

Управление образования администрации МР «Сосногорск»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Сосногорска

РЕКОМЕНДОВАНА
Методическим советом
Протокол № 3
от « 14 » мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 105 (ОД)
от « 15 » мая 2024 г.
Директор _____ Е.Ю. Борисова

ПРИНЯТА
педагогическим советом
Протокол № 3
от « 15 » мая 2024 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
СТУДИЯ КИНО «РАКУРС»**

Направленность:
социально-гуманитарная
Уровень освоения: **стартовый**
Возраст обучающихся: **12-18 лет**
Срок реализации: **1 год**

Составитель:
педагог дополнительного
образования
**Токмакова Анастасия
Сергеевна**

г. Сосногорск
2024 г.

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ракурс» (студия кино) имеет социально-педагогическую направленность. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629).
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242).
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021 (зарегистрировано Министерством Юстиции РФ № 62296 от 29.01.2021 г.) (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) Уставом МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.
- Положением о разработке, структуре и утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.
- Положением об аттестации обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.

Программа разработана с учетом возрастных, психологических и иных особенностей индивидуального развития обучающихся.

Программа «Киномир» по уровню освоения является стартовой.

Новизна программы «Ракурс» заключается в том, что данный кино-проект реализуется в г. Сосногорске впервые.

Актуальность программы. На сегодняшний день современные технологии стали доступны обычному человеку. Кинопроизводство шагнуло из киностудий на улицу, в квартиры, в образовательные учреждения. Соответственно, вырос интерес к данной визуальной сфере. Но для производства кинопродукции важны не только технологии, но и специализированные знания, которые помогут ребятам облечь свои идеи в красивую и интересную форму.

Навыки, которые смогут получить учащиеся при прохождении обучения по программе киностудии «Ракурс» сегодня востребованы не только в сфере кино, но и во многих других сферах. Операторские навыки, навыки монтажа потребуются, например, на телевидении. Кроме того, в современном мире большое внимание уделяется softskills – гибким навыкам, многие из которых можно получить, пройдя курс «Ракурс». Умение выступать перед публикой, работать в команде, организаторские и многие другие навыки

необходимы в современном мире для успешной коммуникации с социумом, для учебы и работы.

Также, необходимо отметить, что дети подросткового возраста ощущают острую потребность в самовыражении. Программа «Ракурс» дает ребятам возможность реализовать свои творческие способности.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что программа способствует развитию личности ребенка; благоприятствует социальному, культурному и профессиональному самоопределению, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в систему мировой и отечественной культур.

В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, компетенциями, которые могут способствовать профессиональному самоопределению, так как изучаемый материал дает полное представление о кинематографических профессиях.

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся посредством приобретения первичных знаний, умений и навыков в сфере кинематографии (режиссер, сценарист, оператор, режиссер видеомонтажа, актер).

Для достижения данной цели были поставлены следующие **задачи**:

Воспитательные

- формирование нравственных основ будущих кинематографистов;
- формирование потребности оказывать помощь людям посредством кинематографии.

Образовательные

1. Формирование умений и навыков

- оформления творческой идеи;
- написания литературного сценария;
- написания режиссерского сценария;
- оформления и представления своего кинопроекта;
- проведения кастингов;
- производства видеосъемки;
- монтажа кинофильма.

2. Приобретение знаний

- теоретической базы современной кинематографии;
- технологии производства кинофильмов.

Развивающие

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости;
- развитие организационных способностей;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие умения работать в команде;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы дополнительного образования детей – **12-18 лет**.

Сроки реализации программы – 1 год.

Формы, методы и приёмы обучения:

- теоретические занятия;
- творческий практикум;
- кейсы;
- проектирование;
- обучающие игры;
- экскурсии;
- конкурсы;
- участие в школьных и городских мероприятиях, конкурсах;
- производство кинопродукции.

Ожидаемые результаты:

Личностные

- формирование нравственных основ будущих кинематографистов;
- формирование потребности помогать людям и социуму посредством кинематографии.

Предметные

Знать:

- теоретическую базу современной кинематографии;
- технологии производства кинофильмов.

Уметь:

- оформить творческую идею;
- написать литературный сценарий;
- написать режиссерский сценарий;
- оформить и представить свой кинопроект;
- проводить кастинги;
- производить видеосъемку;
- монтировать кинофильм.

Метапредметные

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости;
- развитие организационных способностей;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие умения работать в команде;
- самостоятельная творческая деятельность детей.

Формы подведения итогов реализации программы

Программа предусматривает входящую диагностику, промежуточную и итоговую аттестации). Промежуточная аттестация проводится индивидуально по мере прохождения разделов либо наиболее значимых тем.

Способы отслеживания результатов:

- проведение обсуждения каждого снятого кинофильма;
- практическая работа, предполагающая создание обучающимся конкретного продукта (кинофильм);

- индивидуальные творческие достижения обучающихся (портфолио);
- тестовые задания;
- питчинг;
- участие в учебно-исследовательских конференциях.

Проектная работа. Программой предусмотрено производство продукта – короткометражного кинофильма. Данные практические занятия будут проводиться в малых группах. Учащиеся организуются в группы по желанию, в зависимости от конкретной творческой задачи, которую будут решать.

Формы организации детей на занятиях: фронтальная, индивидуальная, по подгруппам.

При реализации программы используются следующие методы:

- *Объяснительно-иллюстративный метод* – используется при объяснении нового материала, в работе с литературой, демонстрации наглядного материала. Метод используется с целью восприятия, осознания и фиксации обучающимися в памяти информации педагога.
- *Репродуктивный метод* применяется для приобретения учащимися навыков и умений, обогащения знаний.
- *Частично-поисковый метод* используется для развития самостоятельности и творческой инициативы обучающихся.

Характеристика программы

По направленности: социально-педагогическая.

По виду: модифицированная.

По цели обучения: познавательно-развивающая.

По возрасту: разновозрастная.

По уровню освоения: стартовая.

В основе программы «Ракурс» лежат принципы:

- Природосообразности – программа учитывает возрастные и индивидуальные характеристики детей и подростков.
- Культуросообразности – данный принцип является продолжением принципа природосообразности. Необходимость его обусловлена самой природой человека. Человек рождается как биологическое существо, а личностью он становится, усваивая социальный опыт поведения, который передается в процессе воспитания и развития личности от одного поколения к другому.
- Культуросообразности – предполагает престиж общечеловеческих ценностей культуры, учет в воспитании ценностей и норм общечеловеческих и национальных культур. Общечеловеческие ценности полагают признание человека как самоценности, семьи как естественной среды существования, труда как основы жизнедеятельности, мира на земле как условия существования, знания как основы деятельности, культуры как исторически сложившегося социального опыта.
- Коллективности – коллектив — естественная социальная среда, в которого происходит социализация детей и подростков.
- Диалогичности – предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей,

подростков, юношей и в большой мере их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия воспитателей и воспитуемых, содержанием которого являются обмен ценностями (интеллектуальными, эмоциональными, моральными, экспрессивными, социальными и др.), а также совместное продуцирование ценностей в быту и в жизнедеятельности воспитательных организаций.

- Патриотической направленности – предполагает развитие активной гражданской позиции, социальной активности, духовности и важнейших патриотических качеств личности.
- Поддержки самоопределения личности – предполагает соотнесение человеком представления о себе и своих потребностях с представлением о «внешнем» - ситуации, деятельности, ее нормах и требованиях.

Учебно-тематический план составлен на 216 часов. Для эффективности выполнения данной программы состав группы не более 15 человек. Возможна работа по подгруппам и малыми группами (при подготовке к конкурсным мероприятиям) Состав подгрупп – постоянный.

Организационно-педагогические основы обучения

№ п/п	Год обучения	Количество учебных недель	Количество часов в неделю	Количество часов в год
1	1	36	6	216

Режим занятий

№ п/п	Год обучения	Периодичность в неделю	Продолжительность занятия	Количество часов в неделю
1	1	3	2	6

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	РАЗДЕЛЫ	Количество часов		
		теория	практика	всего
	Вводное занятие	2	0	2
1	Кинопроизводство. Основные этапы.	3	3	6
2	Проектирование	4	23	27
3	Подготовительный период (предпроизводство)	8	38	46
4	Работа с актерами	2	20	22
5	Работа со звуком и изображением.	7	36	43
6	Монтаж	6	62	68
	Итоговое занятие	2	-	2
	ИТОГО:	34	182	216

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД

№	Модули	Количество часов		
		теория	практика	всего
	Вводное занятие	2	-	2
1	РАЗДЕЛ 1. Кинопроизводство. Понятие. Основные этапы.	3	3	6
1.1	Как рождается кино. Кинопроизводство. Понятие. Проведение входящей диагностики.	1	1	2
1.2	История кино	1	1	2
2	Основные этапы кинопроизводства. Проектирование (development). Предварительная подготовка (pre-production). Съёмки (production). Пост-производство (post-production). Распространение (sale).	1	1	2
2	РАЗДЕЛ 2. Проектирование	4	23	27
2.1.	Как воплотить идею.	2	3	5
2.2.	Создание кинопроекта	1	18	19
2.3.	Питчинг	1	2	3
3	РАЗДЕЛ 3. Подготовительный период (предпроизводство).	8	38	46
2.1	Сценарий	2	9	11
2.2	Герой и характер	2	9	11
2.3	Конфликт	2	9	11
2.4.	Драматургическая структура	2	11	13
4	РАЗДЕЛ 4. Работа с актерами	2	20	22
4.1	Правила подбора актеров	1	2	3
4.2	Организация кастингов	1	18	19
5	РАЗДЕЛ 5. Работа со звуком и изображением.	7	36	43
5.1	Изобразительная драматургия. Композиция кадра и свет.	6	26	32
5.2	Техническое оснащение.	1	10	11
5	РАЗДЕЛ 5. Монтаж	6	62	68
5.1	Виды монтажа.	1	2	3
5.2	Виды монтажных склеек.	2	8	10
5.3	Озвучивание фильма.	2	14	16

5.4	Монтажный период кинопроизводства	1	38	39
	Итоговое занятие	2	0	2
	ИТОГО:	34	182	216

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Кинопроизводство. Понятие. Основные этапы.

Тема 1.1. Вводное занятие

Теория: Знакомство с детьми и их интересами. Проведение инструктажа по технике безопасности. Проведение инструктажа по правилам поведения в Доме детского творчества. Проведение инструктажа по пожарной безопасности. Как рождается кино. Кинопроизводство. Понятие. Основные этапы кинопроизводства.

Практика: Проведение входящей диагностики.

Тема 1.2. История кино

Теория: История кино. Основные этапы. Появление различных жанров.

Практика: Анализ фильмов.

Тема 1.3. Основные этапы кинопроизводства.

Теория: Основные этапы кинопроизводства. Проектирование (development). Предварительная подготовка (pre-production). Съёмки (production). Пост-производство (post-production). Распространение (sale).

Практика: Тестовое задание. Тренинг.

РАЗДЕЛ 2. Проектирование

Тема 2.1. Как воплотить идею.

Теория: Примеры.

Практика: Анализ видеоматериала.

Тема 2.2. Создание кинопроекта

Теория: Этапы создания кинопроекта. Основные правила. Ошибки.

Практика: Создание собственного кинопроекта.

Тема 2.3. Питчинг.

Теория: Питчинг. Понятие. Необходимость. Как презентовать фильм или сериал так, чтобы привлечь внимание инвесторов и получить финансирование проекта.

Практика: Проведение очного питчинга.

РАЗДЕЛ 3. Подготовительный период (предпроизводство).

Тема 3.1. Сценарий

- Теория:** Основы сторителлинга. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Как создать харизматичного героя и удерживать внимание зрителя до самого конца.

Практика: Придумать 3 истории.

Тема 3.2. Герой и характер.

Теория: Кино – это движение. Герой – тот, кто движется. Цель – то, что заставляет его двигаться. Характер героя, составляющие характера. Энергии (сильный — слабый); темперамент; интровертность — экстравертность; привычки (стереотипы поведения). Препятствия между героем и его целью и их преодоление. Классический набор главных героев (в «Трех мушкетерах»: Д'Артаньян (холерик), Атос (флегматик), Арамис (меланхолик) и Портос (сангвиник).

Практика: Придумать главного героя, описать его характер. Цель, препятствия. Придумать второстепенных героев, прописать характеры, цели.

Тема 3.3. Конфликт.

Теория: Типы конфликта (межличностный, внутренний, социальный, ситуационный, вселенский, групповой). Центральный конфликт. Мотивация. Антагонист. Ставка героя. Цель. Развитие конфликта.

Практика: Придумать примеры главного и второстепенных конфликтов.

Тема 3.4. Драматургическая структура

Теория: Законы зрительского восприятия. Классическая трехактная структура. Экспозиция. Завязка основного конфликта. Момент действия. Кульминация. Развязка основного конфликта. Новое положение. Финал.

Практика: Создание драматургической структуры фильма. Написание сценария.

РАЗДЕЛ 4. Работа с актерами

Тема 4.1. Правила подбора актеров

Теория: Что такое типаж. Как подобрать актера под конкретного персонажа.

Практика: Подбор актеров под конкретного персонажа.

Тема 4.2. Организация кастингов

Теория: Правила и технология организации кастингов. Проведение кинопробы с актёрами.

Практика: Организация кастинга. Проведение кинопробы с актерами.

РАЗДЕЛ 5. Работа со звуком и изображением

Тема 5.1. Изобразительная драматургия. Композиция кадра и свет.

Теория: Виды планов. Композиция кадра. Работа со светом. Схемы. Ракурс. Мизансцена. Движение камеры. Стедикам.

Практика: Содержательные элементы изобразительного ряда. Определение видов планов по крупности по фото и видео. Анализ композиции кадра. Составление композиции кадра. Составление схемы освещения для сцены.

Тема 5.2. Техническое оснащение.

Теория: Виды оборудования. Технические характеристики. Техника безопасности. Технология использования оборудования.

Практика: Работа с техникой.

РАЗДЕЛ 6. Монтаж

Тема 6.1. Виды монтажа.

Теория: Монтаж. Понятие. Виды монтажа. Принципы комфортного и акцентного монтажа. Что такое «мыслить монтажно»?

Практика: Определение видов монтажа.

Тема 6.2. Виды монтажных склеек

Теория: Линейный монтаж. Нелинейный монтаж. Прямой монтаж, Matchcut, Jumpcut, L-cut, J-cut, шторка, наплыв, затемнение.

Практика: Сделать различные виды склеек.

Тема 6.3. Озвучивание фильма

Теория: Звук в кино – как это делается (может делаться). Речевое и шумовое озвучивание. Фоли артисты.

Практика: Создание банка звуков. Речевое и шумовое озвучивание. Озвучивание фрагментов. Озвучивание фильма.

Тема 6.4. Монтажный период кинопроизводства

Теория: Этапы монтажного периода кинопроизводства. Монтажный ритм фильма, последовательность сцен и тип монтажных переходов между ними. Перезапись (сведение различных элементов звукового оформления с нескольких плёнок на одну микшерным пультом).

Практика: Подготовка монтажных листов. Индексация отснятого материала. Подготовка «бумажного» варианта – плана монтажа. Монтаж первой черновой копии. Монтаж окончательного варианта. Запись дикторского текста. Запись музыки. Устранение дефектов записи диалогов и их сведение на меньшее количество дорожек для последующего выравнивания. Подготовку к монтажу таких компонентов, как звуковые эффекты, атмосферные шумы и музыка. Микширование (сведение) этих элементов звукозаписи на одну дорожку. Изготовление титров и надписей.

Итоговое занятие

Теория: Подведение итогов работы за год.

Практика: Просмотр лучших творческих работ обучающихся .

Техническое оснащение

1. Видеокамера - 4 шт.
2. Штатив – 2 шт.
3. Стедикам – 2 шт.
4. Компьютер – 1 шт.
5. Программное обеспечение – Edius 9, Photoshop, AdobePremierPro
6. Принтер – 1 шт.
7. Микшерный пульт – 1 шт.
8. Софт-бокс – 4 шт.
9. Хромакей – 1 шт.
10. Микрофон петличный - 8 шт.
11. Микрофон – 2 шт.

Таблица диагностики (контроля) 1 год обучения
Контрольно-измерительные материалы программы

№	Предмет оценивания	Формы и методы оценивания	Характеристика оценочных материалов	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Виды аттестации
1.	Уровень стартовых знаний о сфере кинопроизводства	10 балльная система	Устная беседа.	1. Знание теоретической базы современной кинематографии. 2. Знание технологий производства кино. 3. Самостоятельная творческая деятельность детей	1. Соответствие знаний учащихся теоретическому материалу. 2. Соблюдение алгоритма кинопроизводства 3. Соответствие результатов самостоятельно творческой деятельности учащихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Киномир».	Входящая
2.	Усвоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	10-ти балльная система	1. Тест 2. Представление своего кинопроекта	1. Знание теоретической базы современной кинематографии. 2. Знание технологий производства кино 3. Самостоятельная творческая деятельность детей	1. Соответствие знаний учащихся теоретическому материалу. 2. Соблюдение алгоритма кинопроизводства 3. Соответствие результатов самостоятельно творческой деятельности учащихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Киномир».	Промежуточная
3.	Усвоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	10-ти балльная система	1. Тест 2. Создание кинофильма.	1. Знание теоретической базы современной кинематографии. 2. Знание технологий производства кино 3. Самостоятельная творческая деятельность детей	1. Соответствие знаний учащихся теоретическому материалу. 2. Соблюдение алгоритма кинопроизводства 3. Соответствие результатов	Итоговая

				творческая деятельность детей	самостоятельной творческой деятельности учащихся дополнительно общеобразовательной общеразвивающей программы «Киномир».	
--	--	--	--	-------------------------------	---	--

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагога

1. Андрей Тарковский. Уроки режиссуры. -М.: Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Комитета Российской Федерации по кинематографии, 1992. 92 с.
2. Стив Райт Цифровой композитинг в кино и видео / Райт Стив; пер. с англ. Медведникова М.М. - изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: НТ Пресс, 2009 - 448 с.: ил. - (Секреты профессионалов).
3. Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры / Л.В. Кулешов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 132 с
4. Окунев Г. С. Основы киномонтажа. Учебно-методическое пособие. – СПб. – 1998. – 508 с.
5. Сергей Эйзенштейн Неравнодушна природа. - М.: Эйзенштейн-центр, 2014 г. – 726 с.
6. Селиванова Диана Игоревна История развития монтажа как кинематографического средства выразительности // Вопросы науки и образования. 2019. №20 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-montazha-kak-kinematograficheskogo-sredstva-vyrazitelnosti> (дата обращения: 09.09.2021).
7. Чичина Елена Альбертовна Пространственно-временной континуум художественного кинообраза: исторические модификации // Научная мысль Кавказа. 2017. №2 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvenno-vremennoy-kontinuum-hudozhestvennogo-kinoobraza-istoricheskie-modifikatsii> (дата обращения: 09.09.2021).
8. Устюгова В.В. Раннее российское кино в традициях отечественного и западного киноведения // Технологос. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannee-rossiyskoe-kino-v-traditsiyah-otechestvennogo-i-zapadnogo-kinovedeniya> (дата обращения: 09.09.2021).

Для детей

1. Андрей Можаяев О драматургии в кино // URL: <https://proza.ru/2016/09/25/2046>
2. Стив Райт Цифровой композитинг в кино и видео / Райт Стив; пер. с англ. Медведникова М. М. - изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: НТ Пресс, 2009 - 448 с.: ил. - (Секреты профессионалов).
3. 1000 скороговорок для развития речи. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТ», 2019 320 с.