

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Амурская область Архаринский район
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа села Аркадьевка»

РАССМОТРЕНО
на заседании
педагогического совета
МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»
Протокол от 30.08.2019 №1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»
О.Н. Варкентин
« 10 » сентября 2019 г.

Общеобразовательная общеразвивающая
программа технической направленности
«Сам себе режиссёр»

Возраст детей: 11-15 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Понизова Мария Владимировна,

с. Аркадьевка, 2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей. Содержание программы направлено на создание обучающимися любительских фильмов и телесюжетов в ходе проектной деятельности, что способствует свободному и осознанному вхождению детей в мир технического прогресса, а также их приобщению к мировым культурным и национальным духовным ценностям через творчество в области киноискусства. Программа предоставляет каждому школьнику обрести практический опыт кинотворчества, создать свой собственный авторский кинофильм.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

В силу своего статуса как средства массовой коммуникации кино обладает огромным потенциалом воздействия на общество. Как бы ни относился зритель к показанному на экране, по какой бы причине он ни шел в кинотеатр - провести свободное время, встретиться с друзьями, наконец, получить наслаждение от произведения искусства, - в любом случае «мир» фильма, хотя бы одной из своих многочисленных сторон, затрагивает его.

Сегодня ученые всего мира признают доминанту влияния «экранных текстов» в разных видах и формах - через теле-, видео-, компьютерные каналы. Значение и роль киноискусства возрастают поистине в геометрической прогрессии. Экран становится комплексным средством освоения человеком окружающего мира (в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах), его художественного восприятия. За последние годы было проведено немало исследований, затрагивающих проблему влияния кинематографа и телевидения на школьную аудиторию (А.В.Шариков и др.). Их авторы в целом сходятся во мнении, что кинематограф наряду с рок-музыкой и спортом находится у школьников на одном из первых мест. При этом кино, органично вбирающее в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладает гораздо более широким спектром воздействия.

Современная социокультурная ситуация характеризуется засильем второсортных телепередач, некачественных однообразных видеоклипов без должной драматургии и режиссуры, телесериалов и фильмов, навязывающих русскому человеку западный образ жизни, что приводит к падению духовности и культуры общества, среди подростков в особенности. Доступность видеотехники и простота обращения с ней создает впечатление, что снимать фильм может каждый: кинолюбительство превращается в дилетантство. И в то же время использование компьютеров приближает современного зрителя к статусу читателя книги: общение с экраном

становится индивидуальным и интерактивным. Поэтому так важно научить подростков адекватно воспринимать информацию с экранов.

Таким образом, актуальность программы обусловлена следующими факторами.

Во-первых, необходимостью научить детей общению с экраном, языку кино, умению отличить произведение киноискусства от произведений низкопробной массовой культуры.

Во-вторых, безграничными возможностями кино в области формирования личности. В процессе дополнительного образования может использоваться широкий спектр потенциальных возможностей киноискусства для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний, полученных учащимися в процессе изучения школьных дисциплин, эстетического сознания (восприятия, художественного анализа и пр.). Общение с выдающимися произведениями экрана создает также предпосылки для противостояния личности социальному, психологическому, моральному кризису общества.

Эта воспитательная функция искусства до сих пор не в полной мере реализуется в системе дополнительного образования детей, так как освоение искусства организуется часто только теоретически, через комплекс историко-культурных сведений о нем, а не «изнутри» - через эмоциональную сторону восприятия и через организацию художественно-творческого процесса создания фильма. Воспитательно-образовательные возможности кино могут быть продуктивно освоены в педагогическом процессе, если включить детей в творческую практическую деятельность по созданию киноработ. Именно это является одной из задач программы «Сам себе режиссёр».

В-третьих, необходимостью развития новых способов, форм, технологий образования, направленных на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.

В-четвертых, практической значимостью программы. Дети могут применять полученные знания и творческий опыт в практической работе по созданию домашнего видео, для съемок событий в школе и классе, для участия в разнообразных киноконкурсах.

Ведущая цель и основные задачи образовательной программы

Ведущая цель - развитие художественно-творческих способностей ребенка, его социализации и интеграции в жизнь и культуру современного общества средствами кинотворчества.

Основные задачи

Обучающие:

1. Развить у детей интерес к специальным знаниям по теории и истории киноискусства, сформировать такое базовое качество зрителя, как умение воспринимать кинофильм в контексте концепции драматурга, режиссера и актера;
2. Содействовать получению творческого опыта по созданию кинофильмов разных жанров в качестве сценариста, актёра, режиссера, оператора, монтажера, специалиста вспомогательных служб;
3. Формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности на основе включения учащихся в проектную деятельность.

Развивающие:

4. Развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности детей;
5. Формировать художественную культуру личности и мотивацию деятельности по эстетическому преобразованию среды и решению значимых социальных проблем посредством кинокамеры.

Воспитательные:

6. Воспитывать хороший эстетический вкус, чувство любви к прекрасному, потребность в общении с «серьезным искусством»;
7. Воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, его народу, культуре, языку, святыням, природе.

В процессе реализации программы решаются более узкие и конкретные цели и задачи, что отражено в программах инвариантных и вариативных курсов, летней творческой школы.

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению образовательного процесса

Реализация программы основывается на общедидактических принципах научности, последовательности, преемственности, системности, связи теории с практикой, доступности, наглядности, перехода от обучения к самообразованию, связи обучения с жизнью, положительного эмоционального фона, учета индивидуальных особенностей учащихся. При разработке программы учитывались также принципы, особо актуальные для дополнительного образования:

1. *Принцип природосообразности.* Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту. Образование строится в соответствии с природой ребенка, его психической конституцией, его способностями. Содержание программы должно быть безопасным, целесообразным, соразмерным. Осуществление данного принципа дает возможность построить «индивидуальные маршруты»

каждому учащемуся, что открывает очевидные плюсы: психическое здоровье, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания и умения в соответствии с интересами, запросами личности.

2. *Принцип эвристической среды* означает, что в социальном окружении доминируют творческие начала при организации деятельности студии. При этом творчество рассматривается как необходимая составляющая жизни каждого человека и как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе.

3. *Принцип культуросообразности.* Этот принцип предполагает максимальное использование мировой и отечественной семейной, народной, классической материальной и духовной культуры, а также понимание педагогического процесса как составной части культуры общества и семьи. Киноискусство рассматривается в данной программе как живое, творческое явление, которое содержит в себе духовные и эстетические ценности, активно развивается и включается в современную жизнь.

4. *Принцип интегративности* предполагает включение в образовательновоспитательный процесс знаний по истории, краеведению, экономике, информатике, экологии, эстетике, религиоведению, культурологии и различных видов искусств: театра, изобразительного искусства, музыки, литературы, фольклора.

5. *Аксиологический принцип* рассматривает образование как путь приобщения личности к ценностям, как средство формирования индивидуальной системы ценностей и идеалов через приобщение к мировой культуре. Аксиологический компонент включается в содержание программы не в качестве самостоятельной, объектной составляющей, а как сквозная линия, аспект творческой деятельности детей.

6. *Принцип патриотической направленности* предусматривает обеспечение субъективной значимости для детей идентификации себя с Россией, российской культурой, природой родного края. Реализация этого принципа предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству, стимулирование переживаний, которые ориентируют ребенка на действия, приносящие благо Отечеству).

В основу программы легли также *специфические, связанные с материалом киноискусства принципы*, а именно:

1. Соблюдение единства эмоционального, духовного и интеллектуального в развитии художественно-эстетического сознания, творческих способностей.

2. Максимальное использование потенциальных возможностей кино, телевидения и видео: компенсаторных, познавательно-эвристических, эмоциональных, креативных, игровых.

Основные характеристики образовательного процесса

Возраст учащихся по программе - 11 – 15 лет.

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка.

Группы формируются с учетом интересов и потребностей детей, что выявляется в ходе проведения обязательного предварительного собеседования.

Программа рассчитана на два года обучения.

Ожидаемые результаты освоения обучающимися содержания обучения

<i>Компоненты ожидаемых результатов</i>	<i>Диагностические признаки (примерный перечень ожидаемых результатов)</i>
1.Овладение предметными знаниями	<p>По итогам первого года учащийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • значение терминов: фокус, диафрагма, баланс белого, точка съемки, • ракурс; • законы статичной композиции кадра; правила • обращения с видеокамерой; основные • положения тела при съёмке; основные типовые функции, обозначения кнопок видеокамер; <p>требования по технике безопасности при работе с видеокамерой.</p> <p>По итогам второго года обучения учащийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • значение терминов: • панорамирование, тревелинг, трансфокация; • область применения ракурсной съёмки; законы • динамичной композиции; область применения кадров с неуравновешенной композицией; <p>стандартные виды освещения и типовые световые схемы;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • требования по технике безопасности при работе с видеокамерой и осветительным оборудованием.

2. Овладение предметными умениями

- **По итогам первого года обучения учащийся должен уметь:**
 - правильно и быстро вручную устанавливать нужный фокус, диафрагму,
 - скорость затвора, баланс белого;
 - снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и сканирования изображения (блуждания камеры);
 - использовать при съёмке штатив и качественно снимать со штатива; грамотно и монтажно снимать кинозарисовки, стихоклип, музыкальный клип.

По итогам второго года обучения учащийся должен уметь:

- правильно и качественно делать тревелинг, панорамирование, трансфокацию при съёмке;
- безошибочно выбирать крупность плана при съёмке любых объектов; правильно компоновать кадры, передавать динамику и объём; снимать кадры с различных ракурсов; правильно компоновать динамические кадры;
- грамотно и монтажно снимать натюрморт, портрет, интерьер, сюжет или репортаж;
- оценить операторскую работу в собственном фильме и фильме студийцев

Способы проверки результатов обучения

<i>Оцениваемые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Степень выраженности оцениваемого параметра</i>	<i>Периодичность измерений/ периодичность фиксации результатов</i>	<i>Диагностические процедуры, методики</i>
Теоретические знания, предусмотренные программой	Соответствие теоретических знаний программным требованиям (ожидаемым результатам), осмысленность и правильность использования специальной терминологии	1 уровень (минимальный) – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины;	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях с целью выявления стартового образовательного уровня знаний детей	Анкета-тест «Операторское искусство. Что это такое» (автор Гриценко М.А.)
		2 уровень (средний) – объем усвоенных знаний составляет более ½, употребляя специальную терминологию, ребенок допускает ошибки; 3 уровень (максимальный) – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период, термины употребляются осознанно и правильно	Итоговый контроль проводится по завершению учебного курса	Тестирование «Операторский терминологический минимум» (автор Гриценко М.А.)

Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений ожидаемым результатам	1 уровень (минимальный) – ребёнок не всегда правильно настраивает камеру, на снятых кадрах видна тряска; 2 уровень (средний) – ребёнок долго, но	Вводный (первичный) контроль на первых занятиях с целью выявления стартового	Диагностическое задание «Камера в твоих руках»
		правильно настраивает камеру, при съёмке почти нет тряски, владеет съёмкой из основных положений; 3 уровень (максимальный) – ребёнок быстро и точно настраивает видеокамеру, при съёмке почти нет тряски, владеет съёмкой из любых положений	образовательного уровня практических умений детей Промежуточный контроль по каждому разделу	Наблюдение на занятиях. Диагностическая съёмка по темам курса
	Операторское мастерство	1 уровень (низкий) – стандартные по композиции кадры, неправильное применение световых схем, неумелое применение ракурсной съёмки, отсутствие неуравновешенных кадров, более 50% операторского брака;	Итоговый контроль проводится по завершению учебного года	Анализ готовых работ

	<p>2 уровень средний – разнообразные по композиции кадры; правильное, но не разнообразное применение световых схем, использование двух-трех ракурсов и неуравновешенных кадров, операторского брака не более 30%;</p> <p>3 уровень высокий – оригинальная композиция кадров, разнообразные световые решения, использование различных ракурсов и неуравновешенных кадров, операторского брака на отснятой кассете не более 20%.</p>		
--	--	--	--

Такая форма контроля, как диагностическая съёмка, заключается в следующем:

обучающиеся снимают несколько предложенных педагогом кадров, при съёмке которых они должны проявить свои умения пользоваться камерой и технику съёмки. По отснятому материалу делается вывод об умении ребят осуществлять съёмку. В данном случае учитывается только техническая сторона видеосъёмки.

Формы подведения итогов реализации курса:

Подведение итогов учебного года проводится в форме творческого отчета «Кинофестиваль» (просмотр и анализ фильмов, церемония «Звездная дорожка») с приглашением родителей. Для церемонии «Звездная дорожка» определяются лучшие работы в номинациях «Лучшая кинозарисовка», «Лучшая операторская работа игрового фильма по литературному сценарию», «Музыкальный клип», «Репортаж» и др.

Учебно-тематический план курса

№	Наименование раздела программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
Первый год обучения				
1.	Операторское искусство как кинематографический вид творчества	11	5	6
2	Построение динамики киноизображения	12	2	10
3	Съемка музыкального клипа	12	0	12
Всего за учебный год:		35	7	28
Второй год обучения				
1	Оператор на съемочной площадке	14	2	12
2	Принципы и законы построения кадра	14	4	10
3	Методы и виды съёмок	14	4	10
4	Художественное освещение объектов киносъёмки как основа операторского искусства	18	4	14
5	Съемка репортажа (или видеосюжета)	16	0	16
Всего за учебный год:		76	14	62
Всего по программе курса:		111	21	90

Содержание учебного курса

Первый год обучения

Раздел 1. Операторское искусство как кинематографический вид творчества *Тема 1.1. Вводное занятие.*

Теория. О задачах курса. Операторское искусство как кинематографический вид творчества, создание совместно с режиссёром и художником методами киносъёмки художественноизобразительной формы кино-, телефильма. Возможность изображения движения - отличие искусства оператора от других видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры.

Практика. Инструктаж по технике безопасности. Игра-знакомство с обучающимися. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. Планирование работы объединения на учебный год (работа в группах).

Входная диагностика: анкета-тест «Операторская работа. Что это такое», диагностическое задание «Камера в твоих руках».

Тема 1.2. Возникновение и развитие операторского искусства.

Теория. Возникновение операторского искусства. «Живые фотографии» - самые первые фильмы. Прообразы киноаппаратов: камера обскура, аппарат братьев Люмьер. Как у фильма появился звук. Судьба первых патентов на звуковое кино (1925 г.). Первый звуковой фильм «Певец джаза» (1927г.). Оригинальная система звукозаписи, разработанная русскими изобретателями П.Тагером и А. Шориным. Первый звуковой русский фильм «Путевка в жизнь» (режиссер Н.Экк, 1931г.). Техническое обеспечение цветного кино: ручная раскраска позитивов, вираж, съёмка на двух и трехцветную пленку. Совершенствование изобразительных возможностей операторского искусства в связи с внедрением новых систем кинематографа: широкий экран (5:2 и 4:2), широкоформатный кинематограф (72-мм пленка), стереофония, панорамные фильмы. Видеофильмы. Стереokino. Первые удачные опыты создания стереоскопического кино в середине 20-х годов. Что такое 3D, 4D, 5D.

Современное состояние и перспективы развития техники для создания кино.

Практика. Беседа с иллюстрациями «История кинематографа». Просмотр фрагментов немого фильма; черно-белого; цветного.

Тема 1.3. Профессия – оператор.

Теория. Роль оператора в создании кино. Задача операторского искусства - выражение идеи и содержания кинофильма в художественно-образной, конкретной и убедительной изобразительной форме. Художественная индивидуальность кинооператора. Цель оператора - воссоздание действительности в ярких и убедительных художественных образах. Оператор как основное звено воплощения авторско-режиссерского замысла на экране. Профессия оператор – синтетическая, требующая больших и глубоких знаний в различных областях искусства, культуры и техники. Компоненты операторского искусства — портретные характеристики персонажей, светотональное и колористическое решение, фотографическое и техническое качество изображения и др. Знаменитые операторы, внесшие заметный вклад в развитие кино. Обладатели премии «Белый квадрат» (операторское искусство) последних лет.

Практика. Просмотр и комментарий фрагментов художественно-значительных по операторскому решению и мастерству фильмов: "Отелло" (оператор Е.Н. Андриканис), "Летят журавли" (оператор С.П. Урусевский), "Иваново детство" (оператор В.И. Юсов), "Дневные звёзды" и "Чайковский" (оператор М.М.Пилихина), "Война и мир" (оператор А.А. Петрицкий), "У озера" (оператор В.А. Рапопорт), "Белая птица с чёрной отметиной" (оператор Ю.Г. Ильенко), "Освобождение" (оператор И.М. Слабневич), "Невестка" (оператор Х.К. Нарлиев), "Укрощение огня" (оператор С.А. Вронский) и др. Просмотр фрагментов фильмов, награжденных премией «Белый квадрат».

Тема 1.4. Техническое обеспечение художественных задач: все о камере.

Теория. Разновидности камер. Отличие видео и киноизображения. Аналоговые и цифровые видеокамеры. Проблемы совместимости цифровых и аналоговых видеокамер. Видеокамера как изобразительный инструмент.

Съемочная и вспомогательная техника. Стандарты камер. Компактность. Камеры, записывающие на кассеты miniDV: камеры стандартного разрешения - DV, камеры высокого разрешения - HDV. Аксессуары: различные виды штативов и опор, кассеты. Микрофоны динамические и конденсаторные; моно и стерео; всенаправленные и однонаправленные.

Практика. Упражнения на отработку приемов обращения со съёмочной и вспомогательной техникой для создания кино: камера и аксессуары к ней (кассеты; штатив; фильтры и насадки на объектив камеры, микрофоны).

Тема 1.5. Техническое обеспечение художественных задач: основные характеристики и свойства оптики.

Теория. Оптика и оптические аксессуары. Основные характеристики и свойства оптики. Экспонетрический режим видеосъемки. Трансфокатор: объектив, виды объективов и их характеристики, функции. Диафрагма. Глубина резкости. Фокусировка. Зависимость характера изображения и восприятия перспективы от фокусного расстояния. Объективы с переменным фокусным расстоянием. Телеобъективы. Широкоугольная оптика. Оптические фильтры и насадки.

Практика. Упражнения на изучение и различение различных объективов и насадок к ним. Практическая работа: изменение характера рисунка с помощью оптических насадок, например, создание эффекта тумана или воздушной дымки. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 1.6. Техника владения камерой.

Теория. Устройство видеокамеры. Виды видеокамер. Видеоформаты. Правила обращения с видеокамерой. Устройство: расположение и значение

кнопок, входы-выходы. Основные функции видеокамер. Специальные функции и спецэффекты.

Практика. Демонстрация основных функций видеокамер в процессе съёмки. Упражнения на применение основных функций видеокамер в процессе съёмки, отработка приемов работы с камерой в студийных условиях. Творческое задание «Передача состояний». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Этюд «Настроение»».

Раздел 2. Построение динамики киноизображения

Тема 2.1. Основные приемы съёмки видеокамерой.

Теория. Съёмка с рук: основные приёмы и положения тела, ракурсы, трансфокация. Тряска - дрожание камеры и методы борьбы с этим. Гравитационный синдром при съёмке. Съёмка со штатива: правила пользования штативами. Съёмка с движения: панорамирование, тревелинг, съёмка с тележки, съёмка с крана, устройства гироскопической стабилизации камеры. **Практика.** Упражнения на отработку техники съёмки из различных положений; съёмки с разных ракурсов. Отработка техники наездов и отъездов трансфокатором автоматическим и ручным. Тренировка твёрдого держания камеры в руке, на плече, на колене. Отработка техники "замирания". Отработка техники съёмки с задержкой дыхания. Преодоление гравитационного барьера при съёмке. Отработка техники съёмки со штативной опорой. Отработка техники съёмки со штатива. Анализ кадров, отснятых воспитанниками.

Тема 2.2. Движение камеры.

Теория. Законы перемещения съёмочной камеры. Стационарное панорамирование. Динамическое панорамирование. Переход от статичного плана к следующему, снятому в движении, и наоборот. Приемы динамического панорамирования камерой, свободно перемещающейся в пространстве: наезд, отъезд и проезд. Возможности съёмки динамичной камерой. Композиционная выразительность кадра при съёмках наездами/отъездами и съёмках объективом с переменным фокусным расстоянием. Прием «субъективной» камеры. **Практика.** Просмотр фрагментов фильмов, снятых разными способами панорамирования: финал фильма «Броненосец «Потемкин», финал фильма «Потомок Чингисхана» (оператор А.Д.Головня), сцена «Капеллевской атаки» в фильме «Чапаев», сцена спуска корабля из фильма "Адмирал Ушаков" (режиссер М.Ромм, операторы А.Шеленков и И.Чен Ю-лан), первая сцена и сцена похорон

Энрике из фильма «Я – Куба» (оператор С.Урусевский, 1965 г.) и др. Практическая работа: отработка разных способов движения камеры. Отработка техники панорамирования с руки и со штатива. Отработка техники тревелинга. Использование подручных средств для движения камеры (кресло на колесиках, стабилизация камеры в движении при помощи двух помощников). Анализ кадров, снятых студийцами. **Промежуточная диагностика:** диагностическая съёмка «Кинозарисовка»

Раздел 3. Съёмка музыкального клипа

Тема 3.1. Съёмка музыкального клипа.

Теория. Клип. Клипмейкер. Особенности работы оператора при съёмке музыкального клипа.

Практика. 1) Ролевая игра «Заказ»; 2) Операторская разработка сценария; 3) Выполнение раскадровок эпизодов и мизансцен; 4) Подготовка к съёмкам, прорисовка плана-схемы съёмочной площадки; 5) Съёмка клипа; 6) Просмотр и анализ готовых работ.

Примечание: часть работы по созданию музыкального клипа выполняется на других учебных курсах программы:

- 1) создание сценария на занятиях по программе «Сценарный практикум»;
- 2) актерская игра на занятиях по программе «Актерский класс»; 3) монтаж фильма на занятиях по программе «Монтажная мастерская»; 4) организация премьерного показа на занятиях по программе «Киноклуб».

Тема 3.2. Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов первого года обучения. Осмысление собственной работы в качестве оператора. Работа с творческими книжками. Коллективное обсуждение результатов года, определение работ для участия в «Кинофестивале Зазеркалья» в номинации «Операторское мастерство».

Итоговая диагностика: Анализ и самоанализ готовых работ по параметру «Операторское мастерство».

Второй год обучения

Раздел 1. Оператор на съёмочной

площадке Тема 1.1. Технология съёмочного процесса.

Теория. Подготовительный предсъёмочный этап: работа оператора с постановочным сценарием. Операторская разработка сценария. Определение съёмочных площадок. Осмотр съёмочных площадок. Определение времени съёмок. Подбор оборудования, объективов, фильтров, штативов, осветительной аппаратуры. Испытания техники.

Последовательность съёмочного процесса. Репетиции установки планов. Организация съёмочного пространства. Взаимодействие членов съёмочной группы на площадке. **Практика.** Просмотр учебного фильма «Оператор на съёмочной площадке». Практическая работа «Технология съёмочного процесса».

Тема 1.2. Особенности съёмки в павильоне.

Теория. Специфика съёмки в павильоне. Подготовка съёмки в павильоне. Освоение декорации. Проведение съёмки в павильоне.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов, снятых в павильоне. Практическая работа «Технология павильонной съёмки». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 1.3 Особенности съёмки на природе.

Теория. Разновидности натуральных съёмок. Подготовка съёмки на природе: выбор, освоение природы. Проведение съёмок.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов с яркими натурными съёмками. Практическая работа «Технология натурной съёмки». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Павильонная и натурная съёмка»

Раздел 2. Принципы и законы построения кадра

Тема 2.1. Закономерности построения кинематографического изображения.

Теория. Движение - органическое свойство искусства кинематографа. Создание изобразительной характеристики действующих лиц, передача их внутреннего состояния такими операторскими средствами, как динамическая линейно-пространственная композиция, динамическое колористическое решение, динамическая точка зрения.

Практика. Просмотр фрагментов фильмов с яркими примерами операторского искусства: линейно-пространственной композиции кадра, его колорита (сочетанием белого или цветного освещения с окраской объектов, находящихся в кадре), разнообразных ракурсов (точка зрения) и перспектив. Экспериментирование с разнообразными цветовыми решениями, ракурсами, перспективами. Творческое задание «Пространство в кадре». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.2. Последовательность киноповествования.

Теория. Главный закон для оператора - последовательность повествования, логическое изложение материала. Правила съёмки планов, между которыми нет временного разрыва. Методы сжатия времени в фильме: перебивочные планы, совмещение двух параллельных действий.

Практика. Упражнения «Отработка двойной съёмки одного действия разными планами», «Отработка приемов сжатия времени: съёмка перебивочных планов, съёмка двух параллельных действий». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.3. Точка съёмки.

Теория. Логический подход к дроблению сцены или эпизода на отдельные планы. Изменение точек съёмки. Резкая смена точки зрения камеры. Движение камеры как смысловое и выразительное средство. Сцена, состоящая из ряда планов, оставит впечатление единого целого только в том случае, если она будет визуально логично выстроена. Критерии оценки видеоряда.

Практика. Упражнения «Определение точек съёмки», «Подготовка позиций, с которых будет идти съёмка», «Тренировка интуитивного определения длительности кадра». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.4. Ракурс.

Теория. Ракурс Что это такое и почему он так важен. Усиление выразительности кадра при съёмках снизу или сверху. Перспектива. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая и др. Масштаб изображения: крупный план, средний план, американский план. Монтажная съёмка.

Практика. Упражнения «Определение нужного ракурса съёмки для нескольких типовых сцен и обоснование выбора», «Монтажная съёмка». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 2.5. Композиция кадра.

Теория. Композиции кадра как один из методов организации киноматериала, дающий возможность наиболее полно воплотить идеи и образы фильма. Кадр – основной элемент видеоряда. Основное правило построения кадра. Виды композиции: открытая, закрытая, симметрия, контраст и т.д. Кадр и монтаж. Признаки монтажного сочетания в кадре. Монтажная съёмка изображения в сцене. Организация действия межкадровым монтажом.

Практика. Упражнения «Определение нужной крупности плана в процессе съёмки», «Компоновка кадра методом вида через прямоугольную рамку», «Монтажная съёмка изображения в сцене». Просмотр и обсуждение отснятых

кадров. *Промежуточная диагностика:* диагностическая съёмка «Монтажная съёмка».

Раздел 3. Методы и виды

съёмков Тема 3.1. Основные методы съёмки.

Теория. Постановочный и репортажный методы съёмки. Событийный репортаж. Постановочная съёмка. Реконструкция в сюжете.

Практика. Просмотр и анализ фрагментов кинофильмов и телесюжетов, снятых разными методами. Упражнения «Отработка техники съёмки синхронных диалогов», «Реконструкция в сюжете». Творческое задание «Репортаж». Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 3.2. Виды видеосъёмок.

Теория. Различные виды съёмок: портретная, пейзажная и архитектурная, спортивная и др. Постановка изобразительных задач при каждом виде съёмки. Правила съёмки, когда персонажи находятся в движении в спортивной съёмке.

Практика. Просмотр и анализ фрагментов кинофильмов и телесюжетов с использованием съёмок разных видов.

Упражнения «Отработка техники съёмки панорамных кадров», «Отработка техники съёмки длинных проходов», «Разработка изобразительных задач одного из видов съёмки». Творческое задание «Съёмка портрета», «Пейзажная съёмка», «Спортивный репортаж». Просмотр и обсуждение отснятых творческих заданий.

Тема 3.3. Специфические виды съёмок.

Теория. Массовые сцены. Съёмка батальных сцен. Съёмка трюковых сцен. Съёмки с применением пиротехники. Особенности съёмки детей и животных.

Практика. Просмотр фрагментов кинофильмов с массовыми сценами, батальными и трюковыми сценами, пиротехникой. Упражнения «Съёмка животных», «Съёмка детей».

Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Разные виды съёмки».

Раздел 4. Художественное освещение объектов киносъёмки как основа операторского искусства

Тема 4.1. Свет как выразительное средство кино.

Теория. Свет (светотень) - основное "орудие" операторского искусства. Две функции света: первая – освещение, нужное для получения нормальной

экспозиции, так как без достаточной освещенности снимать технически невозможно. Вторая функция света – создать необходимый эффект, соответствующий символике кадра и идее фильма. Выразительные средства освещения. Диафрагма, фильтры, цветовая температура. Световые приборы.

Практика. Просмотр фрагментов фильмов с различным решением художественного освещения. Упражнения по отработке умений работы с осветительным оборудованием. Практическая работа «Съемка натюрморта»: решение светотональной и цветовой композиции каждого кадра, воссоздание на экране цвета и фактуры материалов, объемнопластических форм, применение различной степени яркости освещения как в черно-белом, так и в цветном киноизображении с целью выявления объемности предметов, создания иллюзии глубины пространства и др. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.2. Передача цветов и диапазона яркостей при видеосъемке.

Теория. Восприятие света глазом. Контрастность, цвет и экспозиция. Динамический диапазон прибора. Воспроизведение динамического диапазона яркостей пленкой и видеокамерой. Ограниченный диапазон контраста при видеосъемках. Цветовосприятие и баланс белого. Коррекция спектра излучения источников света. Светофильтры видеокамеры.

Практика. Упражнения «Настройка баланса белого по основному источнику света», «Регулировка цветовой температуры», «Контроль экспозиции».

Тема 4.3. Видеосъемка при естественном освещении.

Теория. Свет на природе. Периоды естественной освещенности: сумерки, восход и закат, дневное время, период зенита. Освещение горизонтальных и вертикальных поверхностей в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Выбор времени съемок на природе в соответствии с поставленными художественными задачами. Зависимость условий освещения от погоды.

Практика. Практическая работа: съемка в различное время суток, в разных погодных условиях. Управление светом и тенью с целью выявления формы, рисунка, тона и фактуры снимаемого предмета. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.4. Съемка при искусственном освещении.

Теория. Свет в помещении Искусственные источники света. Рассеиватели. Отражателиподсветы. Осветительные приборы рассеянного и направленного света. Виды освещения: основной рисующий свет; заполняющий свет; контровой; фоновый; моделирующий свет. Особенности съемки со

смешанным освещением (одновременно искусственным и естественным). Помещения со смешанным светом. Классическая и голливудская расстановка света в студии. Разновидности света. Свет в студии на ведущего. Накамерный и репортажный свет.

Практика. Практическая работа «Постановка света»: получение изображения разной контрастности при помощи рассеивателей, отражателей. Получение особых световых эффектов, имитация времени суток при помощи приборов направленного света. Установка источников света относительно объекта съёмки и видеокамеры. Съёмка со смешанным освещением. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 4.5. Приемы освещения интерьера.

Теория. Последовательность съёмки интерьера. Последовательность установки света в интерьере. Бестеневое освещение.

Практика. Практическая работа «Съёмка интерьера»: определение художественно-образительной задачи, поиск цветоколористических решений, работа над светотональными эскизами, над схемами передвижения действующих лиц и движения камеры, проведение пробных съёмок, определение необходимых технических средств, рациональная расстановка осветительных приборов, чтобы ими удобно было пользоваться при съёмке. Отработка последовательности съёмки интерьера: общий, средний, крупный план. Тренировка раздельного освещения фона и фигур. Отработка последовательности установки света в интерьере. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Промежуточная диагностика: диагностическая съёмка «Съёмка с разными световыми решениями».

Раздел 5. Съёмка репортажа (или видеосюжета)

Тема 5.1. Особенности работы оператора при репортажной съёмке.

Теория. Репортаж как экспромтная съёмка: воспроизведение в репортажах подлинной жизни, неподвластной воле режиссера; фиксация оператором событий, динамично разворачивающихся у него на глазах. Выбор точек съёмки, длительности и времени съёмки. Ответственность оператора за возможность монтажа снятого материала, плавных монтажных переходов от одного плана к другому. Особенности съёмки событийного репортажа. Репортаж-портрет, реконструкция. Интервью. Стенд-ап. Появление в кадре. Люфт, лайф, экшн.

Практика. Упражнение «Стенд-ап», «Появление в кадре». Творческое задание

«Журналистский репортаж или программа». Просмотр и обсуждение отснятых материалов.

Тема 5.2. Съёмка интервью на выезде.

Теория. Выбор типа микрофона – пушка или петличка. Динамические и радиомикрофоны. Симметричное и несимметричное подключение микрофонов к камере. Борьба с ветром.

Практика. Практическая работа «Интервью»: предварительный осмотр точки, приготовление помещения к съёмке, разворачивание аппаратуры и съёмка. Просмотр и обсуждение отснятых кадров.

Тема 5.3. Итоговые занятия.

Теория. Обобщение знаний по курсу: основные приёмы оптической организации внимания зрителя и создания эффекта присутствия (съёмки движущимся киносъёмочным аппаратом, особые ракурсы, эффекты освещения и киноперспективы, вариооптика, трансфокаторы). **Практика.** Подведение итогов курса. Осмысление собственной работы в качестве оператора. Работа с творческими книжками. Коллективное обсуждение результатов года, определение лучших работ для участия в «Кинофестивале Зазеркалья» в номинации «Операторское мастерство».

Итоговая диагностика: тест «Операторский терминологический минимум», анализ и самоанализ готовых работ, письменный опрос-рефлексия «Чему мы научились и как мы можем продолжать развиваться как операторы».

Учебно-методическое обеспечение курса

Технологические и методические особенности работы над видеоклипом

Так называемый клип строится по классическим законам драматургии и монтажа, имеется логически законченный сюжет, история или несколько параллельных историй, стыковый монтаж без переходов и спецэффектов. В предполагаемом клипе не должны присутствовать модные атрибуты современных клипов – специальные эффекты, ракурсы, яркие красочные кадры, жесткий акцентный монтаж, отсутствие логически законченного сюжета и т.п. На данном этапе обучающийся не может правильно понять и применить современную драматургию клипмейкерства, где идёт воздействие в основном на эмоциональную составляющую мозга, на подсознание. Неумелое копирование модных приемов заведет обучающегося в тупик. На первый взгляд, красивая работа ничего не оставляет в душе и никому не нравится. Поэтому под словом клип фактически понимается традиционный короткометражный игровой фильм.

На первом году обучения обучающиеся имеют только самое общее понятие о драматургии, еще не имеют понятия о режиссуре, темпоритме, звуорежиссуре и не могут грамотно сделать фильм, поэтому в основу фильма положена песня. Песня сама подсказывает возможный сюжет будущего фильма и позволяет еще неопытным детям - сценаристам придумать вполне приемлемый и логически законченный сюжет. Песня как законченное произведение искусства, ограниченное временем, навязывает при монтаже и съёмке определённый темпоритм, имеет свои кульминации и микрокульминации и таким образом служит шаблоном для фильма. Раскадровка, съёмка, монтаж выполняются в соответствии с музыкой и текстом песни. Поэтому воспитанники интуитивно грамотно доделывают фильм, не замечая того, что они работали по шаблону. Песня освобождает воспитанников от работы со звуковой дорожкой и позволяет более полно сконцентрироваться на видеоряде, на применении пройденных теоретических знаний.

Выбор песни под будущий клип - очень важный этап. От этого зависит успех дальнейшей работы. Песня должна стать действительно хорошим шаблоном для фильма, поэтому эту работу выполняет исключительно педагог. При возможности даже осуществляется корректировка самой песни: например, проигрыш удлиняется, припев убирается и т.п., чтобы песня оптимальным образом подходила под фильм. Для того чтобы воспитанники позитивно восприняли предлагаемую педагогом песню, первое занятие по этой теме проводится в виде ролевой игры. Игровая ситуация: продюсер, его роль выполняет педагог, раскручивает малоизвестную группу и хочет сделать хороший клип на одну из песен - шлягеров. Для этого он обращается в известную профессиональную студию "Зеркало", где с директором, режиссером, операторами, монтажерами и другим персоналом обсуждаются условия сделки, сроки, затраты. Продюсер выясняет, какими приёмами студийцы владеют, что могут, что знают. В итоге заключается сделка и подписывается договор. Затем продюсер показывает ребятам песню и в течение 3 – 4 занятий идет коллективная работа над сценарием на занятиях по курсу «Сценарный практикум».

После того как будет оформлен окончательный вариант литературного сценария на бумаге, начинается работа над раскадровками эпизодов и мизансцен. Раскадровки под руководством режиссёра обучающиеся делают коллективно и практически самостоятельно, вмешательство педагога здесь почти не требуется. В результате у них получаются грамотные операторские сценарии.

Подготовка к съёмкам

Затем начинается подбор ролей. Ребята приводят своих знакомых, родственников и предлагают их на ту или иную роль, делаются кинопробы и коллективно принимаются решения на пригодность к роли. После составляется список реквизита, определяются места съёмок, составляется съёмочный план. Назначаются ответственные операторы за те или иные эпизоды. Каждый оператор прорисовывает план-схему съёмочной площадки своего эпизода в соответствии с раскадровкой.

Примечание. Как правило, студийцы не очень серьёзно подходят к рисованию планов и схем, составлению списков, считая, что всё и так сделают как надо. Однако при съёмке обязательно будут допущены ошибки, многие эпизоды придётся заново снимать и переснимать. Это убедит обучающихся в следующий раз делать эту работу более качественно. На данном же этапе педагог не требует от детей доскональности, так как они все равно не понимают, зачем нужна эта работа. Сейчас для них это просто игра в профессиональное кино. Тем не менее, в подсознание закладывается очень хороший стиль работы: сначала продумай, что снимать - затем стремись снять, как задумал. Недостаток всех начинающих кинолюбителей - нежелание продумывать свой фильм. Съёмка идёт с ходу, с ещё не созревшей идеей, снимается всё подряд и неизвестно зачем. В итоге снимается много лишнего и, наоборот, не снимается, много нужного. Фильмы получаются сырыми, рваными, отсутствуют логические связи, кульминации скомканы, кадры сняты в разных стилях и ритмах, не монтируются между собой.

Съёмки клипа

Съёмка - это очень сложный и ответственный момент, требующий и от педагога и от обучающихся предельной собранности и внимания. В процессе съёмок работу с актёрами и вообще большинство функций режиссёра осуществляют педагоги, так как дети пока не могут осуществлять эти функции. Они просто должны смотреть и учиться у наставников этому. Однако всю операторскую работу дети выполняют сами. Педагог только следит и поправляет грубые ошибки оператора. При этом педагог провоцирует некоторые самые частые, но малозаметные операторские ошибки, для того чтобы дети на первом же фильме прошли через все "западни" кинематографа. В слабых местах раскадровок педагог предлагает детям снять "запасные" кадры, что тоже является хорошим стилем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА

1. Волынец, М.М. Профессия: оператор. / М.М. Волынец – М. : Аспект-Пресс, 2007. – 160 с. – (Телевизионный мастер-класс).
2. Головня, А.Д. Мастерство кинооператора./ А.Д.Головня. – М. : Оникс-Медиа, 2012. – 237с.
3. Ильин, Р.Н. Изобразительные ресурсы экрана. / Р.Н. Ильин. - М. : Искусство, 1973. – 255с.
4. Медынский, С.Е. Компонуем кинокадр. / С.Е. Медынский. - М. : Искусство, 1992. – 239 с.
5. Синецкий, Д. Видеокамера и видеосъемка. / Дмитрий Синецкий. - М. : Международное агентство "A.D. & T.", 2001. – 200 с. – (Самостоятельно от Азов к Мастерству).
6. Розенталь, А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. / Алан Розенталь. [Электронный ресурс] / Сайт Михаила Салаева «Кино-фотоискусство» - Режим доступа : http://media-shoot.ru/books/Rozental-Sozdanie_kino_i_videofilmov.zip.
7. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на телевидении. / Питер Уорд. - М. : ГИТР, 2005. – 196 с.
8. Ширман, Н.Т. Из практики - для практики: Приемы съемки. / Н.Т. Ширман. – М. : Искусство, 1975. 126 с. - (Библиотека кинолюбителя)

Список литературы для учащихся

1. Страдомский, В. Снимаем любительский кинофильм. / Вислав Страдомский; Пер. с польск. - М. : Искусство, 1975. - 128 с. – (Библиотека кинолюбителя).

Необходимые дидактические материалы для учащихся:

1. Раздаточные материалы для упражнений и дидактических игр по темам курса.
2. Электронное видеопособие. Вы и ваша видеокамера. Сайт для любителей видеосъемки <http://www.videozona.net/>
3. Наглядные материалы (печатные и электронные) по темам курса.

Необходимые методические материалы для педагога:

1. Подборка фрагментов кинофильмов разных видов, жанров, детских и короткометражных фильмов, иллюстрирующих разные периоды развития кинематографа, методы, виды, приемы операторской съёмки, разные

способы композиционного построения кадра, художественнозначительных по операторскому решению и мастерству.

2. Описание практических работ и творческих заданий:

- 2.1. Творческое задание «Передача состояний»;
- 2.2. Практическая работа «Технология съёмочного процесса»;
- 2.3. Практическая работа «Технология павильонной съёмки»;
- 2.4. Практическая работа «Технология натурной съёмки»;
- 2.5. Творческое задание «Пространство в кадре»;
- 2.6. Творческое задание «Съёмка портрета»;
- 2.7. Творческое задание «Пейзажная съёмка»;
- 2.8. Практическая работа «Съёмка натюрморта»;
- 2.9. Практическая работа «Постановка света»;
- 2.10. Практическая работа «Съёмка интерьера»;
- 2.11. Творческое задание «Журналистский репортаж или программа»;
- 2.12. Практическая работа «Интервью».

3. Контрольно-диагностические материалы:

- 3.1. Анкета-тест ««Операторская искусство. Что это такое»» для входной диагностики;
- 3.2. Описание диагностических заданий «Диагностическая съёмка» для входной и промежуточной диагностики умений;
- 3.3. Тест «Операторский терминологический минимум» для итоговой диагностики;
- 3.4. Критерии оценки учебных проектов «Съёмка натюрморта», «Съёмка портрета», «Съёмка интерьера», «Съёмка репортажа».

Календарно-тематическое планирование 1 год реализации программы

№ п/п	Наименование темы/раздела	кол-во часов	дата проведения	
			по плану	по факту
Операторское искусство как кинематографический вид творчества (11 часов)				
1	Вводное занятие.	1	09.09	
2-3	Возникновение и развитие операторского искусства.	2	16.09 23.09	
4-5	Профессия – оператор.	2	30.09 07.10	
6-7	Техническое обеспечение художественных задач: все о камере.	2	14.10 21.10	
8-9	Техническое обеспечение художественных задач: основные характеристики и свойства оптики.	2	28.10 18.11	
10- 11	Техника владения камерой.	2	25.11 01.12	
Построение динамики киноизображения (12 часов)				
12- 17	Основные приемы съёмки видеокамерой.	6	09.12 16.12 23.12 12.01 19.01 26.01	
18- 23	Движение камеры.	6	03.02 10.02 17.02 24.02 02.03 09.03	
Съемка музыкального клипа (12 часов)				
24- 35	Съёмка музыкального клипа.	12	16.03 23.03 06.04 10.04	

			13.04 20.04 22.04 27.04 30.04 07.05 14.05 18.05 20.05 22.05 25.05	
--	--	--	---	--