

Пояснительная записка

Кино, как жанр искусства, всегда остается популярным. Кино и общественная жизнь очень тесно переплетены. Фильм – это наиболее доступное средство приобщения к «разумному, доброму, вечному». Через фильм авторам подвластно повлиять на отдельные аспекты жизни общества. Люди смотрят фильмы по телевизору, ходят на премьеры в кинотеатры, почитают известных киноактеров и киноактрис. Формируя культуру восприятия экранного творчества у детей через знакомство с выдающимися произведениями кинематографа, взрослые оказывают влияние на содержание духовно-нравственной сферы личности ребенка.

Предлагаемая радикальная дополнительная образовательная программа развивает, дает обучающимся посредством кинотворчества и предоставляет им возможность почувствовать, что они могут повлиять на отдельные аспекты жизни общества через свои работы. Дети учатся пользоваться видеокамерой и программой монтажа, создавать свои фильмы, в которых будет важна моральная составляющая.

Помимо профессиональных и теоретических знаний, которые помогут ребенку сориентироваться в теле- и кинопространстве, ему предоставляется возможность развить свои таланты, приобрести навыки организатора и руководителя и, победив свои комплексы, научиться общаться, отстаивать свою точку зрения, придумывать и разрабатывать свою идею.

Разработка настоящей дополнительной образовательной программы связана с отсутствием на территории Моздокского района РСО-Алания программ дополнительного образования по данному предмету. Её актуальность исходит из актуальности и востребованности такого молодого искусства, как кинематограф в молодежной среде города.

Радикальная дополнительная образовательная программа создана на основе изучения учебных пособий А. Розенталя, А. Чечевичко, Д. Долинина, М. Рабигера, Л. Сегер, А. Соколова, Д. Синецкого и интернет-источников. Настоящая программа предполагает знакомство со всеми этапами создания фильма. В учебно-тематический план включены темы, которые раскрывают обучающимся не только техническую сторону создания кино (видеосъемка и видеомонтаж), но и обучает основам актерского мастерства, режиссуры, создания сценариев игровых и документальных фильмов, социальных роликов и телевизионных сюжетов.

Цель: формирование навыков создания и реализации проектов для конкурсов экранного творчества.

Задачи:

- познакомить с основами режиссуры, актерского мастерства, видеосъемки и видеомонтажа;
- совершенствовать культуру речи;
- развивать навыки зрительской культуры восприятия экранных произведений разных жанров и видов; интеллектуальные, коммуникативные способности личности, расширять общий кругозор;
- воспитывать нравственные чувства и творческое отношение к учению, труду, жизни.

Программа 2 года обучения рассчитана на 216 часов в год для мальчиков и девочек от 12 до 17 лет.

К концу второго года обучения обучающиеся должны:

знать: биографию и особенности стиля различных режиссеров, основы создания сценариев, особенности композиции и режиссуры, элементы воплощения образа.

уметь: использовать изобразительно-выразительные средства (фон, освещение), построить композицию кадра и изобразить в нём человека согласно замыслу режиссера, уметь действовать в обстоятельствах предлагаемых автором замысла фильма или театральной постановки.

иметь опыт создания и воплощения режиссерского замысла, видеосъемки и видеомонтажа, написания сценариев и овладения артистической техникой

Учебно-воспитательный процесс организуется в следующих формах: теоретические занятия (лекции); практические занятия (актерское мастерская, практикум, творческие мастерские, просмотр фильмов); лабораторные занятия на ПК; итоговые занятия (отчетные показы, театральные постановки).

Программа позволяет индивидуализировать работу обучающихся, которые имеют возможность выбирать ту или иную кинематографическую профессию и уделять основное внимание освоению её основ. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность ребенку выбрать специализацию и развивать те умения, которые понадобятся ему для работы над выпускным проектом.

Преподавание программы предполагает использование образовательных технологий: интерактивных, информационных, игровых, проектных; методов обучения - объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового.

При организации учебного процесса учитываются условия жизни, интересы, увлечения ребенка, его физические возможности и состояние здоровья.

Вся учебная деятельность программы нацелена на поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах. На занятиях поддерживается доброжелательный психологический климат, свободное общение педагога с обучающимися. Все дети нуждаются в стимулировании, поэтому любая активность, самостоятельность, малейшие успехи поддерживаются методом поощрения.

Перечень оборудования и материалов необходимых для реализации программы:

- 1. Видеокамера – 1 шт.**
- 2. Компьютер – 1 шт.**
- 3. Штатив – 1 шт.**

Данная программа является модифицированной. Она составлена на основе типовых программ, а также следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей».

Учебный план 2-й год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во учебных часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Урок-игра «Мы команда»	2	-	2
Раздел 1. Теория кино				
2	Основные кинопремии и кинофестивали	2	-	2
3	Создание документального кино	4	-	4
4	Замысел	2	-	2
5	Три акта сценария	2	-	2
6	Конфликты и мотивировки	4	-	4
7	Характер	2	-	2
8	Тема и развитие характера	2	-	2
9	Конструкция и её проверка	2	-	2
10	Искусство создания эпизода	2	-	2
11	Форма записи	2	-	2
12	Звук в кино	2	-	2
Раздел 2. Просмотр фильмов				
13	Стивен Спилберг	2	-	2
14	Джим Джармуш	2	-	2
15	Питер Гринуэй	2	-	2
16	Люк Бессон	2	-	2
17	Федерико Феллини	2	-	2
18	Ларс фон Триер	2	-	2
19	Вим Вендерс	2	-	2
20	Сергей Эйзенштейн	2	-	2
21	Кира Муратова	2	-	2
22	Эльдар Рязанов	2	-	2
23	Сергей Бодров	2	-	2
24	Просмотр фильмов	-	22	22
Раздел 3. Актерская практика				
25	Смотреть и видеть. Экран внутреннего видения.	1	1	2
26	Мысленное действие	1	1	2
27	Сценическое внимание	1	1	2
28	Слушать и слышать. Рождение слова	1	1	2
29	Сценическое действие.	1	1	2
30	Артистическая смелость и острая характерность .Чувство правды и инстинктивные реакции	1	1	2
31	Целесообразное мышечное напряжение	1	1	2
32	Беспредметные действия	1	1	2
33	Взаимодействие партнеров	1	1	2
34	Мимика, жест, интонация	1	1	2
35	Практика по совершенствованию актерского мастерства	-	20	20
Раздел 4. Актерская речь				
36	Развитие дыхания	1	1	2
37	Развитие динамического диапазона	1	1	2
38	Дикция	1	1	2
39	Практика по совершенствованию актерской речи и выявлению дефектов речи и их устранение	-	20	20
Раздел 5. Технология кино				
40	Освещение	2	-	2
41	Звукорежиссура	2	-	2
42	Композиция кадра	2	-	2

43	Фон	2	-	2
44	Практика. Фото- или видеоработа по изученным темам	-	8	8
Раздел 6. Творческие мастерские				
45	Позиции в общении	-	2	2
46	«Учимся наблюдать и чувствовать»	-	2	2
47	Определение типа «Я – слушания»	-	2	2
48	Поддержка	-	2	2
49	Стратегии общения	-	2	2
50	Правила ведения дискуссии	-	2	2
51	«Я бываю разным»	-	2	2
52	Обратная связь	-	2	2
53	«Как мы воспринимаем окружающий мир?»	-	2	2
54	Эмпатия и рефлексия как способы восприятия и понимания людьми друг друга при общении	-	2	2
55	Реализация творческих проектов	-	40	40
56	Итоговое занятие.	-	2	2
Итого		71	145	216

Содержание работы по этапам подготовки

Тема 1. Урок-игра «Мы команда». Плановый инструктаж по ТБ. Знакомство с новыми членами группы. Целепологание на год.

Раздел 1. Теория кино.

Тема 2. Основные кинопремии и кинофестивали. Их отличия и особенности.

Тема 3. Документального кино. Алгоритм работы над документальным фильмом от момента решения темы до монтажа.

Тема 4. Замысел. Истоки темы и идеи фильма. С этой темы начинается глубокое изучение процесса создания сценария.

Тема 5. Три акта сценария. Трехчастная структура сценария.

Тема 6. Конфликты и мотивировки главных героев как движущая сила действия фильма.

Тема 7. Характер. Главные герои фильма. Работа над созданием образа.

Тема 8. Тема и развитие характера. Как тема фильма соотносится с образом главных героев.

Тема 9. Конструкция и её проверка. Принципы и приемы конструирования сценария.

Тема 10. Искусство создания эпизода. Повествования, описания, диалоги и действие.

Тема 11. Форма записи. Общие приемы и правила расположения текста сценария на бумаге. Правила подачи сценария, что бы он мог выполнить свои функции организационного и структурного элемента.

Тема 12. Звук в кино. Выбор музыки, звуков, для передачи режиссерского замысла.

Раздел 2. Просмотр фильмов.

Тема 13. Стивен Спилберг. Биография и творчество.

Тема 14. Джим Джармуш. Биография и творчество.

Тема 15. Питер Гринуэй. Биография и творчество.

Тема 16. Люк Бессон. Биография и творчество.

Тема 17. Федерико Феллини. Биография и творчество.

Тема 18. Ларс фон Триер. Биография и творчество.

Тема 19. ВимВендерс. Биография и творчество.

Тема 20. Сергей Эйзенштейн. Биография и творчество.

Тема 21. Кира Муратова. Биография и творчество.

Тема 22. Эльдар Рязанов. Биография и творчество.

Тема 23. Сергей Бодров. Биография и творчество.

Тема 24. Просмотр фильмов.

Раздел 3. Актерское мастерство.

Тема 25. Смотреть и видеть. Тренировка памяти и наблюдательности актера. Экран внутреннего видения.

Тема 26. Мысленное действие.

Тема 27. Сценическое внимание. Три круга внимания актера.

Тема 28. Слушать и слышать. Рождение слова.

Тема 29. Сценическое действие. Действие актера на сцене и его взаимодействие с предметами. Устранение зажимов.

Тема 30. Артистическая смелость и острая характерность. Чувство правды и инстинктивные реакции на сцене. Раскрепощенность актера.

Тема 31. Целесообразное мышечное напряжение.

Тема 32. Беспредметные действия.

Тема 33. Взаимодействие партнеров.

Тема 34. Мимика, жест, интонация.

Тема 35. Закрепление теоретического материала. Практическая работа над совершенствованием актерского мастерства.

Раздел 4. Актерская речь.

Тема 36. Развитие дыхания. Упражнения для постановки фонационного дыхания.

Тема 37. Развитие динамического диапазона.

Тема 38. Дикция. Работа над четкостью произношения.

Тема 39. Работа над совершенствованием актерской речи. Выявление дефектов речи и работа по их устранению.

Раздел 5. Технология кинематографа.

Тема 40. Освещение. Основные виды освещения. Освещение как способ передачи режиссерского замысла.

Тема 41. Звукорежиссура. Технические принципы соотношения звука и изображения.

Тема 42. Композиция кадра. Основной способ передачи режиссерского замысла.

Тема 43. Фон. Способ подачи объекта съемки. Правила соотношения в кадре объекта и фона.

Тема 44. Фото- или видеоработа с использованием освещения, композиции и звука как выразительных средств.

Раздел 6. Творческие мастерские.

Тема 45. Позииции в общении. Как избежать предвзятого отношения к людям.

Тема 46. «Учимся наблюдать и чувствовать». Процесс узнавания определенного состояния человека по его невербальным сигналам.

Тема 47. Определение типа «Я – слушания». Как мы воспринимаем информацию. Стереотипы.

Тема 48. Поддержка. Как правильно поддержать человека.

Тема 49. Стратегии общения. С какой целью мы общаемся в разных жизненных обстоятельствах.

Тема 50. Правила ведения дискуссии.

Тема 51. «Я бываю разным». Учимся общаться эмпатически.

Тема 52. Обратная связь в общении. Как слушать собеседника и использовать обратную связь для создания взаимного доверия в разговоре.

Тема 53. «Как мы воспринимаем окружающий мир?»

Тема 54. Эмпатия и рефлексия как способы восприятия и понимания людьми друг друга при общении. Выработка умения выражать свои эмоции и понимания эмоционального состояния другого человека.

Тема 55. Реализация творческих проектов.

Тема 56. Итоговое занятие. Зачёт в свободной форме.

Список литературы, используемый при составлении программы

1. Агеева И.Д. Литературные забавы на уроках и праздниках: Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с.
2. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Гиппиус С.В. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377 с.
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Изд. 3-е, дополненное и переработанное. Серия «Высшее образование». Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2004. – 544 с.
4. Время колокольчиков. (Советская рок-поэзия) Составитель Стасов З. – М.: Искусство, 1990. - 127 с.
5. Играем с пользой: организаторам развивающего досуга. А.А. Данилова, Е.М. Литвиченко. - Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2005. – 144 с.
6. Ключева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов: Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с.
7. Лютова О.А. Литературные игры и праздники в начальной школе: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
9. Прикладная конфликтология. Хрестоматия. Сост. Сельченко К.В. 2007. – 624 с.
10. Программы дополнительного художественного образования детей: Н.И. Кучер, Е.П. Кабакова - М.: Издательство «Просвещение», 2006 г. – 250 с.
11. Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов, как увлекательный бизнес. - М.: Издательство «Триумф»; г. Жуковский: Издательство ЭРА, 2002 – 352 с.
12. Савченко М.Ю., Обухова Л.А. Формирование коллектива класса: Сценарии занятий с учащимися. Работа с родителями. Диагностика учащихся. Занятия, тренинги. - М.: «5 за знания», 2006. – 256 с.
13. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
14. Современная драматургия, 1990, №2.
15. Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять других. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. 2002. – 336 с.
16. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. 2002 - 256 с.
17. Телевизионная журналистика: Учебник// Редколлегия Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский - М.-Издательство МГУ, Издательство «Высшая школа», 2002. -304 с.
18. Устав образовательной организации МБОУ ДОД «Моздокский ЦДТ»
19. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
20. Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе» (5-6 классы), Издательство: Генезис, 2005. – 562 с.
21. Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе» (7-8 классы), Издательство: Генезис, 2005. – 324 с.
22. Царев М. Мир театра. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.

Тезаурус

Кинематограф - это вид художественного творчества, которое является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки.

Менталитет - образ мышления, мировосприятия, духовной настроенности, присущие индивиду или группе. Обычно употребляется для характеристики национальных особенностей народов, особенностей культуры.

Монтаж – это этап в создании кинофильма, следующий, как правило, после проведения киносъемок. Включает отбор отснятых фрагментов в соответствии со сценарием и режиссерским замыслом, склейку отдельных фрагментов в единое целое.

Раскадровка – краткое описание содержания каждого кадра.

Рефлексия - 1) размышление, самонаблюдение, самопознание. 2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов.

Риторика – это способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета.

Фонационное дыхание - дыхание, обслуживающее речь, служит энергетической базой нашей речи. Его характеризует организованный выдох.

Эмпатия - эмоциональная восприимчивость.

Эссе - литературный жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции.

Этюд - упражнение, служащее для развития и совершенствования техники какого-либо искусства: актерского, шахматного, музыкального и т.п. (обычно импровизационного характера).