

**МБОУ «Гимназия № 39»**  
**Ассоциированная школа ЮНЕСКО**

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА  
на заседании кафедры/МО  
учителей эстетического воспитания гимназии  
Руководитель кафедры/МО Магазова З.Р.  
протокол № 1 от 27.08.2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
председатель НМС  
директор гимназии № 39  
И.П.Киекбаева  
Приказ № № 428 от 29.08.2016 г.

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА**  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**(культурологическая направленность)**  
*по курсу «Видеошкола: знатоки и творцы кино»*

Возраст детей 11-14 лет.

**Составитель:** *Перельман И.М.*,  
учитель МХК высшей категории

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Актуальность.** Необходимость формирования аудиовизуальной грамотности в рамках учебно-воспитательного процесса современной школы обусловлена тем местом, которое занимает сегодня кино, ТВ и видео в социально-психологическом развитии современного учащегося. Время существенно изменило горизонты общения личности с искусством, которое, как известно, является важнейшим фактором воспитательного процесса. Если в XIX веке книга являлась основным источником знаний и духовного наслаждения, то сегодня прочное место рядом с книгой занял экран. Но чтобы быть кинозрителем необходима высокая культура восприятия, определенный уровень кинообразования.

В частности, экранные искусства с начала своего появления поднялись от линейной формы повествования к ассоциативной и полифонической. А подавляющее количество зрителей сегодня по-прежнему остается на уровне восприятия только линейного повествования. Отсюда и нередкое пристрастие школьников только к развлекательным фильмам невысокого художественного уровня. Репертуар детского и юношеского фильма в кинотеатрах весьма узок, в основном сводится к популяризации Голливуда.

*Цель курса* - целенаправленное воспитание у школьников развитого восприятия формы повествования в кино, устойчивого интереса к чувствам патриотизма и любви к отечественному кино и к высоким образцам мирового киноискусства; формирование творческой личности ребенка, способной к восприятию киноискусства и реализации художественной идеи через видеотворчество.

*Задачи курса:* помочь учащимся ориентироваться в потоке экранной информации, воспитать способность эстетического восприятия, оценки фильма, аудиовизуальную грамотность и культуру, художественный вкус, научиться расшифровывать авторский замысел, выработать способность критически осмысливать материал, развивать творческое воображение на основе экранных искусств.

Курс программы разбит на 10 разделов, в которых реализуются досуговый, репродуктивный эвристический, креативный пути развития.

В процессе освоения курса учащиеся следуют принципам:

- от простого к сложному;
- системности и последовательности;
- от анализа фильмов к рождению своих художественных идей
- от рождения идей к их воплощению в видеотворчестве
- от монтажа и озвучивания фильма до его премьеры

Программа рассчитана на 5-11 классы, т.к. средний и старший школьный возраст – это период интенсивного усвоения самых разных правил, не только учебных, но и правил общественной жизни.

**Новизна программы** в современной ситуации широкого внедрения в школьную программу факультатива «100 лучших фильмов» курс предлагает новую форму - синтеза создания и оценки визуального произведения, от киноведения до видеотворчества. У учащихся надо развивать способность активно смотреть и слушать. Педагог показывает учащимся фильмы не-сколько с другой стороны: оказывается, не просто нужно их с интересом смотреть, но и стараться разобраться в своих чувствах, возникших при просмотре, поделиться своими впечатлениями, услышать другое мнение. Важно увидеть то, чего раньше не увидел, понять то, чего раньше не понял.

Дальнейшее совершенствование навыков восприятия происходит на уровне формирования понятий о кинематографическом кадре. В данном случае он выступает как модель фильма. Будучи небольшим по продолжительности, он позволяет говорить на доступном для детей уровне о звуке, пластике героев, свете и цвете, внутрикадровой композиции. В дальнейшем можно проводить анализ сцены, эпизода. Введение понятия монтажа дает представление об эффекте соединения кадров и рождении нового смысла. Творческая работа по созданию режиссерского сценария, рисование раскадровки помогают закрепить эти знания. Практическая работа в различных формах видеотворчества поможет воплотить возникшие личностные идеи в визуальное произведение. В процессе его создания

учащиеся пройдут школу совместного творчества, смогут ощутить результативность творчества в коллективе.

**Формы проведения занятий:**

- теоретические;
- практические: просмотры, выполнение творческих заданий, видеотворчество;
- игры.

Ученики видеошколы посещают лекции в просмотровом зале, углубленно изучают основы киноискусства. В процессе занятий ученики развивают способность к анализу кинопроизведения, учатся высказывать аргументированное мнение, отстаивать его в споре на кино-диспуте, формулировать и воплощать в реальность собственные художественные идеи. Реализуя творческий замысел, ученики постигают секреты видеопроизводства. Учащиеся работают вместе в творческих группах, проявляя себя в качестве сценариста, режиссера, звукорежиссера, монтажера в процессе создания видеофильмов различных жанров и форм.

**Контингент обучаемых.** Приглашаются учащиеся с 12 до 16 лет в возрастные классы: 12 – 14 лет; 15 – 16 лет.

**Срок реализации программы – 1 год.**

**Формы проведения занятий:**

Теоретические - осуществляются главным образом как вводные лекции и просмотры.

Практические - реализация теоретических знаний в видеотворчестве и киножурналистике.

Игры .

Экскурсии.

**Практика:** а) сравнение сценария и фильма; б) этюд-рассказ о событиях фильма от имени его героя; в) придумывание финала фильма (задание для развития воображения); г) составление сценарной записи просмотренного фрагмента; д) конкурс учащихся на лучшую рецензию на фильм.

**Техническое оснащение занятий:**

- Персональный компьютер.
- Интернет
- Мультимедийное оборудование.
- Интерактивная доска.
- Просмотровый видеозал
- Видеосъемочная техника
- Техника звукозаписи
- Техника для видеомонтажа

**Формы подведения итогов реализации программы:**

- Обсуждение и публикация рецензии на фильм
- Конкурс сценариев и практическое утверждение лучшего сценария
- Видеосъемка этюда
- Видеосъемка клипа
- Видеосъемка документального фильма
- Видеосъемка игрового фильма
- Конкурсы
- Викторина;
- Кинодиспут
- Тестирование;
- Экскурсии, походы.

В конце учебного года выпускается диск с лучшими работами учащихся.

**Ожидаемые результаты:**

В конце учебного года учащиеся группы «Знатоки кино» овладевают основами сценарно-киноведческих знаний, итогом их творческой работы станет кинокритика, журналистская статья о кино, сценарий фильма. Учащиеся группы «Видеотворчество» в процессе учебы снимают видеоэтюды, видеоклип и фильм. А также:

- познакомятся и частично освоят обширный мир профессий, связанных с кино, смогут сделать первый шаг к звездному будущему;

- просмотры фильмов лучших кинематографистов мира и обсуждение их с киноведом станут незабываемыми событиями жизни;
- совершат увлекательное путешествие в мир теории и истории кино, азбуки видеотворчества и научатся применять их на практике;
- отправятся в увлекательные экскурсии на киностудию, студию анимации и актерского мастерства;
- пройдут все ступени видеотворчества, научившись практически преодолевать все трудности по созданию своего фильма;
- в атмосфере творческого общения придумают интересные проекты и реализуют их;
- примут участие на кинофестивалях детского и юношеского видеотворчества.

## II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ВЕСЬ КУРС ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы программы	Количество часов		
		Всего	теории	практики
1	Вводное занятие	1	1	
2	Восприятие кино как творческий процесс	6	2	4
3	Кинематографический образ. Человек в киноискусстве.	6	2	4
4	Художественные средства кино.	6	2	4
5	Анализ фильма. Киножурналистика.	8	2	6
6	Основы видеотворчества	4	2	2
7	Создание сюжета. Киносценарий.	6	2	4
8	Кинорежиссура. Съемка видео разных форм.	12	2	10
9	Звукорежиссура. Звуковое оформление фильма.	8	2	4
10	Монтаж фильма. Практика видеомонтажа.	10	2	8
11	Презентация фильма. Кинодиспут.	6	2	4
12	Итоговое занятие	1		1
<b>ИТОГО:</b>		<b>72</b>	<b>20</b>	<b>52</b>

## III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### Тема № 1 (6 часов)

#### Восприятие кино как творческий процесс

##### Основные вопросы:

Специфика восприятия кино как экранного искусства. Эстетическое восприятие кино. Особенности подготовки к восприятию кино. Позиция автора и зритель. Специфика игрового и документального кино. Техническая основа кино.

Кино как форма массового досуга

Кино как искусство для души.

Социальное кино.

### Тема № 2 (6 часов)

#### Кинематографический образ. Человек в киноискусстве.

##### Основные вопросы .

Кино в ряду других искусств. Художественный образ в кино и образ в музыке, литературе, изобразительном искусстве, фотографии. Общее и различное. Синтетическая природа художественного образа в кино. Формы развития образного мышления.

Актер в театре и в фильме. Общее и специфическое в творчестве кино и театрального актера. Актер на съемочной площадке и его экранный образ.

Понятие характера в театре и кино. Работа актера над характером в театре и в кино. Роль внешнего рисунка, жеста, мимики в создании образа человека на сцене и на экране.

### Тема № 3 (6 часов)

#### Художественные средства кино.

##### Основные вопросы

Немое и звуковое кино. Особенности киновыразительности немого кино. Аудивизуальная природа кино. Синтез слова и изображения в кино. Драматург как профессия, творческая специфика работы сценариста кино. Режиссер как профессия. Кинематографическая разработка литературного сценария режиссером, оператором, художником. Оператор - один из авторов кинематографической реальности. Кинокритик и его роль в продвижении искусства в условиях рыночной экономики.

#### **Тема № 4 (8 часов)**

##### **Анализ фильма. Киножурналистика.**

###### Основные вопросы

Структура фильма. Сравнительный анализ киноклассики и современного фильма. Анализ творческого замысла и его воплощения. Анализ персонажей фильма. Персонажи как воплощение идеи. Стереотипы восприятия персонажей. Фантазия как компонент творчества. Жанры кино. Специфика создания кинокритических и журналистских статей. Процесс создания кинокритических. Кинопресса. Интернет – сайты о кино. Киножурналистика в прессе и в интернете.

#### **Тема № 5 (6 часов)**

##### **Основы видеотворчества**

###### Основные вопросы

Роль техники в творческом процессе создания фильма. Технический прогресс аудиовизуальных средств.

Техника видеосъемки. Особенности воплощения сценарного образа на практике. Композиция кинокадра. Ракурс. План.

Съемочный период. Раскрытие сценарного образа. Поиски режиссером наиболее выразительных композиционных решений - мизансцена, звук, монтаж, изобразительная трактовка.

#### **Тема № 6 (6 часов)**

##### **Создание сюжета. Киносценарий.**

###### Основные вопросы

Кино и литература, общее и особенное в природе этих искусств. Литературный сценарий - основа фильма. Особенности киносценария как литературно-кинематографического произведения.

Кинодраматургия как особый род литературы, предназначенный для воплощения на экране. Создание рассказа – этюда о событиях, изложенных от имени героя. Фабула сценария - состав событий, событийный ряд. Придумывание финала фильма. Сценарная запись просмотренного фрагмента.

Понятие драматического конфликта. Конфликт - отражение в сценарии реальных жизненных противоречий. Конфликт внутренний и внешний.

Сюжет - осмысленная фабула» Сюжет как внутреннее содержание фабулы, как общий художественный образ сценария и фильма. Основные правила создания киносценария. Процесс создания киносценария.

#### **Тема № 7 (12 часов)**

##### **Кинорежиссура. Съемка видео разных форм.**

###### Основные вопросы

. Воплощение в режиссерском сценарии идейно-художественного замысла режиссера и путей его творческой реализации.

Роль жизненного опыта и творческой индивидуальности художника в трактовке темы фильма. Зависимость воплощения темы в кино от мировоззрения режиссера. Понятие "авторского" кинематографа. Поиски и выявление художником собственной темы. Интерпретация режиссером жизненного материала, положенного в основу фильма.

Съемка видеозюда. Просмотр и анализ видеозюда. Съемка видеоклипа.

#### **Тема № 8 (6 часов)**

##### **Звукорежиссура. Звуковое оформление фильма.**

###### Основные вопросы

Кино и музыка. Понятие ритма в музыке и киноискусстве. Музыкальный образ.

Музыкальная партитура кинофильма. Внутрикадровая и закадровая музыка. Драматургические функции киномузыки.

Многозначность музыки в фильме: выражение авторского отношения через музыку, музыка как выразитель идеи произведения. Звуковая атмосфера фильма. Драматургическая роль звуковой среды. Звуковой контрапункт. Звуковая метафора, звуковой образ в фильме.

Технические принципы звукового оформления фильма. Звукорежиссура. Озвучивание фильма. Роль композитора и звукооператора.

### **Тема № 9 (10 часов)**

#### **Монтаж фильма. Практика видеомонтажа**

##### Основные вопросы

Монтажное мышление и формы его развития. Монтаж как продолжение творческого процесса создания фильма. Кадр как ячейка монтажа. Кадр и план. Различная крупность планов. Длительность кадра. Монтажный ритм. Межкадровый монтаж.

Движение кинокамеры. Внутрикадровый монтаж. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Образность монтажа. Технический процесс организации и проведения монтажа на компьютере.

### **Тема № 10 (6 часов)**

#### **Презентация фильма. Кинодиспут.**

##### 1. Основные вопросы

Диспут как форма общения. Основные правила дискуссии. Подготовительный этап: пространство, тема, этапы проведения дискуссии

Стратегия проведения дискуссии. Основные цели. Методика проведения дискуссии. Дискуссия в форме аквариума. Дискуссия в форме телевизионного ток – шоу. Вопрос как основа диалога. Закрытые и открытые вопросы. Критическое мышление как метод активизации дискуссии.

## **IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Экранная грамотность, формированию которой посвящены занятия, сводится к тому, чтобы учащийся мог верно «раскодировать» тот художественный текст, который передает ему автор в определенных знаках — движущемся и озвученном изображении плоскости экрана.

Знакомство с особенностями языка экрана не является самоцелью — это важное и необходимое, но не единственное условие формирования грамотного зрителя. Учащиеся должны научиться высказывать свои суждения по поводу увиденного, делиться своими чувствами, впечатлениями. Работа по анализу, совместному обсуждению экранных произведений воспитывает у детей самостоятельность суждений, интерес к мнению товарищей, развивает речь, пополняет словарный запас, учит рассказывать о своих чувствах.

##### **Список фильмов для просмотров на занятиях:**

1. Кино о кино - «Опасный приз», «Фильм, фильм, фильм».
2. Короткометражное кино и реклама выдающихся кинематографистов мира.
3. Анимация - У. Дисней «Бэмби».
4. Экранизация – «Дети капитана Гранта» - Реж Вайншток.
5. Авторское кино - «Красный шар» А. Ламорис .
6. Телефильмы детско-юношеских школ.
7. Этапы развития кино – «Цирк» Ч. Чаплин.
8. Кино о кино - «Кинооператор» Реж. Б. Китон.
9. Киносказка – (фэнтези) – «Алиса в стране чудес» - Реж. Т. Бэртон.
10. Анимация - классика России - «Варежка», «Жихарка».
11. Авторское кино - «Иваново детство» А. Тарковский.
12. Учебный фильм - «Монтаж» Эйзенштейн.
13. Телефильмы юношеской студии «Останкино».
14. «День чудесный», реж. А. Хржановский, 1975.
15. «Ежик в тумане», реж. Ю. Норштейн, 1976.

#### **V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для учителя и учащихся**

1. Баженова Л. М. В мире экранных искусств: Книга для учителей начальных классов, воспитателей и родителей. — М., 1992.
2. Поличко Г.А. Экспериментальная программа школьного факультатива "Литература и кино": Для 8-10 классов средней общеобразовательной школы. - М.: 2005
3. Рабинович Ю.М., Шатерникова М.С., Усов Ю.Н. Основы киноискусства. Программа факультативного курса//Программы факультативных курсов средней школы. - М.: Просвещение, 1974.
4. Актерская энциклопедия. Кино Европы. – М., 1997
5. Актерская энциклопедия. Кино США. – М., 1996.
6. Кино. 500 главных фильмов всех времен и народов. – М., 2004.
7. Рокотов В. Голливуд «От «Унесенных ветром» до «Титаника». – М., 2001..
8. Сто великих режиссеров /Авт.-сост. И.А.Мусский. – М., 2006.
9. Юренев Р.Н. Чудесное окно. Краткая история мирового кино. - М., 1983
10. Вайсфельд И.В., Демин В.П. и др. Встречи с X музой: Беседы о киноискусстве. Для учащихся ст. классов. Кн.1-2. М.: Просвещение, 1981. 223 с
11. Гращенкова И.Н. Кино как средство эстетического воспитания: Социально-эстетический потенциал современного кинопроцесса: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1986. 224 с.
12. Зримое слово: Кино и литература: диалектика взаимодействия /Отв. ред. Н.С.Горняцкая. Л.: Искусство, 1985. 168 с.
13. Карпова Т.М. Школьникам о документальном кино: Кн. для учащихся ст. классов. М.: Просвещение, 1986.
14. Баранов О. А., Пензин С. Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью: учеб. пособие/О. Баранов, С. Пензин. 2009 г.
15. Бондаренко Е. А. Путешествие в мир кино/Е. Бондаренко. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС ГРАНД», 2003. – 256 с.
16. Пензин С. Кино в Воронеже/С. Пензин. – Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2004. – 107 с.
17. Режиссерская энциклопедия/сост. М. Черненко; отв. ред. Г. Компанченко. – М.: Материк, – Федоров А. Медиаобразование и медиаграмотность/ А. Федоров. – Таганрог: Изд-во Кучма Ю. Д., 2004. – 340 с.
18. Баранов О. А. Медиаобразование в школе и вузе: учеб. пособие/О. Баранов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002.