часов в первый год обучения, и 288 часов во второй и третий год обучения. Образовательная программа рассчитана на детей с 11 до 17 лет без специальной подготовки. Запись в объединение ведется без тестирования.

Наполняемость групп:

1 год обучения до 10 человек.

2 год обучения до 8 человек.

3 год обучения до 8 человек.

Форма организации занятий –практические и теоретические занятия.

Программа 1-го года обучения включает в себя:

1. Изучение истории кинематографа
2. Обучение основам сценарного мастерства.
3. Обучение основам режиссуры
4. Обучение актерскому мастерству
5. Обучение технике портретной видеосъемки.
6. Изучение техники репортажа.
7. Обучению разработке кино персонажа
8. Изучению работы с построениями внутрикадровой мизансцены.

9. Изучение видео монтажа в программе Pinacle.

Программа 2-го года обучения включает в себя:

1. Изучение истории кинематографа
2. Обучение сценарному мастерству.
3. Обучение режиссуре
4. Обучение режиссуре актеров
5. Изучение изобразительного решения фильма в целом

Программа 3-го года обучения включает в себя:

1. Изучение современного кинематографа
2. Изучение предлагаемых обстоятельств в режиссуре и сценарном мастерстве
3. Изучение различных техник видеосъемки и монтажа.
4. Изучение видео монтажа в программах Adobe.

Программа состоит из практических и теоретических занятий. Программа позволяет реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Кроме групповых занятий программа предусматривает индивидуальную работу по созданию творческих курсовых авторских проектов. Для этого необходимо выделение дополнительных часов, на которых учащиеся по желанию могли бы реализоваться как сценаристы, режиссёры и постановщики собственных видеофильмов и зарисовок. Индивидуальные занятия предусматриваются также для детей, которые по тем или иным причинам не могут заниматься вместе с основной группой (например, для детей-инвалидов).

Ожидаемый результат:

К концу I года обучения ребенок должен

уметь:

1. Работать в команде, творчески развивая общие интересы.
2. Писать простые киносценарии на 30-60 секунд фильма.
3. Делать простейшую раскадровку (комикс).
4. Снимать предложенных героев.
5. Подбирать музыку для фильма.
6. Самостоятельно по собственному замыслу снять фильм на 30-60 секунд.

знать:

1. Понятия: кинематограф, сценарий, жанр, раскадровка, экспозиция, кульминация, финал, завязка, основное действие, этюд, кадр, репортаж, интервью.
2. Этапы работы над видео фильмом;
3. Виды и жанры кинематографа.

К концу II года обучения ребенок будет

уметь:

1. Руководить коллективом сверстников, уметь распределять задания и хорошо формулировать цель
2. Писать киносценарии на заданную тему, на 1,5-3 минуты фильма
3. Профессионально снимать интервью, событие, портрет.
4. Писать режиссерский сценарий.
5. Выполнять звуковое решение фильма, расставляя эмоциональные акценты.
6. Организовывать группу первокурсников снять фильм на заданную тему продолжительностью 1,5-3 минуты.

знать:

1. Понятия: художественный образ, художественное пространство, время, ракурс, перспектива, состояние, режиссура.
2. Законы построения сценария видео фильма

К концу III года обучения ребенок будет

уметь:

1. Самостоятельно выражать собственные идеи посредством киносценария
2. Самостоятельно создавать съемку видеофильма, усложняя ее прилагаемыми обстоятельствами
3. Самостоятельно осуществлять режиссерский и технический монтаж.

знать:

1. Понятия: контрапункт, внутрикадровая мизансцена, второй план, параллельное действие, сквозное действие, основное действие.
2. Правила монтажа, озвучивания.

Формы подведения итогов реализации программы

1-й год обучения

Выполнение текущих и итоговых контрольных заданий:

- А) умение писать сценарий;
- Б) умение писать режиссерский сценарий.
- В) умение снимать персонаж.

2-й год обучения

Выполнение текущих и итоговых контрольных заданий:

- А) умение создавать стилевое решение видеофильма;
- Б) умение разрабатывать персонаж;
- В) умение подобрать подходящие звуковые и визуальные спецэффекты к фильму;
- Г) умение делать титры.
- Д) элементарные навыки работы на компьютере при изготовлении видео фильмов.

3-й год обучения

Выполнение текущих и итоговых контрольных заданий:

- А) умение задавать сквозное действие; параллельное действие.
- Б) умение пользоваться камерой, т. е. создавать оптимально сфокусированное изображение, подбирать необходимый уровень освещенности снимаемого кадра;
- В) умение монтировать и озвучивать фильм;
- Г) самостоятельно снимать межкадровые мизансцены.

Контроль и оценка результатов обучения:

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения на всех годах обучения программы имеет три основных составляющих в соответствии с диагностическими материалами к данной образовательной программе:

- Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся;
- Текущий мониторинг;
- Итоговый контроль.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ П/П	Наименование разделов программы	ТЕОРИЯ	ПРАКТИКА	ВСЕГО ЧАСОВ
1 год обучения				
1.	Собеседование, набор учащихся.		9	9
2.	Сценарий	21	36	57
3.	Операторское искусство	6	12	21
4.	Видеомонтаж	21	21	42
5.	Создание фильма	8	52	57
6.	Культурно-досуговые мероприятия	0	30	30
	Итого	56	160	216
2 год обучения				
1.	Режиссура	12	60	72
2.	Актерское искусство	9	63	72
3.	Видеомонтаж	0,5	35,5	42
5.	Культурно-досуговые мероприятия	0	30	30
	Итого	28	260	288
3 год обучения				
1.	Звукозапись	13	59	72
2.	Редакторское мастерство	4	68	72
3.	Видеомонтаж	4,5	103,5	108
4.	Культурно-досуговые мероприятия	0	36	36
	Итого	21.5	266.5	288

Содержание образовательной программы

1 год обучения

Тема 1. Сценарий

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Тестирование

Теория: Беседа на тему техники безопасности, правила поведения на занятии. Знакомство с содержанием 1-го курса Тест: «Умешь ли ты фантазировать».

1.2. Этапы работы над видеофильмом .

Теория: Этапы работы над видеофильмом. Понятия: сюжет, сценарий, кадр, раскадровка съемочная техника .

Практика: Придумываем историю на заданную тему, рисуем серию картинок объединенных общей идеей (раскадровка). Съёмка фильма (работа по подгруппам)(6 часов)

1. 3 Основы сценарного мастерства .

Теория: Знакомство с понятиями: жанр, сценарный план, киносценарий. Лекция о драматургии. Законы драматургии различных жанров: комедия, драма, триллер, вестерн. Анализ предложенных сценариев. Значение описания в киносценарии (3 часа).

Практика: Составление сценарного плана. Выбор жанра для будущего фильма. Упражнения на описание (на заданную тему).

1.4. Создание собственного видеофильма.

Практика: Выбор темы. Написание сценария. Обсуждение и корректировка. Режиссерское решения написанного сценария в раскадровке. Съёмка (по подгруппам, по сценам). Озвучивание (просчет диалогов и монологов, репетиция с актерами, подбор музыки, озвучивание фильма с помощью ребят старшей группы).

1.5. Практика режиссер-оператор.

Практика: Работа над коллективным фильмом в качестве режиссера-оператора.

Тема 2. «Операторское искусство»

2.1. Вводное занятие. Техника безопасности Тестирование. Просмотр ролика.

1. Беседа на тему техники безопасности. Несложные правила обращения с видеокамерой, штативом, объективом.

2. Тест: съёмка картинки на заданную тему.

2.2. Съёмка собственного фильма (по раскадровке).

Теория: Понятие крупный, средний, общий план

Практика : Съёмка героев фильма согласно готовой раскадровке.

Выставляем свет, расставляем персонажей, настраиваем объектив, устанавливаем штатив, снимаем сюжет.

ЦЕЛЬ: Как можно ярче показать характер героя, возможно для большей яркости сделать несколько вариантов ракурсов, если это четче отразит сюжет, описанный в раскадровке.

2.3. Съёмка человека.

Теория: Знакомство с разнообразными техниками съёмки. Понятия: план, ракурс, светотень.

Практика: съёмка портрета человека на естественном фоне. Отражение характера, настроения снимаемого человека с помощью ракурса, деталей, фона (важный, грустный, веселый, задумчивый человек)

2.4. Съёмка природы.

Беседа об образах природы в разные времена года. Обсуждение образа природы собственного фильма, по описанию в сценарии (необходимо найти образ как можно

точно попадающий под описание в сценарии. Попробовать утрировать эту похожесть, доведя ее до абсурда.) Выполнение рисунка необходимого фона в самых характерных для него световых режимах.

2.5. Постановка света для видеосъемки.

Теория: Беседа о ключевых технических правилах освещения объектов.

Практика: Выполнение съемки героев в различном освещении (по раскадровке).

2.6 Свет. Заполняющий. Рисующий. Контровой. Мягкий свет. Жесткий свет.

Теория: Беседа о теории света. Разъяснение различий рисующего, контрового, мягкого и жесткого света.

Практика: Выполнение съемки объекта в наиболее подходящей технике светового рисунка.

Тема 3 «Видеомонтаж»

3.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Тестирование.

Теория: Знакомство с содержанием курса. Правила поведения на занятии.

Практика: Тест: « Умеешь ли ты играть».

3.2. Этюд с воображаемым предметом.

Практика: Объяснение, показ примеров этюдов с воображаемым предметом (отвинтить крышку, вдеть нитку в иголку). Показ примеров этюдов с воображаемым предметом, с прилагаемыми обстоятельствами (крышку заело, нитка пушится...)

Упражнение: Сесть на трон, в лужу... Придумать и подготовить свой этюд с воображаемым предметом.

3.3. Этюды на взаимодействие с партнером .

Практика: Упражнение: по заготовкам - сценариям проиграть сценку: Отличница и уличный мальчишка, дворник и профессор, царь и холоп.

Единство противоположностей в жестах и позах": "иди сюда" - "уйди, совсем уйди" ("отцепись от меня!"), "ну, пожалуйста, сделай" - "прекрати немедленно, ...!"

Этюды на темы : «я просто больше не могу" - "терплю, терплю..." "какой я несчастный!" - "какой чудесный день!" "ненавижу!!!" - "ах, ты, моя умница!!!"

"меня нет дома" - "а вот и я!" "не ждали" - "очень ждали"

"ха-ха-ха!!!" - "жуткие рыдания"

3.4. Антропоморфные существа .

Практика: Объяснение, показ примеров этюдов, о жизни роботов, манекенов, марионеток, памятников.

Упражнение: Придумать и сыграть этюд сольный и коллективный на эту тему.

3.5. Практика «Режиссер-оператор» .

Практика: Участие в совместной работе всей студии над проектами, в роле режиссера-оператора.

2 год обучения

Тема 1. «Режиссура»

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности .Тестирование.

Просмотр ролика .Сценарное мастерство. Переживание перевоплощения.

Теория: Знакомство с содержанием деятельности на втором курсе. Правила поведения во время занятий. Беседа на тему техники безопасности. Понятия: литературный (тема, идея, сюжет, фабула, конфликт, характеры героев) и режиссерский (сцена, эпизод, мизансцена, способ съёмки, оптика, свет, музыка, речь, шумы) сценарии; композиция (экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, развязка, финал).

Практика: Тест: «Как ты хорошо знаешь историю кинематографа».

1.2. Конкурс сценариев на предложенные темы.

Теория: Выбор темы. Подведение результатов конкурса (обсуждение, анализ).

Практика: Создание собственных литературных и режиссёрских сценариев .

1.3. Режиссура .Выразительные средства кинематографа.

Теория: Профессия «режиссёр». Выразительные средства а в кинематографе (мультипликации) (план, ракурс, звук, композиция, цвет, контраст).

Практика: создание режиссерских разработок с использованием разнообразных выразительных средств .

1.4. Значение планов в киноискусстве.

Теория: Понятия: второй план, деталь, внутрикадровый монтаж.

Практика: упражнения (работа по подгруппам): съёмка миниатюр, используя второй план.

1.5.Эпизод.

Теория: Понятия «эпизод» и «кадр». Отличие эпизода и кадра. Раскадровка.

Практика: Деление предложенных сценариев на эпизоды.

1.6.Раскадровка по лучшим сценариям.

Практика: Выбор темы. Написание сценария. Выбор лучшего сценария. Раскадровка лучших сценариев.

1.7.Снимаем фильм по эпизодам (по подгруппам).

Теория: Правила съёмки видеофильма. Этапы работы над видеофильмом .

Практика: Съёмка видеофильмов по подгруппам..

1.8.Практика «Помощник режиссера» .

Практика: Организация режиссерского процесса.

Тема 2. «Операторское мастерство»

2.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Тестирование. Просмотр ролика.

Беседа на тему техники безопасности. Несложные правила обращения с микрофоном, микшером и компьютером. Пластилином и т.д. Тест

2.2 . Камера как изобразительный инструмент.

2.2.1 Что такое крупность плана.

Теория: Деталь. Сверхкрупный план. Беседа о его особенностях.

Практика: 1. Съёмка суперкрупного плана.

2. Самостоятельно найти, выделить и снять сверхкрупный план.

2.2.2 Что такое баланс белого.

1. Беседа на тему настройки видеоаппаратуры. Баланс белого.

Практика: . Выполнить съёмку объекта с использованием баланса белого и без него. Сравнить результаты.

2.2.3. Черно-белое изображение как изобразительное средство

1. Беседа об особенностях черно-белого изображения. Беседа на технику использования цвета в кино. Этапы развития цветного кино.

Практика: . Выполнить съёмку в черно-белом изображении.

1. Портрет.

2. Городской пейзаж.

2.2.4 Кадр и композиция.

1. Беседа о том, чем отличается видео фильм от картины. В фильме всегда что-то происходит, и даже если герой закончил действие оно продолжается. Развиваются полы плаща, волосы, летят руки и ноги.

Практика: Просмотр и анализ фильмов.

2.2.5 Движение камеры как смысловое и выразительное средство - внутрикадровый монтаж.

1. Беседа о том, как движение камеры художественно преобразует реальную действительность.

Практика: Снять неподвижный объект с разными рисунками движения. Сравнить результаты и эмоциональное воздействие съемки на зрителя.

2.2.6 Постановочный метод съемки.

1. Беседа о различии съемки в документальном и художественном кино. Съемка актера, который подчиняется руководству режиссера и оператора и человека в реальном времени.

Лекция:

1. Чтобы не происходило оно происходит лицом к зрителю.

2. Не должно быть одновременно двух главных действий.

3. Действие должно быть узнаваемо. (Испуг как испуг, а не что-нибудь другое)

4. Обстановка и декорации должны создавать настроение (Страх и ужас нельзя передать на солнечной лесной полянке)

Практика: Съемка актерского этюда и реальная зарисовка. Сравнить результаты.

2.2.7 Метод съемки интервью.

1. Беседа об особенностях съемки интервью. Необходимость съемки переходных планов для последующего монтажа. Съемка двух говорящих людей (восьмерка)

Практика: Съемка интервью двух говорящих людей с помощью «восьмерки».

2.2.8 Особенности съемки событийного репортажа.

1. Беседа об особенностях съемки большого количества людей. Монтажные переходы.

Практика: съемка большого количества людей с помощью монтажных переходов.

2.2.9 Съемка двумя камерами.

1. Беседа о необходимости монтируемости кадров (направление, оптика, свет, контраст, цветовая температура)

Практика: съемка двумя камерами, их настройка, баланс белого.

2.2.10 Объективная и субъективная камера.

1. Беседа о том, как создать ощущение субъективности действия с помощью движения камеры.

Практика: съемка субъективного переживания героя. (страх, смех, волнение)

2.2.11 Монтажное сочетание в кадре.

1. Каждый кадр должен монтироваться с предыдущим. Сочетание средних и общих, средних и крупных планов.

Практика: Упражнение: снять зарисовку с монтируемыми планами.

2.2.12 Двойная экспозиция.

Практика: 1. Лекция о двойной экспозиции.

2. Упражнение: съемка двойной экспозиции.

2.3.Разработка героя

Теория: Характеры героев видеофильма. Обсуждение характеров героев их фильма, по описанию в сценарии.

Практика : Попытка найти образ съемки как можно точно попадающий под описание в сценарии. Попробовать утрировать эту похожесть, доведя ее до абсурда. Выполнение съемки героя в самых характерных для него позах.

2.4. Съемка в павильоне, студии.

Теория: Беседа об особенностях съемки при искусственном освещении. Как снимать в плохо освещенном помещении.

Практика: Съемка этюда при искусственном освещении.

2.5. Съемка естественного интерьера, натурального объекта.

Теория: Беседа об особенностях съемки в естественном освещении, природы.

Практика: Съемка городского пейзажа.

2.6. Практика «Помощник режиссера».

Практика: Участие в совместной работе всей студии над проектами, в роле помощника режиссера.

Тема 3 «Актерское мастерство»

3.1 Вводное занятие. Тестирование. Техника безопасности.

Теория: Цели и задачи курса. Беседа на тему техники безопасности. Правила поведения на занятии.

Практика: Тест: На включение в игру, незнакомого этюда.

3.2. Коллективный антропоморфный этюд.

Практика: Этюд: Автоматизированный завод, каждый играет станочного робота, выполняющего свою задачу в общем процессе. Тоже, но с предлагаемыми обстоятельствами.

3.3. Этюды «животные».

Практика: Этюд: Изобразить животное. Коллективный этюд: Изобразить конфликт между 2-мя и более животными.

Форма занятия: практическое занятие

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная, в парах

Методы и приёмы: практический, наглядный (показ образца), исследовательский.

3.4. Этюды «немое кино».

Практика: Этюд: Придумать и разыграть сценку в стиле немого кино (все эмоции преувеличены)

Приложить «Обстоятельства» к этому этюду.

Форма занятия: практическое занятие

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная, в парах

Методы и приёмы: практический, наглядный (показ образца), исследовательский.

3.5 Постановка и режиссура пластического этюда по хлопкам.

Практика: Создание застывших картин. Картина дается ученику и он должен раскрутить ее назад и вперед.

Форма занятия: практическое занятие

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная, в парах

Методы и приёмы: практический, наглядный (показ образца), исследовательский.

3.6 Практика «Помощник режиссера».

Практика: Участие в совместной работе всей студии над проектами, в качестве помощника режиссера.

Форма занятия: практическое занятие

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная

Методы и приёмы: практический, исследовательский.

Форма подведения итогов – итоговое задание.

Техническое оснащение и дидактический материал:

Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, анимационное оборудование, бумага А4, А3 карандаши, краски, ножницы.

Тема 4. «Видеомонтаж»

4.1. Тестирование, техника безопасности.

Теория: Цели и задачи изучения раздела. Техника безопасности.

Практика: Проверка учащихся на знание и навыков обращения с компьютером и элементарными монтажными программами.

Форма занятия: комбинированное занятие.

Форма организации деятельности учащихся: индивидуально-фронтальная.

Методы и приёмы: словесный (рассказ, беседа), практический.

4.2. Введение. Видео и его форматы.

Теория: Что такое видео? Системы цветного телевидения.

Практика: Виды видеозаписи. Формат хранения видеозаписей и работа с ними.

Форма занятия: комбинированное занятие.

Форма организации деятельности учащихся: индивидуально-фронтальная.

Методы и приёмы: словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный (показ готовой работы).

4.3. Кадр. Покадровая съёмка.

Теория: Понятие кадр. Количество кадров в единицу времени..

Видеодорожка.

Создание видеодорожки, ее емкость (количество кадров).

Практика: Съёмка фрагментов видеофильмов по написанным сценариям с различным количеством кадров в единицу времени. Изменение скорости проигрывания видеодорожки с помощью увеличения и уменьшения количества кадров в единицу времени.

4.4. Видемонтаж.

Теория: Понятие контрастности. Работа со светом, (увеличение, уменьшение контрастности).

Практика: Увеличение, приближение объектов с помощью монтажных программ. Виды монтаж.

Теория: параллельный монтаж. Эффект Павлова.

Практика: Монтаж параллельного действия.

4.6. Звук. Звукозапись.

Теория: Звук. Применение звука в кино. Первичная запись. Запись аудиодорожки отдельно от видеодорожки.

Скорость проигрывания звуковой дорожки. Громкость звука. Шумы.

Практика: Работа над звуковым оформлением своих мультфильмов.

4.7. Речь.

Теория: Понятие речь. Использование закадрового голоса в видеофильмах.

Диалог. Передача эмоций героя с помощью интонации. Обработка речи.

Практика: Озвучивание своих работ. Запись разговора, его обработка и наложение на видеодорожку.

4.8. Музыка.

Теория: Понятие музыка и её виды. Фоновая музыка. Её обработка. Фонограмма. Её запись. Скорость проигрывания музыки и её громкость.

Практика: Создание нарезки из различных фрагментов фонограмм. Сопоставление звуковой и видеодорожек. Подбор и обработка музыкальных фрагментов для видеофильмов.

4.9. Монтаж и его виды.

Теория: Понятие монтаж (исторические сведения). Виды монтажа: последовательный, параллельный, строящийся, сравнительный, ассоциативный, интеллектуальный, психологический. Монтажный кадр. Переходы при стыковки кадров. Последовательность расстановки планов в видеофильме.

Практика: Монтаж фрагментов различных эпизодов. Работа над собственным фильмом.

4.10. Собираем видеофильм.

Практика: Применение навыков работы с видео и аудиоданными, полученными в период обучения.

Работают над монтажом видеофильмов (эпизодов) учащихся первого года обучения.

Зачетная работа по пройденному материалу (создание видеофильма по собственному сценарию).

3 год обучения

Тема 1 «Звукозапись»

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Тестирование. Просмотр роликов. Звукорежиссура. Основы мастерства. Состояния. Акценты.

Знакомство с содержанием деятельности на третьем курсе. Правила поведения во время

занятий. Беседа на тему техники безопасности. Тест.

Практика: Профессия «звукорежиссёр». Звуковые эффекты. Озвучивание.

1.2. Разнообразие кинематографического искусства.

Теория: Виды кинопродукции. Понятия: «документальное кино», «научно-популярное кино», «художественное кино». Кино и телевидение. Сходство и отличия. (6 часов).

Практика: Съёмка мини-этюдов в разных (практика по подгруппам).

1.3. Сценарий.

Практика: Чтение худ. произведения-основы для фильма. Повторение законов создания сценария. Совершенствование навыков написания сценария собственного фильма (самостоятельная работа).

1.4. Раскадровка.

Практика: Совершенствование навыков делать раскадровку фильма (самостоятельная работа)

1.5. Снимаем видеофильм.

Практика: Совершенствование навыков съёмки видеофильма (самостоятельная работа).

Просмотр и коррекция фильма.

1.6. Практика «режиссёр».

Участие в совместной работе всей студии над проектами, в роле режиссера.

Тема 2 «Редакторское мастерство»

2.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Тестирование.

1. Беседа на тему техники безопасности. Несложные правила обращения с видеокамерой, штативом, компьютером.

2. Тест: Съёмка этюда на заданную тему.

2.2. Особенности видеосъёмки

Теория (3 часа): Беседа о когерентности света. Знакомство с техникой съёмки через цветные фильтры, ручная съёмка без штатива, работа с микрофоном. Звук, шум.

Практика (10 часов): Съёмка движущихся объектов в различной цветовой и световой технике. Запись звука с природы. Запись шумов.

2.3. Создание видеофильма (техника по выбору).

Практика: Выбор места действия, работа с героем, работа с оператором, настройка света, съёмка фильма (по сценарию и раскадровке).

2.4. Практика «режиссер».

Участие в совместной работе всей студии над проектами, в роле редактора.

Тема 3. «Видеомонтаж»

3.1. Тестирование. Техника безопасности.

Теория: Цели, задачи, содержание работы на 3 году обучения. Техника безопасности

Практика: Проверка учащихся на знание и навыков обращения с компьютером и элементарными монтажными программами.

3.2. Титры.

Теория: Понятие титры. Создание стоячих титров в монтажных программах и Adobe. Создание подвижных титров с помощью монтажных программах и Adobe. Создание титров поверх кадра.

Практика: Работа по созданию титров к видеофильмам 1-ого года обучения.

3.3. Обработка изображения.

Теория: монтаж видеофильма с помощью Adobe. Изучаем программу Adobe. Покадровая регулировка цветовой гаммы. Работа с освещением.

Практика: Монтаж видеофильма по написанному сценарию.

3.4. Обработка звука.

Теория: Изучение программы Adobe, обработка звука в программе DPS Velocity.

Практика: Создание музыкальных нарезок. Запись звука.

3.5. Возможности редакторов Adobe.

Теория: Сопоставление 2-х программ, перевод видеофильма в различные форматы. Монтаж видеофильмов в этих программах. Переход из одной программы в другую во время монтажа.

Практика: Монтаж фрагментов видеофильмов 1-го и 2-го года обучения.

3.6. Эффекты.

Практика: Применение звуковых и видео эффектов.. Создание и наложение видео эффектов на видео дорожку. Покадровое создание эффектов. Наложение эффекта на эффект.

3.7. Собираем видеофильмы.

Практика: Применение навыков работы с видео и аудиоданными, полученными в период обучения.

Работают над монтажом видеофильмов (эпизодов) учащихся первого, второго года обучения.

Зачетная работа по пройденному материалу (создание видеофильма по собственному сценарию).

Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговая деятельность при реализации программы представлена экскурсиями в соответствии с планом, соревнованиями, участием в конкурсах, праздничных мероприятиях, посвященных Дню победы, Дню защитника отечества, Дню прорыва блокады Ленинграда, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню всенародного единства, Празднику весны и труда, Международному женскому дню, новогодним праздникам и др. В блок культурно – досуговой деятельности также включена система работы с родителями, в которую входит: план родительских собраний на год, совместные мероприятия с родителями, мастер-классы, выезды, консультации, мероприятия в рамках культурно-досуговых программ отдела.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

При реализации дополнительной образовательной программы используются следующие приемы обучения:

- формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения, способствующих созданию проблемных, поисковых ситуаций в мыслительной деятельности воспитанников;
- активизирующие переживания, чувства воспитанников;
- контроля, самоконтроля, самообучения воспитанников;
- управления коллективными и личными взаимоотношениями воспитанников.

Тема	Виды занятий	Формы занятий	Методы	Дидактический материал	Учебные пособия	Формы подведения итогов
-------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------

Тема	Виды занятий	Формы занятий	Методы	Дидактический материал	Учебные пособия	Формы подведения итогов
Операторское искусство		Практическое	практический, наглядный, частично-поисковый.	<p>Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.</p>	<p>Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г</p>	Итоговое задание.
				<p>Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.</p>	<p>Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г</p>	Итоговое задание.

Тема	Виды занятий	Формы занятий	Методы	Дидактический материал	Учебные пособия	Формы подведения итогов
Видеомонтаж	Групповые Индивидуальные	словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г	Итоговое задание.
Создание фильма	Групповые Индивидуальные	Словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г	Участие в конкурсе
Режиссура	Групповые Индивидуальные	Словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Журнал "Искусство кино" 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г.	Итоговое задание.

Тема	Виды занятий	Формы занятий	Методы	Дидактический материал	Учебные пособия	Формы подведения итогов
Актерское искусство	Групповые Индивидуальные	Словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г	Итоговое задание.
Звукозапись	Групповые Индивидуальные	Словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1967-2006 г.г. Журнал "Искусство кино" №№ 1-12 1970-2006 г.г. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г	Итоговое задание.
Редакторское мастерство	Групповые Индивидуальные	Словесный (рассказ, беседа), практический, наглядный, частично-поисковый.	Практический, наглядный, частично-поисковый.	Видеокамера, микрофон, штатив, осветительные приборы, наушники, видеоплеер. Тетрадь, ручка, музыкальные CD – диски, А4.	Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г	Итоговое задание.

Для реализации программы необходимо:

- цифровая видеокамера mini DV
- компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с оперативной памятью от 2 Гб; с видеокартой от 520 Мб (со встроенной системой видеозахвата и видеообработки); с винчестером от 300 Гб и один съемный винчестер 260 Гб;
с установленной операционной системой WINDOWS XP и программами: текстовым редактором Microsoft Word, монтажными программами Vegas, Adobe Premiere 6.5 и Adobe After Effects; программой растровой графики Adobe PhotoShop для титров.
- видеоплеер, пишущий, поддерживающий форматы DVD, MP3, MPG
- звуковая карта от 500 Мб
- микрофон (петличка)
- наушники.
- колонки
- чистые DVD для записи.
 - 3 осветительных прибора, 1 с заполняющим светом и 2 направленного света.
- штатив
 - чистое, проветренное помещение;
- листы формата А1, А3, А4 для создания декораций;
- цветная и белая бумага, картон, калька;
- цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, мелки, краски – наборы 15 штук;
- ножницы- 15 штук;
- пластическая масса для скрепления деталей;
- пластилин – 15 штук,
- проволока для изготовления кукол,
- баночка для воды – 15 штук,
- тетрадь для записи – 15 штук,
- стирательная резинка – 15 штук,
- палитра – 15 штук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы. М.: Искусство, 1974.
2. Баранов Г.С., Пелль В.Г., Сахаров А.А. Справочник по технике киносъемки. М., 1959.
3. Белова И. Художественное творчество. Взрослые и дети. Ленинград, 1990.
4. Голдовский Е.М. От немого кино к панорамному. М., 1961.
5. Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику. М., 1974.
6. Зайцева Л. А. Выразительные средства кино. М., 1971.
7. Кинословарь. Т.1-2, М., 2009г
8. Кравчунас Б. Программа изостудии Государственного эрмитажа.
9. Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. 3 изд. М., 1977.
10. М.Нечай О.Ф. Основы киноискусства. – М.: Просвещение. 1989.