

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Ставропольский Дворец детского творчества**

Принята на заседании
педагогического совета
от «25» августа 2021 года
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО СДДТ

Л. С. Козлова
«26» августа 2021 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
разноуровневая, с применением дистанционных технологий
художественной направленности
«Киностудия»**

Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 14 до 18 лет
Состав группы: 15
Срок реализации: 6 лет
ID-номер программы в Навигаторе: 16993

Автор-составитель:

Цопарь Д. А., педагог дополнительного образования

г. Ставрополь, 2021 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Секрет педагогики прост: сколько ты тратишь на учеников времени, души, здоровья, жизни – столько получишь в результате».

О.П. Табаков

Киноискусство – это вид художественного творчества, которое является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки. Технологические истоки указывают на две принципиальные составляющие кинематографа: фотография и движение.

Кино популярно во всех регионах России и мира. Кино и общественная жизнь очень тесно переплетены. Фильм – это наиболее визуально яркое средство приобщения к «разумному, доброму, вечному». Произведения кинематографа формируют духовно-нравственную сферу личности ребенка.

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на развитие обучающихся посредством кинотворчества и представляет им возможность почувствовать, что они могут повлиять своими работами на некоторые из основных аспектов жизни общества: экологический, антропологический, демографический, социальный, духовно-моральный, производственно-экономический. Обучающиеся учатся пользоваться видеокамерой и программой монтажа, создавать свои фильмы, в которых они могут показать зрителю разные стороны жизни: хорошее и плохое, правильное и неправильное, добро и зло.

Помимо профессиональных и теоретических знаний кинопроизводства, учебная программа предоставляет возможность приобрести навыки организатора и руководителя, учит общаться, отстаивать свою точку зрения, придумывать свои истории, претворять в жизнь идеи.

Дополнительная общеобразовательная программа создана на основе изучения опыта работы коллег и учебных пособий.

Настоящая программа предполагает знакомство со всеми этапами создания фильмов. В учебно-тематический план включены темы, которые раскрывают не только техническую сторону создания кино (видеосъемка, монтаж), но и темы, направленные на обучение основ актерского мастерства, режиссуры, создание сценариев социальных роликов, игровых и документальных фильмов.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа киношколы «Эпизод» имеет **следующие направленности:**

- **Художественная** – направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам визуального искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира киноискусства, формирования стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
- **Техническая** – направлена на формирование визуального мировоззрения через объектив камеры, освоение методов логического познания мира, развитие исследовательских и прикладных способностей обучающихся в области операторского и монтажного творчества.

- **Социально-педагогическая** – направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, воспитание социальной компетентности.

Уровень освоения образовательной программы – **общеобразовательный**, предусматривающий выявление творческих способностей обучающихся, овладение основами профессиональных умений в сфере кинопроизводства, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.

Новизна данной образовательной программы:

С помощью педагогических технологий инновационного характера, в условиях психологического комфорта, обучающиеся получают в доступной форме знания, умения и навыки кинопроизводства. Теория тесно связана с практикой, что способствует лучшему усвоению учебной программы, приобретению практических навыков на основе полученных знаний.

Изучение широкого спектра различных сфер деятельности, из которых состоит кинопроизводство (режиссура, актерское мастерство, сценарное дело, искусство съемки и монтажа, работа со звуком и освещением) позволяет уже на ранней стадии выявлять у обучающихся индивидуальные наклонности и способности. Одним нравится работать над сценарием, другим – снимать на камеру, третьим – играть роль в кадре. Таким образом, учебная программа создает большие возможности для обучения подростков с художественными, техническими и гуманитарными способностями.

Кроме того, учебная программа ориентирована на очевидную социальную значимость и отклик в местном сообществе. Обучающиеся в киношколе «Эпизод» могут оказывать помощь учителям образовательных учреждений в производстве видеоконтента, давать спектакли и концерты в общественных организациях и учреждениях культуры в рамках социального партнерства.

Отличительная особенность данной программы заключается в следующем:

- Большое значение уделяется формированию коллектива единомышленников, у которых общая цель и интересная совместная творческая жизнь.
- Образовательный результат – работа над проектами по созданию авторских короткометражных игровых или документальных фильмов.
- Осуществляется активное воспитание учащихся в органичном единстве с процессом обучения. Сочетание познавательной (беседы о создании кино, просмотры и обсуждение фильмов и т.д.) и творческой деятельности (работа над авторскими фильмами) способствует воспитанию разнохарактерных свойств и качеств обучающихся.

Актуальность данной программы обусловлена новыми социально-экономическими условиями, активным развитием и быстрым продвижением сферы кинопроизводства в широкие массы населения. Как следствие, современному кинопроизводству необходимы профессиональные кадры.

Дополнительная общеобразовательная программа киношколы «Эпизод» мотивирует обучающихся после получения полного среднего образования продолжить обучение в ВУЗах, дающих высшее образование в сфере кинопроизводства и иных творческих профессий (МИТРО, ВГИК).

Педагогической целесообразностью данной программы является создание особой активной развивающей среды практической деятельности подростков для выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся, что способствует не только их приобщению к творчеству (в частности – к кинотворчеству), но и раскрытию лучших человеческих качеств.

Цель программы – введение обучающихся в искусство кинематографии и ее специфические профессии, формирование творческой личности.

ЗАДАЧИ

Обучающие:

- обеспечить условия для овладения знаниями и практическими навыками в сфере кинопроизводства;
- сформировать у обучающихся систему базовых знаний по технологии создания фильмов по направлениям:
 - работа со светом на площадке;
 - звуковое сопровождение;
 - операторская работа;
 - режиссура монтажа;
 - сценарное искусство;
 - режиссура кинофильма и театральной постановки;
- научить актерскому мастерству, созданию сценического образа, практическим навыкам и умениям достоверной актерской игры в кадре и на сцене.

Развивающие:

- в целом: ознакомить с терминологией кинематографа, его историей, профессиями, жанровой системой;
- в кинотворчестве: развивать внимательность, гибкое мышление, нестандартный подход к типовым задачам съемки и монтажа;
- в режиссуре: развивать творческое воображение и фантазию, зародить социальное взаимодействие и педагогические навыки;
- в актерском мастерстве: развивать актерские способности, технику речи, внимательность и наблюдательность.
- создать условия для профессионального самоопределения подростков;
- развивать коммуникативные способности, дисциплину и самоуправление;
- развивать креативное мышление, творческие и познавательные способности;

Воспитательные:

- прививать эстетический вкус и общечеловеческие ценности через знакомство с классическими произведениями кинематографа;
- формировать критическое отношение к современной кинопродукции;
- формировать гражданскую позицию и чувство патриотизма;

- воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность;
- воспитывать чувства товарищества, командного духа, коллективизма, волевые качества, требовательность к себе и другим;
- воспитывать культуру кинопроизводства, бережное отношение к чужому труду;
- воспитывать и развивать художественный вкус, уважение к литературе, живописи, музыке, театру и кино;
- мотивировать на достижение конкретных конечных результатов;
- приобщать к здоровому образу жизни.

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Образовательный курс данной программы рассчитан на три года обучения. Программа рассчитана на обучение подростков 14-18 лет. Группы комплектуются из учащихся примерно одного возраста, что позволяет создать в коллективе атмосферу взаимопонимания. Для успешного освоения программы количество детей в группе начального обучения (первый год) – 10-12 человек, для второго и третьего года обучения – 8-10 человек.

Для какой категории обучающихся предназначена программа:

Данная образовательная программа не требует предварительной подготовки в области знаний кинопроизводства, и предназначена для подростков, увлеченных киноискусством, без отклонений в развитии, с базовым уровнем начального и среднего образования, без требований: к наличию способностей, физическому здоровью и половой принадлежности. Уровень формирования интересов и мотивации к предметной области обучения определяется педагогом на основе пробного занятия и личной беседы.

Какому возрасту обучающихся адресована программа:

Диапазон охвата возраста обучающихся при наборе группы: от 14 лет до 18 лет включительно.

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся в объединении.

14-15 лет. Этот период развития детей характеризуется некоторой функциональной неустойчивостью и сравнительно легкой ранимостью организма. В этом возрасте происходят сложные внутренние перестройки, связанные с переходом от детства к юности. Внешне эти преобразования проявляются в резком ускорении роста тела, некоординированности движений, довольно быстрой утомляемости, неуравновешенности, появлении новых черт характера. Значительно совершенствуются функции двигательного анализатора: обостряется мышечное чувство и уточняется управление движениями. Двигательные навыки начинают автоматизироваться, сознание обучающихся освобождается от постоянного контроля за выполнением приемов и переключается на решение тактических задач. Интенсивные нагрузки в данный период следует применять осторожно и с достаточными паузами для восстановления. Поведение подростков в большей мере определяется деятельностью второй сигнальной системы. На смену чисто эмоциональным стимулам в обучении приходит сознательное волевое усилие. Простое

копирование уступает место продуманному усвоению. С точки зрения творческого развития данный возраст является решающим. Именно в этот период закладываются основы техники, формируется творческий характер.

16-18 лет. В эти годы в основном завершаются процессы глубоких функциональных перестроек, и организм все больше приближается к состоянию, характерному для взрослого человека. Заметно улучшается и достигает своего совершенства координация движений. Возрастает способность сердечно-сосудистой системы обеспечивать потребности организма при интенсивных нагрузках, причем у юношей она выше, чем у девушек. Психика в этом возрасте отмечается устойчивостью интересов, способностью к отвлеченному мышлению и длительной концентрации внимания. Все это позволяет ставить задачи достижения высоких результатов.

Особое значение для подростков имеет возможность самовыражения и самореализации, поиск своего места в жизни, реализация интеллектуального, личностного, творческого потенциала. В этом возрасте происходит рождение новых мотивов профессионального и жизненного самоопределения. Появляется желание понять себя, отвечать за себя, за общее дело, стремление утвердиться в мире взрослых. Также наблюдается стремление к самосовершенствованию, повышению культурного уровня, желание стать интересным, много знающим человеком.

Наполняемость групп:

Группы 1 года обучения – 10-12 человек;

Группы 2 года обучения – 8-10 человек;

Группы 3 года обучения – 7-8 человек.

Условия приема обучающихся:

Специального отбора в киношколу не производится. Для поступления необходимо заполнить бланк заявления (у педагога) и предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта), копию СНИЛС, а также копию паспорта одного из родителей. Перевод воспитанников с первого года на второй и третий осуществляется ежегодно, набор в объединение ведется в течение всего календарного года при наличии свободных мест в коллективе.

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы.

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на три года обучения, ее продолжительность – 3 года.

Количество часов на каждый год:

- первый год обучения – 4 часа в неделю, всего 144 часа;
- второй год обучения – 6 часов в неделю, всего 216 часов;
- третий год обучения – 8 часов в неделю, всего 288 часов.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях:

- Коллективная – учащиеся одновременно выполняют одинаковые задания. При коллективной форме работы выявляется творческая инициатива и организационные способности отдельных учеников.
- Групповая – предполагается разделение на группы 2-5 человек. Каждая группа выполняет свое задание.

- Индивидуальная – у каждого ученика имеется персональное задание. Применяется для индивидуализации образовательного процесса.

Формы проведения занятий:

Круглый стол, беседа, мастер-класс, «мозговой штурм», студия, творческая встреча, открытое занятие, творческая мастерская, творческий отчет, дискуссия, обсуждение, занятие-игра, защита проектов, практическое занятие, репетиция, поход, экскурсия, экспедиция, представление, спектакль, концерт.

Экскурсии в зависимости от решаемых задач могут быть следующими:

- просмотры профессиональных и любительских фильмов;
- знакомство с творческими мастерскими, профессиональными и любительскими видеостудиями;
- экскурсии в учебные заведения культуры и искусств;
- посещение музея;
- выходы на природу.

Творческие встречи – проводятся с профессиональными киноактёрами, режиссёрами, операторами, монтажерами, сценаристами, продюсерами, студентами соответствующих профилей обучения.

Важным компонентом обучения киноискусству является просмотр видеороликов и наглядных примеров кинопроизводства (короткометражные фильмы, фрагменты кинофильмов, документальное кино, видеоролики и др.).

Форма обучения: Очная, очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевого взаимодействия.

Образовательные технологии:

- творческо-продуктивные;
- дифференцированного и индивидуализированного обучения;
- метод проектов;
- коллективного взаимообучения;
- дистанционного взаимодействия учеников и педагога;
- модульного обучения;
- учебной дискуссии;
- игровые;
- рефлексия, анализ и критика себя и других.

Основные методы достижения цели и выполнения задач:

- **метод сенсорного восприятия** – просмотры фильмов, видео, спектаклей и мастер-классов (вживую и на видеозаписи), прослушивание аудиозаписей;
- **словесный метод** – рассказ нового материала; объяснение теории актерского мастерства и киноискусства; беседа о коллективе, учениках и т.д.; дискуссия о выполненном проекте или просмотренном фильме;
- **наглядный метод** – личный пример педагога путем наглядного показа различных элементов актерской системы и приемов кинопроизводства;
- **практический метод** – тренинг, упражнения, этюды, репетиции, съемки, постпродакшн отснятого материала;

- **метод стимулирования деятельности** – поощрение, получение ролей и важных задач в творческом проекте, участие в конкурсах и фестивалях, создание ситуации успеха;
- **метод проектов** – приобретение учениками знаний и умений в процессе самостоятельного планирования и выполнения практических заданий;

Процесс обучения строится на трех основных этапах усвоения учебного материала:

Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, нового приема кинопроизводства или элемента актерской системы; затем демонстрация педагогом упражнения или практического применения изучаемого элемента.

Тренинг. Процесс самостоятельного осмысления учеником приема, элемента или упражнения, затем работа над техникой исполнения, изучение различных вариантов применения и использования в упражнениях и этюдах.

Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, создание авторских фильмов, выступление в спектакле, участие в конкурсах и фестивалях.

Режим занятий:

Программа реализуется в течение полного учебного года – с 1 сентября по конец мая. Режим занятий киношколы «Эпизод» построен исходя из 3-х годичной программы обучения. Продолжительность учебного (академического) часа – 45 минут. Между занятиями организуется перерыв 10 минут. Занятия проводятся во второй половине дня.

Практические занятия зачастую предполагают съемки на натуре, за пределами учебного кабинета.

Поскольку учебные занятия ведутся по широкому спектру творческой деятельности, в ходе одного занятия на практике могут совмещаться различные темы учебно-тематического плана, комбинирование теории и практики, различных методов обучения.

Обучающиеся, показывающие высокий уровень достижений и результатов, дополнительно занимаются по индивидуальному плану обучения.

Значительная часть учебной работы будет проводиться обучающимися самостоятельно, вне аудиторных занятий, в рамках **проектного метода обучения**. В ходе учебного процесса обучающиеся (индивидуально или группами из 2-5 человек) будут постоянно работать над авторскими проектами. Преподаватель не участвует напрямую в работе над проектом, но осуществляет дистанционное сопровождение на всех этапах проектной работы, корректируя, советуя и направляя деятельность обучающихся.

Этапы работы над авторскими проектами:

1. Подготовительный этап:

- изучение теоретического материала по темам кинопроизводства;
- выполнение практических упражнений по темам кинопроизводства;
- сравнительный анализ инструментов кинопроизводства;
- продумывание темы для выполнения практической авторской работы по созданию видеоконтента.

2. Основной этап:

- разработка литературного сценария;
- планирование съемочного процесса;
- анализ ресурсов;
- разработка режиссерского и операторского сценария;
- подготовка к съемке;
- съемка;
- монтаж (по сопутствующей программе);
- анализ промежуточного результата;
- корректировка;
- рефлексия.

3. Заключительный этап:

- демонстрация работ;
- обсуждение, анализ;
- рефлексия.

Массовые мероприятия.

Для обогащения художественного опыта участников коллектива, формирования верных идейно-эстетических оценок, укрепления социальных связей внутри учебного коллектива, параллельно с основными учебными занятиями предусматривается проведение массовой работы.

1. Мероприятия, проводимые внутри коллектива:

- Праздники «Дней рождения»;
- Общие и специальные праздники (Новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 Мая и др.)
- Турпоходы, совместные поездки.

2. Мероприятия, проводимые в СДДТ: содействуют формированию социальной активности, гражданственности и коллективизма воспитанников.

3. Конкурсы: воспитанники ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня и направленности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Ожидаемый результат по обучающему компоненту программы:

- у обучающихся будет сформирована система базовых знаний по технологии создания фильма по направлениям:
 - работа со светом на площадке;
 - звуковое сопровождение;
 - операторская работа;
 - режиссура монтажа;
 - сценарное искусство;
 - режиссура кинофильма и театральной постановки;
- научатся создавать сценарии для игровых и документальных фильмов;

- научатся актерскому мастерству для достоверного существования в кадре и на сцене.

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы:

- в целом обучающиеся: будут знать терминологию кинематографа, его историю, профессии, жанровую систему;
в кинотворчестве: разовьют внимательность, гибкое мышление, нестандартный подход к типовым задачам съемки и монтажа;
- в режиссуре: разовьют творческое воображение и фантазию, получают опыт социального взаимодействия и педагогические навыки;
- в актерском мастерстве: разовьют актерские способности, технику речи, внимательность и наблюдательность, практически сыграют разные роли на сцене и в кадре.

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы:

- обучающиеся познакомятся с классическими произведениями кинематографа, научатся критически относиться к современной кинопродукции;
- научатся отстаивать свою гражданскую позицию, ощущать чувство патриотизма;
- будут применять и использовать в жизни чувство товарищества, командный дух;
- будут мотивировать себя и других на достижение конкретных конечных результатов, на поддержку семейных и нравственных ценностей;
- воспитают и разовьют в себе художественный вкус, уважение и любовь к литературе, чтению, музыке, театру;
- будут приобщены к здоровому образу жизни.

Способы определения результативности:

- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- активность обучающихся на занятиях;
- результаты выполненных учебных проектов;
- участие обучающихся в мероприятиях (концертах, спектаклях, конкурсах).

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предусмотрены следующие формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: опрос, самостоятельная работа, презентация творческих работ, реализация проектов, концерт, спектакль, конкурс, самоанализ, коллективный анализ работ, коллективная рефлексия.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся будут знать: терминологию кинематографа как вида искусства, его историю, специфику профессий.

Обучающиеся будут уметь: создавать сценарии фильмов, формировать и реализовывать режиссерский замысел, осуществлять операторскую съемку и монтаж, устанавливать освещение на съемочной площадке, работать со звуком, играть роли в качестве актеров.

Обучающиеся будут иметь опыт: командной работы над творческим проектом, создания социальных роликов, игрового и документального кино.

У обучающихся будут развиты личностные качества: самостоятельная постановка цели, планирование и организация поставленных задач, творческий поиск в создании художественного образа, контроль достижения результата.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Занятия проводятся в кабинете СДДТ.

В кабинете для занятий имеются стулья (15-20 шт.), стол. Кабинет должен быть оборудован компьютером (с мощностью, достаточной для видеомонтажа в качестве Full HD) с аудио-интерфейсом и скоростным выходом в Интернет. Также в кабинете необходим телевизор с большим экраном (40 дюймов или более), подключенный к компьютеру через кабель HDMI.

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Раздел 1. Актерское мастерство.	40	14	26	
1	Вводное занятие. Содержание, цели и задачи 1 года обучения. Техника безопасности.	2	2	-	Знание техники безопасности, целей и задач 1 года обучения
2	Актерская игра. Система Станиславского и ее основные элементы.	4	2	2	Знание принципов актерской игры
3	Актерская разминка. Освобождение от зажимов.	6	2	4	Знание упражнений для разминки
4	Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание.	6	2	4	Знание упражнений для развития речи
5	Внимание. Оценка. Действие.	6	2	4	Знание этапов актерского действия
6	Задача – главный двигатель актера.	6	2	4	Умение находить цель действия
7	Этюды на основные элементы актерского мастерства.	10	2	8	Выявление умений показа этюдов
	Раздел 2. Мастерство сценариста.	24	10	14	
8	Основы драматургии. Жанр, стиль и форма.	4	2	2	Знание принципов драматургии
9	Сторителлинг. Идея сценария.	4	2	2	Знание приемов сторителлинга
10	Трехактная структура сценария.	4	2	2	Умение выделять три акта истории
11	Поиск сюжета для сценария.	4	2	2	Знание методов поиска сюжета
12	Сценарный тренинг.	8	2	6	Выявление умений писать сценарий
	Раздел 3. Мастерство оператора.	30	10	20	
13	Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры.	4	2	2	Знание принципов работы камеры
14	Композиция кадра.	6	2	4	Знание правил композиции кадра
15	Виды планов съемки.	4	2	2	Знание видов планов съемки
16	Экспозиция кадра.	6	2	4	Знание приемов экспонирования

17	Практика съемки.	10	2	8	Выявление умений съемки видео
	Раздел 4. Мастерство монтажа.	22	10	12	
18	Монтаж в кино. Принципы и логика монтажа.	4	2	2	Знание принципов монтажа
19	Обзор монтажных программ.	4	2	2	Знание возможностей программ монтажа
20	Правила монтажа.	4	2	2	Знание правил монтажа
21	Монтажные склейки (переходы).	4	2	2	Знание видов монтажных склеек
22	Практика монтажа видео.	6	2	4	Выявление умений монтировать видео
	Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.	28	10	18	
23	Роль режиссера в кино.	4	2	2	Знание задач работы режиссера
24	Замысел фильма. Режиссерский сценарий.	6	2	4	Умение создать режиссерский сценарий
25	Событийный ряд фильма.	6	2	4	Знание событийного анализа фильма
26	Работа режиссера с актерами.	8	2	6	Умение ставить актерские задачи
27	Итоговое занятие.	4	2	2	Показ созданных видео-проектов
Всего:		144	54	90	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория. Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Техника безопасности при работе с компьютерами и видеотехникой, со штативами, с освещением, со сценическими фонами и актерским реквизитом. Понятие актерской игры. История актерского мастерства. Система Станиславского и ее основные элементы. Необходимость актерской разминки. Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание. Этапы актерского существования: внимание, оценка, действие. Задача – главный двигатель актера.

Практика. Упражнения и тренинг по актерской разминке. Тренинг на освобождение от телесных зажимов. Упражнения по сценической речи на развитие дикции и дыхания. Актерские этюды на проработку основных элементов актерского мастерства.

Раздел 2. Мастерство сценариста.

Теория. Понятие драматургии и ее основные принципы. Жанр, стиль и форма рассказа. Сторителлинг – искусство рассказывать истории. Приемы сторителлинга. Идея сценария как фундамент истории. Трехактная структура сценария. Методы поиска сюжета для сценария.

Практика. Построение единого сюжета рассказа в разных жанрах, стилях и формах драмы. Практика устного и письменного сторителлинга. Анализ фильмов и сценариев для определения границ каждого из трех актов. Сценарный тренинг в виде написания сценария короткометражного фильма.

Раздел 3. Мастерство оператора.

Теория. Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры. Композиция кадра. Объекты съемки. Золотое сечение, симметрия и правило третей. Планы съемки (дальний, общий, средний, крупный, детальный). Экспозиция кадра. Треугольник экспозиции.

Практика. Освоение элементов управления видеокамерой. Композиционное построение статичного и динамичного кадра. Освоение правил съемки разных планов в различных условиях. Настройки экспозиции камеры. Практика съемки видеороликов и короткометражного фильма.

Раздел 4. Мастерство монтажа.

Теория. Понятие монтажа в кино. Принципы и логика монтажа. Эффект Кулешова. Обзор монтажных программ и их возможностей. Правила монтажа (по крупности, по действию, по ориентации в пространстве и др.) Монтажные склейки (переходы) и правила их применения.

Практика. Практика монтажа видео по разным правилам, и с использованием разных видов переходов. Создание видеоролика.

Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.

Теория. История кино. Роль режиссера в кино. Режиссерский замысел фильма. Режиссерский сценарий и его отличия от литературного сценария. Событийный ряд фильма. Метод режиссерского драматического анализа сценария. Правила работы режиссера с актерами. Метод действенного анализа.

Практика. Создание режиссерского сценария фильма. Событийный анализ сценариев и фильмов. Действенный анализ сценария и постановка актерских задач. Режиссирование съемки видеороликов и короткометражного фильма.

После освоения программы первого года обучения, обучающиеся должны:

знать:

- принципы актерской игры;
- основные элементы системы Станиславского;
- принципы драматургии и приемы сторителлинга;
- правила композиции и экспозиции кадра;
- правила и логику монтажа видео;
- методы событийного и действенного анализа;

уметь:

- самостоятельно делать упражнения по разминке и сценической речи;
- применять основные элементы актерского мастерства в работе над этюдами;
- определять трехактную структуру сценария и фильма;
- писать литературный сценарий короткометражного фильма;
- композиционно построить видеокадр;
- настроить экспозицию кадра;
- создавать видеоролик путем монтажа видео;
- создавать режиссерский сценарий фильма.

В дальнейшем обучении (2-3 год) эти знания и умения совершенствуются.

Учебно-тематический план 2 года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Раздел 1. Актерское мастерство.	66	20	46	
1	Вводное занятие. Содержание, цели и задачи 2 года обучения. Техника безопасности.	2	2	-	Знание техники безопасности, целей и задач 2 года обучения
2	Актерская игра. Система Станиславского и ее основные элементы.	6	2	4	Знание принципов актерской игры
3	Актерская разминка. Освобождение от зажимов.	8	2	6	Знание упражнений для разминки
4	Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание.	8	2	6	Знание упражнений для развития речи
5	Внимание. Оценка. Действие.	12	4	8	Знание этапов актерского действия
6	Задача – главный двигатель актера.	12	4	8	Умение находить цель действия
7	Этюды на основные элементы актерского мастерства.	18	4	14	Выявление умений показа этюдов
	Раздел 2. Мастерство сценариста.	36	10	26	
8	Основы драматургии. Жанр, стиль и форма.	4	2	2	Знание принципов драматургии
9	Сторителлинг. Идея сценария.	8	2	6	Знание приемов сторителлинга
10	Трехактная структура сценария.	6	2	4	Умение выделять три акта истории
11	Поиск сюжета для сценария.	8	2	6	Знание методов поиска сюжета
12	Сценарный тренинг.	10	2	8	Выявление умений писать сценарий
	Раздел 3. Мастерство оператора.	42	14	28	
13	Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры.	4	2	2	Знание принципов работы камеры
14	Композиция кадра.	10	4	6	Знание правил композиции кадра
15	Виды планов съемки.	6	2	4	Знание видов планов съемки
16	Экспозиция кадра.	10	4	6	Знание приемов экспонирования
17	Практика съемки.	12	2	10	Выявление умений съемки видео
	Раздел 4. Мастерство монтажа.	30	10	20	
18	Монтаж в кино. Принципы и логика монтажа.	4	2	2	Знание принципов монтажа
19	Обзор монтажных программ.	4	2	2	Знание возможностей программ монтажа
20	Правила монтажа.	6	2	4	Знание правил монтажа
21	Монтажные склейки (переходы).	6	2	4	Знание видов монтажных склеек
22	Практика монтажа видео.	10	2	8	Выявление умений монтировать видео
	Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.	42	14	28	
23	Роль режиссера в кино.	4	2	2	Знание задач работы режиссера
24	Замысел фильма. Режиссерский сценарий.	12	4	8	Умение создать режиссерский сценарий

25	Событийный ряд фильма.	10	2	8	Знание событийного анализа фильма
26	Работа режиссера с актерами.	12	4	8	Умение ставить актерские задачи
27	Итоговое занятие.	4	2	2	Показ созданных видео-проектов
Всего:		216	68	148	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория. Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Техника безопасности при работе с компьютерами и видеотехникой, со штативами, с освещением, со сценическими фонами и актерским реквизитом. Понятие актерской игры. История актерского мастерства. Система Станиславского и ее основные элементы. Необходимость актерской разминки. Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание. Этапы актерского существования: внимание, оценка, действие. Задача – главный двигатель актера.

Практика. Упражнения и тренинг по актерской разминке. Тренинг на освобождение от телесных зажимов. Упражнения по сценической речи на развитие дикции и дыхания. Актерские этюды на проработку основных элементов актерского мастерства.

Раздел 2. Мастерство сценариста.

Теория. Понятие драматургии и ее основные принципы. Жанр, стиль и форма рассказа. Сторителлинг – искусство рассказывать истории. Приемы сторителлинга. Идея сценария как фундамент истории. Трехактная структура сценария. Методы поиска сюжета для сценария.

Практика. Построение единого сюжета рассказа в разных жанрах, стилях и формах драмы. Практика устного и письменного сторителлинга. Анализ фильмов и сценариев для определения границ каждого из трех актов. Сценарный тренинг в виде написания сценария короткометражного фильма.

Раздел 3. Мастерство оператора.

Теория. Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры. Композиция кадра. Объекты съемки. Золотое сечение, симметрия и правило третей. Планы съемки (дальний, общий, средний, крупный, детальный). Экспозиция кадра. Треугольник экспозиции.

Практика. Освоение элементов управления видеокамерой. Композиционное построение статичного и динамичного кадра. Освоение правил съемки разных планов в различных условиях. Настройки экспозиции камеры. Практика съемки видеороликов и короткометражного фильма.

Раздел 4. Мастерство монтажа.

Теория. Понятие монтажа в кино. Принципы и логика монтажа. Эффект Кулешова. Обзор монтажных программ и их возможностей. Правила монтажа (по крупности, по действию, по ориентации в пространстве и др.) Монтажные склейки (переходы) и правила их применения.

Практика. Практика монтажа видео по разным правилам, и с использованием разных видов переходов. Создание видеоролика.

Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.

Теория. История кино. Роль режиссера в кино. Режиссерский замысел фильма. Режиссерский сценарий и его отличия от литературного сценария. Событийный ряд фильма. Метод режиссерского драматического анализа сценария. Правила работы режиссера с актерами. Метод действенного анализа.

Практика. Создание режиссерского сценария фильма. Событийный анализ сценариев и фильмов. Действенный анализ сценария и постановка актерских задач. Режиссирование съемки видеороликов и короткометражного фильма.

После освоения программы второго года обучения, обучающиеся должны:

знать:

- принципы актерской игры;
- основные элементы системы Станиславского;
- принципы драматургии и приемы сторителлинга;
- правила композиции и экспозиции кадра;
- правила и логику монтажа видео;
- методы событийного и действенного анализа;

уметь:

- самостоятельно делать упражнения по разминке и сценической речи;
- применять основные элементы актерского мастерства в работе над этюдами;
- определять трехактную структуру сценария и фильма;
- писать литературный сценарий короткометражного фильма;
- композиционно построить видеокадр;
- настроить экспозицию кадра;
- создавать видеоролик путем монтажа видео;
- создавать режиссерский сценарий фильма.

Учебно-тематический план 3 года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Раздел 1. Актерское мастерство.	82	26	56	
1	Вводное занятие. Содержание, цели и задачи 3 года обучения. Техника безопасности.	2	2	-	Знание техники безопасности, целей и задач 3 года обучения
2	Актерская игра. Система Станиславского и ее основные элементы.	8	4	4	Знание принципов актерской игры
3	Актерская разминка. Освобождение от зажимов.	12	4	8	Знание упражнений для разминки
4	Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание.	12	4	8	Знание упражнений для развития речи
5	Внимание. Оценка. Действие.	14	4	10	Знание этапов актерского действия
6	Задача – главный двигатель актера.	14	4	10	Умение находить цель действия
7	Этюды на основные элементы актерского мастерства.	10	4	16	Выявление умений показа этюдов

	Раздел 2. Мастерство сценариста.	44	12	32	
8	Основы драматургии. Жанр, стиль и форма.	6	2	4	Знание принципов драматургии
9	Сторителлинг. Идея сценария.	10	4	6	Знание приемов сторителлинга
10	Трехактная структура сценария.	8	2	6	Умение выделять три акта истории
11	Поиск сюжета для сценария.	8	2	6	Знание методов поиска сюжета
12	Сценарный тренинг.	12	2	10	Выявление умений писать сценарий
	Раздел 3. Мастерство оператора.	60	16	44	
13	Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры.	6	2	4	Знание принципов работы камеры
14	Композиция кадра.	12	4	8	Знание правил композиции кадра
15	Виды планов съемки.	8	2	6	Знание видов планов съемки
16	Экспозиция кадра.	12	4	8	Знание приемов экспонирования
17	Практика съемки.	22	4	18	Выявление умений съемки видео
	Раздел 4. Мастерство монтажа.	44	16	28	
18	Монтаж в кино. Принципы и логика монтажа.	6	2	4	Знание принципов монтажа
19	Обзор монтажных программ.	4	2	2	Знание возможностей программ монтажа
20	Правила монтажа.	10	4	6	Знание правил монтажа
21	Монтажные склейки (переходы).	10	4	6	Знание видов монтажных склеек
22	Практика монтажа видео.	14	4	10	Выявление умений монтировать видео
	Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.	58	22	28	
23	Роль режиссера в кино.	4	2	2	Знание задач работы режиссера
24	Замысел фильма. Режиссерский сценарий.	16	6	10	Умение создать режиссерский сценарий
25	Событийный ряд фильма.	16	6	10	Знание событийного анализа фильма
26	Работа режиссера с актерами.	16	6	10	Умение ставить актерские задачи
27	Итоговое занятие.	6	2	4	Показ созданных видео-проектов
	Всего:	288	92	196	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория. Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Техника безопасности при работе с компьютерами и видеотехникой, со штативами, с освещением, со сценическими фонами и актерским реквизитом. Понятие актерской игры. История актерского мастерства. Система Станиславского и ее основные элементы. Необходимость актерской разминки. Голос и его тренировка, дикция, интонация, дыхание. Этапы актерского существования: внимание, оценка, действие. Задача – главный двигатель актера.

Практика. Упражнения и тренинг по актерской разминке. Тренинг на освобождение от телесных зажимов. Упражнения по сценической речи на развитие дикции и дыхания. Актерские этюды на проработку основных элементов актерского мастерства.

Раздел 2. Мастерство сценариста.

Теория. Понятие драматургии и ее основные принципы. Жанр, стиль и форма рассказа. Сторителлинг – искусство рассказывать истории. Приемы сторителлинга. Идея сценария как фундамент истории. Трехактная структура сценария. Методы поиска сюжета для сценария.

Практика. Построение единого сюжета рассказа в разных жанрах, стилях и формах драмы. Практика устного и письменного сторителлинга. Анализ фильмов и сценариев для определения границ каждого из трех актов. Сценарный тренинг в виде написания сценария короткометражного фильма.

Раздел 3. Мастерство оператора.

Теория. Основы видеосъемки. Принципы работы видеокамеры. Композиция кадра. Объекты съемки. Золотое сечение, симметрия и правило третей. Планы съемки (дальний, общий, средний, крупный, детальный). Экспозиция кадра. Треугольник экспозиции.

Практика. Освоение элементов управления видеокамерой. Композиционное построение статичного и динамичного кадра. Освоение правил съемки разных планов в различных условиях. Настройки экспозиции камеры. Практика съемки видеороликов и короткометражного фильма.

Раздел 4. Мастерство монтажа.

Теория. Понятие монтажа в кино. Принципы и логика монтажа. Эффект Кулешова. Обзор монтажных программ и их возможностей. Правила монтажа (по крупности, по действию, по ориентации в пространстве и др.) Монтажные склейки (переходы) и правила их применения.

Практика. Практика монтажа видео по разным правилам, и с использованием разных видов переходов. Создание видеоролика.

Раздел 5. Мастерство кинорежиссуры.

Теория. История кино. Роль режиссера в кино. Режиссерский замысел фильма. Режиссерский сценарий и его отличия от литературного сценария. Событийный ряд фильма. Метод режиссерского драматического анализа сценария. Правила работы режиссера с актерами. Метод действенного анализа.

Практика. Создание режиссерского сценария фильма. Событийный анализ сценариев и фильмов. Действенный анализ сценария и постановка актерских задач. Режиссирование съемки видеороликов и короткометражного фильма.

После освоения программы третьего года обучения, обучающиеся должны:

знать:

- принципы актерской игры;
- основные элементы системы Станиславского;
- принципы драматургии и приемы сторителлинга;
- правила композиции и экспозиции кадра;
- правила и логику монтажа видео;

- методы событийного и действенного анализа;

уметь:

- самостоятельно делать упражнения по разминке и сценической речи;
- применять основные элементы актерского мастерства в работе над этюдами;
- определять трехактную структуру сценария и фильма;
- писать литературный сценарий короткометражного фильма;
- композиционно построить видеокадр;
- настроить экспозицию кадра;
- создавать видеоролик путем монтажа видео;
- создавать режиссерский сценарий фильма.

Литература:

1. Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник. – М.: Изд-во ВЦХТ, 2004.
2. Полицук В. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. – М.: АСТ, 2015.
3. Станиславский К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: Антология. – Москва: АРТ, 2013.
4. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. – М.: Альпина Паблишер, 2016.
5. Пресс С. Как пишут и издают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
6. Волынец М. М. Профессия оператор. – М.: Аспект-пресс, 2004.
7. Симаков В.Д. Хочу снимать кино!: учебное пособие. – М.: «ИХОиК РАО», 2016.
8. Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. – М.: 2003.
9. Кулешов Л. В. Азбука кинорежиссуры. – М.: Искусство, 1969.
10. Митта А. Н. Кино между адом и раем. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.
11. Савенко А. Вы – автор фильма, или Снимаем блокбастер у себя дома. – Ростов на Дону: Феникс, 2013.

Интернет ресурсы:

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>
2. Культура и образование. Театр и кино. // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: <https://www.krugosvet.ru/enc/teatr-i-kino>
3. Драматешка. Портал об актерском искусстве. – Режим доступа: <http://dramateshka.ru>
4. Кинопортал Фильм.ру - все о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов. – Режим доступа: <https://www.film.ru/>
5. Новости киноиндустрии. Сайт для тех, кто создает КИНО и ТВ. – Режим доступа: www.cinemotionlab.com
6. Московская школа кино. Блог «Киноизнанка». – Режим доступа: <https://moscowfilmschool.ru/kinoiznanka/>