

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»

ПРИНЯТА:
Решением Педагогического
совета:
Протокол № 3:
От «31» августа 2018 г.:

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 108 от «01» сентября 2018 г.
Директор ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
М.В.Куканова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

"КИНОПРОИЗВОДСТВО"

Направленность:	художественная
Срок реализации:	3 года
Возраст обучающихся:	7-14 лет
Разработчик:	Аронович Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2018

Пояснительная записка.

Кинороизводство – комплексный процесс. Данный процесс неизменно включает себя этапы* *препродакшена, съёмки, постпродакшена*. Каждый из этапов включает в себя самые различные мероприятия технического и творческого характера: от идеи и написания сценария до самой съёмки и финальной корректуры. Всё это требует специальных знаний и навыков в самых различных областях.

За учебный период участники пройдут все этапы создания художественного и документального фильма: выбор идеи, написание сценария, экспликация, раскадровка, кастинг, подготовка оборудования, поиск локаций, администрирование съёмочного процесса, работа на площадке, монтаж, корректура, озвучание и т.п. Результатом всего процесса, так сказать, его вершиной будет премьера.

Направленность: творческая, техническая.

Актуальность: Формирование и развитие личности может происходить исключительно в процессе какой-либо деятельности. Деятельность в области кинематографии позволяет раскрывать детям свой творческий потенциал, одновременно приобретать новые знания технического и прикладного характера. Всё это благотворно сказывается на всестороннем гармоничном развитии юного человека, где эмоциональное и эстетическое сочетается с интеллектуальным.

Целевая группа: В объединение принимаются девочки и мальчики по собственному желанию. Не требуется наличие специальных способностей и знаний. Возраст детей, участвующих в реализации программы от 6 до 14 лет.

Цель программы: Творческое, эстетическое, интеллектуальное развитие детей путём формирования устойчивого интереса к околокинематографическим профессиям. Формирование предпосылок к первичной профориентации.

Общие и частные задачи:

Обучающие:

- создать устойчивое представление о технологии, этапах, мероприятиях, терминологии в кинопроизводстве;
- создать устойчивое представление об истории кинематографа;
- создать устойчивое представление о кинематографических профессиях;
- создать устойчивое представление о принципах работы и конструкции кино- и видеокамер;
- обучить основам видеосъёмки (понятие кадра, композиция, выбор плана и т.п.);
- обучить основам кинорежиссуры;

*здесь и далее мы будем придерживаться специальных терминов, принятых в индустрии кинопроизводства (см. Словарь терминов в заключении)

- обучить основам звукозаписи, озвучивания в кинематографии;
- обучить самостоятельному созданию сценариев короткометражных фильмов;
- обучить основам видеомонтажа и постпродакшена;
- обучить основам продюсирования, администрирования в кинематографии;

Развивающие:

- развивать чувство кадра;
- развивать творческое мышление;
- развивать когнитивные способности;
- развивать индивидуальные творческие способности ребенка;
- развивать чувство эстетического восприятия и оценивания киноработ (как в отдельности актёрских, режиссёрских, операторских, так и фильма в целом);

Воспитательные:

- воспитывать детей в духе общепринятых духовно-эстетических ценностей;
- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине через создание фильмов о родном городе, школе и др.;
- воспитывать чувство эстетического восприятия окружающего мира;
- воспитывать навыки культурного общения и поведения;
- воспитывать самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, уверенность в себе, желание творить;

Условия реализации программы.

Объем и сроки реализации программы: 3 года, количество часов - 432, уровень освоения программы – **базовый**.

В объединение принимаются мальчики и девочки по собственному желанию, которые в течение учебного года могут быть зачислены также в группы второго и последующих годов обучения.

Формы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения.

- 1 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа.
- 2 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа.
- 3 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа.

Состав группы. Оптимальное количество учащихся в группе не более 15 человек. Для участия в съемочном процессе происходит распределение специализаций.

- **условия набора в коллектив:** принимаются все желающие, на основании просмотра.
- **условия формирования группы:** Занятия проводятся с детьми разного возраста в разновозрастных группах, а также с одаренными детьми. Допускается зачисление в группы первого второго и последующих годов обучения в течение учебного года на основании просмотра. Для участия в съемках происходит распределение ролей.
- **количество детей в группе:**
 - 1 год обучения – не менее 15 человек.
 - 2 год обучения – не менее 12 человек.

- 3 год обучения – не менее 10 человек.

Особенности усвоения программы.

Учебно-тематический план сохраняется на протяжении всех лет обучения. Название разделов и тем не меняется.

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами учреждения.

Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и практической работы с целью поэтапного усвоения учебного материала.

Формы проведения занятий: практическое занятие (актерское мастерство), съемки, выступления, конкурсы.

При проведении занятий используются разнообразные **методы и приемы**: словесные (объяснение материала) наглядно - демонстративные (показ видеоматериалов), репродуктивный: театрализация, практический (работа на камеру с оператором).

В теоретическом блоке будут рассмотрены такие предметы как история кино, основы режиссуры, драматургии, актерского мастерства, основы художественных и звуковых решений, продюсирования и многое другое.

Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая, коллективная, индивидуальная.

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено:

- стол для педагога;
- стулья и столы для детей;
- шкаф для хранения оборудования, материалов;
- видеотехническое оборудование (видеокамера, видеостатив);
- светотехническое оборудование (световые приборы, кронштейны, штативы, экраны и т.п.);
- звукотехническое оборудование (петличные радиомикрофоны, звуковой рекордер, микрофоны для студийной записи);
- портативные радиостанции;
- компьютеры, оснащённые программным обеспечением для видео- и звукового монтажа типа Adobe Premier или аналоги);

Целевые показатели освоения программы.

В результате обучения по данной программе занимающиеся освоят все основные этапы и принципы современного кинопроизводства от поиска идеи и написания сценария до финального монтажа и корректуры. Итогом станет способность снять собственный фильм.

Способы определения результативности в соответствии с индивидуальной специализацией занимающегося станет возможность самостоятельно осуществлять необходимые мероприятия на конкретном этапе кинопроизводства. Коллективным итогом станет готовый короткометражный фильм, сделанный ребятами вместе.

Личностные результаты – у детей сформируются устойчивые знания о процессе кинопроизводства в целом, конкретные навыки в сфере различных околокинематографических профессий. Дети раскроют свои творческие способности, смогут повысить уровень своих интеллектуальных качеств и эстетического восприятия, улучшат свою самооценку. Для кого-то занятия в киношколе по данной программе создаст благоприятные предпосылки для первичной профориентации.

Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат профессиональные знания, способствующие повышению интереса к освоению общеобразовательных дисциплин и самообразованию.

Предметные результаты:

1 год обучения.

Учащиеся должны иметь представления:

- о понятии кино, истории кино;
- о процессе кинопроизводства (этапах и мероприятиях);
- об кинематографических профессиях;
- о профессиональной дисциплине на съёмочной площадке;

Учащиеся должны знать:

- основные понятия, принятые в кинопроизводстве;
- отличия кинематографа от театра;

Учащиеся должны уметь:

- разбираться в кино-терминах;
- в этапах и мероприятиях кинопроизводства;
- ориентироваться на съёмочной площадке;

Учащиеся должны иметь навыки:

- определения идеи фильма;
- планировать структуру сценария;
- определять этапы подготовки к съёмкам;

2-ой год обучения.

Учащиеся должны иметь представления:

- об обязанностях продюсера, сценариста, режиссёра, оператора, монтажёра;
- об этапах работы при непосредственно самой съёмки фильма;
- о принципах написании сценария;
- о принципах операторской работы;
- об основах кинорежиссуры;

Учащиеся должны знать:

- структуру сценария, принципы подготовки;
- принципы подбора актёров;
- основы композиции кадра, выбора плана;
- принципы «монтажной съёмки»;

Учащиеся должны уметь:

- определять идею фильма;
- подготовить (индивидуально или коллективно) сценарий;
- подбирать внешний вид актёров в соответствии с персонажами;
- компоновать кадр и выбирать план;

3-ий год обучения

Учащиеся должны иметь представления:

- о различных жанрах в кино;
- о разнице в подготовке сценария в различных жанрах;
- о кинотехнике актёра;
- о светотехническом, звуковом обеспечении съёмочного процесса;
- о процессе послесъёмочной работы;
- о процессе переозвучивания;
- о принципах видеомонтажа;

Учащиеся должны знать:

- этапы послесъёмочной работы;
- чем отличаются сценарии в разных киножанрах;
- как должен работать актёр в кадре;
- как осуществляется взаимодействие актёра, режиссёра, оператора;
- светотехнические средства и средства озвучивания;
- принципы работы видеомонтажных программ;

Учащиеся должны уметь:

- подготавливать сценарии в разных киножанрах;
- определять разницу театрального и кино- существования актёра;
- взаимодействовать между собой на площадке, в кадре;
- выбирать варианты освещения, озвучивания;
- определять способы видеомонтажа кадров;

Особенности усвоения программы.

Данная программа позволяет занимающимся освоить все этапы кинопроизводства, получить навыки, позволяющие самостоятельно подготовиться к съёмкам и выпустить фильм. Для эффективного освоения всех этапов программы необходимо иметь соответствующее минимальное техническое обеспечение: видеокамеру, светотехнические приборы, микрофоны, компьютер с монтажной программой. Тем более, что основным критерием оценки эффективности усвоения и результативности является производство ребятами собственного фильма.

**Учебный план
первого года обучения
(144 часа на группу)**

разделы и темы	общее количество часов	теория	практика	примечание
Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о правилах посещения занятий. Рассказ о предмете «Кинопроизводство».	2	2		
История кино (краткий курс). Основные понятия кинематографа.	2	2		
Фильм. Структурные элементы.	4	4		
Понятие «Кадр». Компоновка. Виды съёмочных планов.	6	2	4	
Киножанры. Основы написания сценария.	4	2	2	
Кинотехника актёра кино.	30	10	20	
Отличия актёрского существования в кино от театра.	4	4		
Основы продюсирования. Этапы подготовки к съёмкам фильма.	6	4	2	
Учебные съёмки.	60		60	
Подготовка итогового ролика.	6		6	
Просмотр отснятого материала.	20		20	
Итого:	144	30	114	

**Учебный план
второго года обучения
(144 часа на группу)**

разделы и темы	общее количество часов	теория	практика	примечание
Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о правилах посещения занятий. Беседа о предмете «Кинопроизводство».	2	2		
Кинопроизводство как технология. Кинопрофессии: продюсер, сценарист, режиссёр, оператор, монтажёр и др.	2	2		
Идея фильма. Основы написания сценария.	2	2		
Основы операторской работы: композиция кадра, выбор съёмочного плана.	12	2	10	
Принципы подбора актёров.	2	2		
Основы кинорежиссуры. Принципы монтажной съёмки.	2	2		
Выбор идеи фильма. Подготовка сценария (написание, корректура)	4	2	2	
Художественная работа над фильмом. Подбор костюмов, выбор локаций, определение мизансцен.	4	2	2	
Учебные съёмки.	64		64	
Кинотехника актёра кино.	24	4	20	
Просмотр отснятого материала.	20		20	
Подготовка к съёмкам собственного фильма.	6		6	
Итого:	144	20	124	

**Учебно-тематический план
третьего года обучения
(144 часа на группу)**

разделы и темы	общее количество часов	теория	практика	примечание
Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о правилах посещения занятий. Беседа о предмете «Кинопроизводство».	2	2		
Этапы после съёмочной работы: монтаж, озвучивание.	2	2		
Взаимодействие на съёмочной площадке.	1	1		
Работа со сценарием короткометражного фильма.	3		3	
Основы операторской работы. Работа со светом.	1	1		
Основы монтажа. Принципы работы видеомонтажных программ.	2		2	
Основы работы звукорежиссёра. Принципы и средства озвучивания.	1	1		
Кинотехника актёра кино.	25	4	21	
Просмотр отснятого материала. Монтаж.	8		8	
Съёмки короткометражного фильма.	97		97	
Премьера короткометражного фильма	2		2	
Итого:	144	11	133	

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	1.09	25.05	36	144	2 час 2 раза в неделю
2 год	1.09	25.05	36	144	2 часа 2 раза в неделю
3 год	1.09	25.05	36	144	2 часа 2 раза в неделю

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1 года обучения

Задачи 1 года обучения:

Обучающие:

- создать устойчивое представление о понятии и явлении «Кинематографа»;
- познакомить с историей кинематографа;
- создать представление о принципах работы и устройстве кинематографического оборудования;
- познакомить с различными кинематографическими профессиями: продюсера, сценариста режиссёра, оператора, актёра, монтажёра, звукорежиссёра и др.;
- научить основным понятиям и терминам, принятым в кинематографе;
- создать представление о профессиональной дисциплине на съёмочной площадке;
- создать представление о принципах сценарной работы, выборе идеи фильма, этапах кинопроизводства;
- обучить основам операторской работы (композиция кадра, различие съёмочных планов);
- научить понимать отличия в основных принципах работы артиста театра и актёра в кино;

Развивающие:

- развивать чувство кадра;
- развивать творческое мышление;
- развивать когнитивные способности;
- развивать индивидуальные творческие способности ребёнка;

Воспитательные:

- воспитывать чувство эстетического восприятия окружающего мира;
- воспитывать навыки культурного общения и поведения;
- воспитывать самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, уверенность в себе, желание творить;

Ожидаемые результаты.

По окончании 1 года обучения занимающиеся:

- получат устойчивое представление о явлении и понятии Кинематографа;
- познакомятся с историей его становления, принципах работы и развития кинематографической техники;
- узнают о различных кинематографических профессиях;
- познакомятся с профессиональной дисциплиной на съёмочной площадке;
- получат устойчивое представление об этапах и процессе кинопроизводства в целом;
- научатся определять структурные элементы фильма;
- научатся композиции кадра, выбору съёмочного плана;
- познакомятся с основами кинорежиссуры, сценарной работы;
- научатся понимать различия в работе артиста театра и актёра кино, важность данных различий для осуществления эффективного съёмочного процесса;

Особенности 1 года обучения.

Имея непосредственный интерес к занятиям, мало кто из детей имеет чёткое представление о кинематографии как предмете и сфере человеческой деятельности. Зачастую познания ограничиваются названиями любимых фильмов и персонажей, изредка, именами актёров, исполнивших роли.

В этой связи, очень важным является с первым занятием помимо теоретической подготовки сразу окунуть занимающихся в увлекательный мир кинематографа. Для этого необходимо практическое приложение полученных знаний с самого начала занятий.

Такое вовлечение в первую очередь может достигаться путём экскурсий на настоящие съёмочные площадки и, конечно, участием в собственных учебных съёмках с последующим анализом снятого материала.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

2 года обучения

Задачи 2 года обучения:

Обучающие:

- создать устойчивое представление о различных кинематографических профессиях: продюсера, сценариста режиссёра, оператора, актёра, монтажёра, звукорежиссёра и др.;
- научить основным понятиям и терминам, принятым в кинематографе;
- обучить профессиональной дисциплине на съёмочной площадке;
- создать устойчивое представление об этапах работы над фильмом;
- обучить самостоятельно определять идею будущего фильма;
- научить принципам написания сценария;
- обучить основам операторской работы (композиция кадра, выбор плана, «монтажная съёмка»);
- научить принципам работы актёра в кино;

Развивающие:

- развивать чувство кадра;
- развивать чувство камеры;
- развивать творческое мышление;
- развивать когнитивные способности;
- развивать индивидуальные творческие способности ребёнка;

Воспитательные:

- воспитывать чувство эстетического восприятия окружающего мира;
- воспитывать навыки культурного общения и поведения;
- воспитывать самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, уверенность в себе, желание творить;

Ожидаемые результаты.

По окончании 2 года обучения занимающиеся:

- получат начальные навыки в различных кинематографических профессиях;
- будут совершенствовать профессиональную дисциплину на съёмочной площадке;
- научатся определять и осуществлять этапы кинопроизводства в процессе работы над фильмом;
- научатся определять идею фильма, разрабатывать синопсис;
- научатся композиции кадра, выбору съёмочного плана, освоят принципы монтажной съёмки;
- обучатся основам кинорежиссуры;
- обучатся написанию сценария
- обучатся основным принципам работы актёра кино в кадре;

Особенности 2 года обучения.

На втором году обучения происходит более осознанное погружение в кинопрофессию и в процесс кинопроизводства в целом. Занимающиеся более осознанно и ответственно должны подходить к съёмочному процессу, к этапам работы над фильмом.

К тому времени не должны вызывать больших затруднений такие моменты как композиция кадра, выбор съёмочного плана. Начинается более детальное освоение принципов монтажной съёмки. Это должно происходить в неразрывной связи с освоением принципов кинорежиссуры и сценарной работы.

Одно из ведущих мест занимают принципы работы актёра кино в кадре (кинетехника). Так как понимание таких принципов необходимо для осуществления более эффективного взаимодействия режиссёра, оператора и актёра на съёмочной площадке и получении, в конечном итоге, хорошего творческого результата.

Краеугольным моментом является хорошее техническое обеспечение процесса обучения (видеокамера, светотехническое оборудование, микрофоны, проектор, монтажные компьютеры).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

3 года обучения

Задачи 3 года обучения:

Обучающие:

- совершенствовать навыки различных кинематографических профессий: продюсера, сценариста режиссёра, оператора, актёра, монтажёра, звукорежиссёра и др.;
- обучить самостоятельному написанию сценария;
- совершенствовать навыки операторской работы (композиция кадра, выбор плана, «монтажная съёмка»);
- совершенствовать технику работы актёра в кино;

Развивающие:

- развивать чувство кадра;
- развивать чувство камеры;
- развивать творческое мышление;
- развивать когнитивные способности;
- развивать индивидуальные творческие способности ребёнка;

Воспитательные:

- воспитывать чувство эстетического восприятия окружающего мира;
- воспитывать навыки культурного общения и поведения;

- воспитывать самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, уверенность в себе, желание творить;

Ожидаемые результаты.

По окончании 3 года обучения занимающиеся:

- научиться самостоятельно работать над созданием фильма;
- научиться выстраивать процесс работы режиссёра-оператора-актёра в тесной координации;
- научатся определять идею фильма, разрабатывать синопсис, написанию сценария
- научатся композиции кадра, выбору съёмочного плана, освоят принципы монтажной съёмки;
- обучаться основам кинорежиссуры;
- совершенствуют принципы работы актёра кино в кадре;

Особенности 3 года обучения.

На третьем году обучения занимающиеся должны уметь выстраивать работу на площадке (режиссер-оператор-актёр) в чёткой координации в соответствии с принципами работы площадке.

Способность написать сценарий, согласно сценарию подготовить актёров, костюмы, подготовиться к съёмкам, планировать съёмочные дни, редакция и монтаж полученного материала – вот основные моменты, которыми дети, занимающиеся третий год подряд должны владеть в достаточной степени. Основным критерием успешности будет являться подготовка и съёмка, с последующей премьерой собственного короткометражного фильма.

Обязательным также является хорошее техническое обеспечение процесса обучения (видеокамера, светотехническое оборудование, микрофоны, проектор, монтажные компьютеры).