

**Общество с ограниченной ответственностью
«Школа нового кино»**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Школа нового кино»**

Голикова Н.В.

М.П.

**Дополнительная общеобразовательная программа
- дополнительная общеразвивающая программа**

«РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Возраст учащихся: 18 лет и старше

Нормативный срок освоения: 192 часа, 32 недели.

Форма обучения: заочная

Форма реализации образовательной программы: с
использованием дистанционных технологий

г. Москва
2023 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ», реализуемая ООО «Школа нового кино», регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки учащихся по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки учащихся, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» разработана для формирования учебного процесса в «Режиссерской мастерской» ООО «Школа нового кино».

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 N 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70226).
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".
- Устава и других локальных актов ООО «Школа нового кино».

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ: Социально-гуманитарная.

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ – базовый.

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» предполагает освоение материала на базовом уровне - 1 год.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» (далее по тексту: «Программа») предназначена для желающих познакомиться с

этапами подготовки к съемкам домашнего видео и получить навыки создания короткого видеофильма.

Цифровая видеотехника с каждым годом становится более доступной для обычного пользователя, желание снимать свои собственные фильмы в настоящее время становится всё более актуальным и увлекает все поколения.

Данная программа призвана помочь в осуществлении подобных желаний, их видеофильмы будут выстроены более грамотно и правильно смонтированы, а учащиеся в процессе увлекательной учебы и практических занятий получают основные навыки работы в качестве домашнего кинорежиссера.

Данная программа включает в себя: основы теории режиссуры кино, написание сценариев, анализ фотографии (кадра), взаимодействие с актёрами на сценической площадке, перенос полученных навыков работы в съёмочный процесс и знакомство с монтажной программой.

Программа ставит своей целью не только обучить приемам и навыкам подготовки кинофильмов, но и относиться творчески к снятому материалу и творить из этого материала «живое» кино.

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ:

При разработке и составлении программы авторы опирались на самостоятельно разработанные диагностические, дидактические материалы по темам программы.

Программа построена так, что за период обучения учащийся, осваивая множество дисциплин, смог в итоге не только овладеть навыками и техникой кинорежиссуры, но и сформировать собственное мировоззрение, найти свою точку отсчета в искусстве.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Развитие индивидуальных творческих способностей, самореализация личности учащегося на основе формирования интереса к художественно-техническому творчеству в процессе подготовки видеофильма.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Учащие:

- ознакомить с общими основами истории и теории кинематографа,
- ознакомить с особенностями работы режиссера, оператора, звукорежиссера, актера в кино;

- способствовать появлению навыков донесения до зрителя основного режиссёрского замысла;
- научить анализировать и применять приемы воплощения режиссерской идеи в своем кино;
- сформировать умение превратить свой замысел в сценарий;
- сформировать умение перейти от сценария непосредственно к съёмкам фильма;
- получить навыки работы в монтажной программе;
- научить за счёт музыки и монтажа превращать отснятый материал в законченное художественное произведение.

Развивающие:

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, коммуникативности и коммуникабельности;
- способствовать развитию интеллектуальных способностей учащегося (концентрации внимания, памяти, мышления, воображения, речи);
- способствовать развитию личностных качеств (активность, уверенность), способствующих повышению психической устойчивости учащегося в условиях съёмочного процесса и адаптации его к жизни в коллективе.

Воспитательные:

- создать условия для активного и благополучного участия учащихся в командной работе, воспитывать чувство общности, чувство уважения к чужому труду, культуру общения в коллективе;

- воспитывать наблюдательность, самостоятельность, ответственность, аккуратность при выполнении заданий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Предметные результаты:

По результатам освоения программы, учащиеся:

- познакомятся с общими основами истории и теории кино,
- познакомятся с основами работы режиссера, оператора, звукорежиссера, актера;
- смогут анализировать и оценивать произведения киноискусства, определять жанр произведения;
- научатся использовать полученные теоретические знания и практические навыки для самостоятельной работы при съёмке фильмов;
- научатся писать сценарии к фильмам,
- научатся монтировать (обрабатывать) изображение и звук;
- научатся создавать «от замысла до показа» фильмы как законченное произведение.

Метапредметные результаты:

По результатам освоения программы, учащиеся:

- познакомятся с основными элементами творческой деятельности: познание, преобразование, создание;
- научатся наблюдать окружающий мир, анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании художественного образа;
- приобретут способность находить с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии;
- разовьют способности применять для воплощения творческих замыслов знания общих основ теории кино и телевидения.

Личностные результаты:

- развитие личностных качеств (активность, уверенность), способствующих повышению психической устойчивости в условиях съёмочного процесса и адаптации его к жизни в коллективе;
- умение объективно оценивать свою и чужую творческую работу;
- умение выполнять организаторские функции;
- навыки успешной работы в команде (репетиции, съёмочный процесс, совместный просмотр).

Категория обучающихся по программе:

Требования к учащемуся:

При приёме на обучение не предъявляются требования к уровню образования учащихся.

Возраст учащихся: от 18 лет и старше.

Формы и режим занятий:

Форма занятий – групповая.

Форма обучения – заочная.

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю.

Наполняемость групп: до 10 человек.

Форма реализации образовательной программы: исключительно с использованием дистанционных технологий

Нормативный срок освоения программы: 192 академических часа, 32 недели;

теоретические занятия – 54 часа.

практические занятия – 138 часов.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Структура программы:

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» предусматривают изучение следующих учебных предметов:

№ п/п	Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Технология съемок фильма. Основы работы на съемочной площадке.	16	16	0	Устный опрос
2	Мастерство режиссера	16	4	12	Устный опрос, выполнение практических заданий
3	Жанры в кино	6	2	4	Устный опрос, выполнение практических заданий
4	Кадр и композиция	8	4	4	Устный опрос,

					выполнение практических заданий
5	Строение фильма	8	4	4	Устный опрос, выполнение практических заданий
6	Актерское мастерство и работа с актером	8	0	8	Выполнение практических заданий
7	Специфика сценария в кино. Разработка сценария собственного фильма	8	2	6	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
8	Подбор актеров (кастинг)	4	2	2	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
9	Художественное оформление фильма. Разработка художественного решения собственного фильма.	8	2	6	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
10	Способы съемки фильма. Разработка операторского решения собственного фильма	8	2	6	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
11	Звук в кино. Разработка звукового и музыкального решения собственного фильма	8	2	6	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
12	Компьютерный монтаж. Разработка монтажного решения собственного фильма	8	2	6	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
13	Промежуточное итоговое занятие - презентация подготовленных проектов	6	0	6	Презентация разработанного проекта фильма
14	Практическая работа над фильмом - съемки	34	4	30	Выполнение практических заданий
15	Компьютерная обработка изображения и звука. Работа над фильмом.	20	4	16	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов

16	Музыка в кино. Подбор музыки для собственного фильма	8	2	6	Устный опрос, выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
17	Сведение видео и звуковой дорожек фильма. Работа над фильмом.	12	2	10	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
18	Итоговое занятие	6	0	6	Презентация готового фильма
	ВСЕГО ЧАСОВ	192	54	138	

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Организационно-методические условия реализации программы:

Реализация программы осуществляется в логической последовательности изучения тем на основе учебно-тематического плана, что способствует усвоению учебного материала и формированию у учащихся соответствующих знаний, умений и навыков.

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа (съемки), на которых даются систематизированные основы знаний по режиссуре кино.

На практических занятиях отрабатываются практические навыки, необходимые для создания видеофильмов.

При проведении занятий для повышения активности учащихся и степени усвояемости изучаемых вопросов используется диалоговая форма, также достаточное количество дидактических материалов, учебных, методических и справочных пособий.

Формы проведения занятий:

В организации учебного процесса по реализации программы используются разнообразные формы работы:

Лекция – теоретическое занятие в дистанционной форме при помощи средств электронной связи с использованием платформы, предоставляющей возможность проведения трансляции уроков посредством сети интернет.

Практическое занятие – практическое занятие в дистанционной форме при помощи средств электронной связи с использованием платформы, предоставляющей возможность проведения трансляции уроков посредством сети интернет.

Тренинг – практическое занятие по актерскому мастерству в дистанционной форме при помощи средств электронной связи с использованием платформы,

предоставляющей возможность проведения трансляции уроков посредством сети интернет.

Мастер-класс – практическое дистанционное занятие по конкретной дисциплине с демонстрацией приемов мастерства.

Творческая встреча – дистанционная встреча с высококвалифицированными приглашенными режиссерами, сценаристами, операторами, звукорежиссерами и другими специалистами. Беседы о творчестве.

Основные формы и методы организации образовательного процесса:

Словесные – сообщение учебной информации при помощи слов (устного и печатного). Это рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность учащихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, выполнении записей в творческом дневнике, работе с учебным материалом.

Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности. Это демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, макетов), а также просмотр видеофильмов, кинофильмов, телепередач и т.д.

Практические – практические действия – выбор объектов для съемок, дистанционные актерские пробы и репетиции сцен, организация и самостоятельные съемки творческих заданий, организация и съемка учебных короткометражных роликов и минифильмов, онлайн показы и разбор учебных работ.

Форма организации деятельности учащихся на занятии:

- Фронтальная работа (со всеми учащимися одновременно: беседа, показ, объяснение),
- коллективная (организация творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно: репетиция, постановочная работа),
- групповая форма работы (работа в малых группах),
- индивидуальная работа (работа над индивидуальными проектами).

Педагогические технологии.

Совокупность методов, средств, приемов, используемых в общении с учащимися для достижения положительного результата обучения:

Технология трансформирования знаний, умений, навыков (традиционная):

- передача информации от преподавателя к учащемуся;
- репродукция учащимися полученных знаний;
- основа – лекционная система, активная деятельность преподавателя и пассивная учащегося.

Технология поэтапного формирования умственных действий:

- осознание схемы основы действия;
- непосредственное выполнение действия;

- варианты более сложных действий;
- любое полученное действие выполняется самостоятельно т.е. умение переходит в навык.

Технология коллективного взаимообучения:

- умение преподавателя сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с учащимися.

Кадрово-педагогическое обеспечение:

Педагоги дополнительного образования, реализующие данную программу, должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Материально-техническое обеспечение:

ООО «Школа нового кино» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех форм работы: лекций, уроков и всех видов дистанционных занятий, предусмотренных учебным планом.

Материально-технические условия

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Г.Москва, Проточный пер., дом 14/1. стр 1, кв. 14, коп № 5 (6 кв.м.) Наличие доступных для работников инструментов для создания, хранения и использования электронных образовательных ресурсов	Лекции, семинары, консультации, питчинги,	1. Помещение площадью 6 кв. м с окном размером 2,65x1,5 м. 2. Мебель: - столы 0,8x0,6 м – 2 штуки, стулья – 4 шт. – для педагога и администратора, - стол 1,2x0,6 – 1 шт, стул – 1 шт. – для педагога. 3. IP DECT телефона Yealink T P-link маршрутизатор TL-SF 1005D Адаптер от принтера HP laserjet Блок питания DeepCool DA500. 120 мм Вебкамера Avermedia lifestreamer cam 513 Видеопроектор Sony VPL-HW40ES Жесткий диск SP 4 TB Silver ККТ Атол 30Ф Клавиатура Asus EEE Код активации Петр-Сервис на 36 мес Колонки Sven

		Корпус mATX ACCORD A-SMB Материнская плата ASUS PRIME Модуль памяти KINGSTON 16 ГБ Монитор LG FLATRON E2290vsn Мышь GIGABYTE GK-KM6150-M Мышь компьютерная Logitech B110 Накопитель SSD Crucial MX500 250 ГБ Накопитель SSD Crucial MX500 500 ГБ Наушники с микрофоном Maono AU-A1 Ноутбук Sony Vaio Принтер Brother HL-L2340DWR Принтер HP LaserJet M1132 MFP Провод D-Sub Проекционный экран Diqis Процессор Intel Core i5 12400 Роутер XIAOMI Сетевой кабель принтера Brother Сетевой фильтр sven Сетевой фильтр ЭРА Системный блок In Win Телефон Yealink T21E2 Удлинитель LUX УЗ-Е Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING Фиксальный накопитель ФН 36-М Сервер сайта http://getcourse.ru
--	--	--

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Сроки проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса.

В процессе реализации Программы предусмотрены следующие виды контроля освоения программы:

1. Текущий контроль – определение степени усвоения материала.

Формы текущего контроля:

- устные опросы по теоретическим дисциплинам,
- творческие практические задания (письменные и устные),
- демонстрация готовых материалов. В ходе просмотра и обсуждения педагоги задают вопросы, которые выявляют умение учащегося

сформулировать замысел и выбрать верный способ реализации режиссерской идеи собственного проекта (фильма).

Текущий контроль проводится во время онлайн занятий с целью проверки качества освоения учащимися конкретной темы по учебному предмету. Текущий контроль проводится в течение всего учебного года.

2. Промежуточный контроль – конкурс в форме «Презентации проектов фильмов» - устной и визуальной презентации кинопроектов.

В ходе обсуждения педагоги дополнительного образования и зрители задают вопросы, которые выявляют умение автора сформулировать замысел и выбрать верный способ реализации режиссерской идеи.

3. Итоговый контроль освоения программы.

Итоговый контроль включает в себя представление выпускной работы, которая выполняется в форме самостоятельно снятого ролика или фильма. На итоговых показах собирается дистанционная комиссия рецензентов, состоящая из педагогов дополнительного образования. Идет обсуждение. Рецензенты предоставляют устные рецензии на показанные учащимися фильмы или ролики.

Оценочные критерии отсутствуют. Итоговой аттестацией служит факт представления выпускной работы.

План и формы контроля освоения программы.

№	Предмет	Уровень контроля	Формы контроля
1	Технология съемок фильма. Основы работы на съемочной площадке.	Текущий	Устный опрос
2	Мастерство режиссера	Текущий	Устный опрос, выполнение практических заданий
3	Жанры в кино	Текущий	Устный опрос, выполнение практических заданий
4	Кадр и композиция	Текущий	Устный опрос, выполнение практических заданий
5	Строение фильма	Текущий	Устный опрос, выполнение практических заданий
6	Актерское мастерство и работа с актером	Текущий	Выполнение практических заданий
7	Специфика сценария в кино. Разработка сценария собственного фильма	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
8	Подбор актеров (кастинг)	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
9	Художественное оформление фильма. Разработка художественного решения собственного фильма.	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов

10	Способы съемки фильма. Разработка операторского решения собственного фильма	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
11	Звук в кино. Разработка звукового и музыкального решения собственного фильма	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
12	Компьютерный монтаж. Разработка монтажного решения собственного фильма	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
13	Промежуточное итоговое занятие - презентация подготовленных проектов	Промежуточный	Презентация разработанного проекта фильма
14	Практическая работа над фильмом - съемки	Текущий	Выполнение практических заданий
15	Компьютерная обработка изображения и звука. Работа над фильмом.	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
16	Музыка в кино. Подбор музыки для собственного фильма	Текущий	Устный опрос, выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
17	Сведение видео и звуковой дорожек фильма. Работа над фильмом.	Текущий	Выполнение практических заданий, демонстрация готовых материалов
18	Итоговое занятие	Итоговый	Презентация готового фильма

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы — это комплекс согласованных между собой оценочных средств (комплект диагностических методик, заданий), критерии их оценки, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных, компетенций).

Диагностика творческой активности учащихся

В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Творчески активные личности необходимы: для решения интеллектуальных задач собственной жизни, решения социальных проблем, решения творческих задач.

Для определения показателей творческой активности взяты за основу следующие показатели творческой активности учащихся:

- **Креативность.** Рассматривая креативность как одну из ведущих жизненно-активных потребностей личности в преобразовании действительности, а ее развитую форму как интегративное свойство психики, обеспечивающее целостность личности.

- **Мотивация.** К мотивационным особенностям творческой личности относятся: желание заниматься творчеством, интерес к творчеству, желание открывать новое и устанавливать закономерности. От мотивации напрямую зависят уровень знаний, умений и навыков, творческой активности, социализации учащихся в коллективе и их достижения.

- **Познавательная деятельность.** Деятельностная составляющая рассматривается с позиции таких показателей, как умение сформулировать проблему и найти метод ее решения, умение преобразовывать окружающую действительность, а также учитывается сосредоточенность, усидчивость, погружение в процесс обучения, качество и скорость выполнения поставленной задачи.

Пример:

Раздел 16. Музыка в кино. Подбор музыки для собственного фильма.

Тема 16.1. Звукозрительный экранный образ.

Теория. Звуковая драматургия. Звуковое решение фильма.

Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы). Эмоциональная и психологическая нагрузка. Как характеристика места действия. Как характеристика образа персонажа.

Практика.

Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм-пародия и др.). Звуковое решение собственного фильма.

Критерии оценивания. При оценивании степени усвоения материала учитывается умение определять жанр произведения, соответствие подобранной музыки жанру картины, шумовое оформление фильма. Соответствие визуального и звукового образов с учетом необходимой эмоциональной окраски сюжета.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	01 октября	31 мая	32	96	192	3 раза в неделю по 2 часа

**7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»**

**1. ТЕХНОЛОГИЯ СЪЕМОК ФИЛЬМА. ОСНОВЫ РАБОТЫ НА
СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ - 16 часов**

8 лекций по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Этапы кинопроизводства: подготовительный, съемочный и монтажный периоды. В чем особенности каждого периода, что происходит в каждый период, чем занимается режиссер. Сколько времени длится каждый период и в чем их значимость.

2. Лекция – 2 часа

Подготовительный период. Создание литературного сценария. Сценарий – основа фильма. Разработка идеи. Воплощение идеи в текст. Развитие сюжета. Создание эпизодного плана и прописывание диалогов.

3. Лекция – 2 часа

Производственный (съемочный) период. Подготовка режиссера к съемкам – переработка литературного сценария в режиссерский. Режиссерский сценарий – основа съемочного плана. Создание раскадровок. Описание кадров. Составление съемочного графика (календарно-постановочного плана – КПП). Съемки.

4. Лекция – 2 часа

Производственный (съемочный) период. Работа с актёрами - кастинг, актерские пробы, постановка актёрской задачи, репетиции.

5. Лекция – 2 часа

Производственный (съемочный) период. Техническая подготовка съемок: выбор съемочной техники, подбор реквизита, костюмов, выбор мест съемок, декорирование съемочного пространства, выбор грима героев и т.д..

6. Лекция – 2 часа

Монтажный период: просмотр и оценка отснятого материала. Предварительный отбор дублей, «черновой» монтаж – основа будущего фильма. Соединение кадров – возможные переходы от кадра к кадру.

7. Лекция – 2 часа

Монтажный период: специфика работы со звуком, шумами и музыкой. Как соблюсти звуковой баланс. Звукозрительный контрапункт. Необходимо ли озвучание (запись чистовых фонограмм актеров) или можно использовать звук, записанный на съемочной площадке. Особенности работы с актёром при озвучании.

8. Лекция – 2 часа

Монтажный период: Перезапись - создание единой фонограммы фильма.
Создание титров. Создание единой (склеенной) дорожки фильма и
конвертация видеофайла фильма в разные форматы.

2. МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА – 16 часов

2 лекций по 2 часа

6 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация – в чем
разница. Что главное для режиссера в каждом из этих сценариев.
Режиссерская экспликация (режиссерский сценарий) – главный документ для
съемок, который создает режиссер. Как правильно раскадровать каждую
сцену. Как правильно снимать диалоги – принцип восьмерки. Законы
чередования (последовательности) кадров – крупный, средний, общий.
Оптимальная длина съемочных планов. Съемочные принципы и законы.

2. Лекция – 2 часа

Практическая режиссура: анализ драматургического материала: заложенный
конфликт, как двигатель сюжета. Как воплотить замысел, какими
средствами: актерскими, художественными, операторскими приемами.
Звуковыми эффектами, спецэффектами.

Практические занятия

Задание 1 – 2 часа – проанализировать предложенную тему, найти
драматургический конфликт, сформировать режиссерский замысел.

Задание 2 – 2 часа – создать литературный сценарий на заданную тему.

Задание 3 – 2 часа – создать эпизодный план по литературному сценарию.

Задание 4 – 2 часа – создать режиссёрский сценарий по литературному
сценарию на заданную тему

Задание 5 – 2 часа – составить список технических и изобразительных
средств, необходимых для воплощения замысла.

Задание 6 – 2 часа – снять эпизод и проанализировать соответствие снятого
эпизода первоначальному замыслу.

3. ЖАНРЫ В КИНО – 6 часов

1 лекция по 2 часа

2 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Жанры кино разнообразны, каждый из них способен найти своего зрителя.
Разбор особенностей популярных жанров фильмов: комедия, мелодрама,
детектив, боевик, триллер, фильмы ужасов, фантастика и прочее.

Практические занятия

Задание 1 – 2 часа – снять серию фотографий или видеоролик в одном из жанров: детектив, мелодрама.

Задание 2 – 2 часа – снять серию фотографий или видеоролик в одном из жанров: боевик, триллер, фильм ужасов, комедия, фантастика.

4. КАДР И КОМПОЗИЦИЯ – 8 часов

2 лекции по 2 часа

2 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Кадр – основная единица фильма. Какие существуют принципы построения композиции кадра. Что такое актерская мизансцена. Как снимать сцены одной камерой, сколько нужно делать ракурсов. Особенности многокамерной съемки.

2. Лекция – 2 часа

Структурное построение кадра, определение показателей глубины резкости пространства на кинокамере. Технические приемы съемок разных кадров и как они влияют на изображение. Цветовое решение фильма.

Практические занятия

Задание 1 – 2 часа – снять серию фотографий или видеоролик на заданную тему с вариантами построения композиции и цветового решения кадра.

Задание 2 – 2 часа – снять серию фотографий или видеоролик на заданную тему с вариантами глубины резкости пространства на кинокамере и с различной структурой построения кадра.

5. СТРОЕНИЕ ФИЛЬМА – 8 часов

2 лекции по 2 часа

2 практических занятий по 2 часа.

1. Лекция – 2 часа

Анализ драматургического и визуального инструментария фильмов, анализ киноязыка, исследование структуры фильма на примерах кинопроизведений. Как строится фильм: прямое (линейное, поступательное) развитие сюжета, реверсивное развитие сюжета.

2. Лекция – 2 часа

Специфика звукозрительных сообщений, структурные особенности изобразительного ряда, отличие «киноязыка» от устно-письменных языков, взаимосвязь между структурой фильма и его смыслом.

Практические занятия

Задание 1 – 2 часа – написать анализ драматургического и визуального инструментария, киноязыка, исследование структуры предложенного фильма.

Задание 2 – 2 часа снять серию фотографий или видеоролик на заданную тему, как подражание одному из предложенных фильмов.

6. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И РАБОТА С АКТЕРОМ – 8 часов

4 практических занятия по 2 часа

Дистанционные практические занятия – освоение основ актёрского мастерства.

Занятие 1 – 2 часа – Главными героями любого фильма являются актеры и актрисы. В кадре они действуют: двигаются, говорят, и взаимодействует друг с другом. Сценическое движение – основа существования актера в кадре. Изучение практики работы с телом, осознанием его через движение и взаимодействие.

Занятие 2 – 2 часа – сценречь: работа с текстом: связи речевого экспрессивного аппарата с телесным, влиянием текста на эмоциональное состояние актера и его физические проявления.

Занятие 3 – 2 часа - навыки взаимодействия с партнерами по площадке: видеть, слышать, оценивать партнера.

Занятие 4 – 2 часа - навыки работы над образом, как воздействовать на актера, чтобы он внятно исполнял поставленную режиссерскую задачу.

7. СПЕЦИФИКА СЦЕНАРИЯ В КИНО. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА – 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятия по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Основополагающие законы драматургии.

Драматическая организация материала. Правильный выбор истории. Как сделать историю увлекательной для зрителя.

Экспликация, раскадровка и режиссёрский сценарий – варианты создания, как учесть в предварительных режиссёрских разработках максимум необходимой информации для съемок.

Видение будущего фильма в расчете на предполагаемого зрителя.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – Разработка идеи собственного фильма. Экспликация.

Занятие 2 – 2 часа – Написание литературного сценария собственного фильма.

Занятие 3 – 2 часа – Разработка режиссёрского сценария собственного фильма.

8. ПОДБОР АКТЕРОВ (КАСТИНГ) – 4 часа

1 лекция - 2 часа

1 практическое занятие - 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Подбор актеров для будущего фильма (кастинг) – один из самых важных процессов подготовки фильма. Здесь важно, чтобы главные персонажи соответствовали задумке сценариста и смогли воплотить её на экране. Типажи и амплуа актеров. Правила и способы подбора актеров.

Практические занятия.

Занятие 1 – 2 часа — проведение кастинга для собственного фильма.

9. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФИЛЬМА. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА. – 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Разработка визуальной концепции фильма в зависимости от жанра и времени действия - создание мира героев, в котором будут разворачиваться события фильма, чтобы передать необходимую атмосферу, настроение, чувства героев.

Визуальный стиль будущего фильма и наполнение пространства каждого кадра. Принципы выбора локаций – мест для съемок.

Принципы выбора костюмов в зависимости от жанра и времени действия. Костюмы, также как и все прочее, работает на настроение, стиль ленты, характер персонажа.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – Разработка идеи художественного решения собственного фильма. Экспликация.

Занятие 2 – 2 часа – Выбор локаций (мест съемки) собственного фильма. Референсы.

Занятие 3 – 2 часа – Подбор костюмов для собственного фильма. Референсы.

10. СПОСОБЫ СЪЕМКИ ФИЛЬМА. РАЗРАБОТКА ОПЕРАТОРСКОГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА– 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Фильм – это не только увлекательная история, но история, показанная камерой. Что такое: раскадровка и партитура фильма, композиция кадра, как через композицию кадра выразить авторскую интонацию, почему камера то статичная, то движущаяся.

Способы съемки фильма, технические особенности различных камер, приемы постановки света и техника съемки, оптика, фокусное расстояние, выбор точки съемки, ракурса, света, глубина пространства и т.д. Специальные занятия посвящены стилю и манере съемки.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – Разработка операторского решения, стиля и манеры собственного фильма. Экспликация.

Занятие 2 – 2 часа – Выбор технических средств – операторской техники для съемок собственного фильма. Пробы.

Занятие 3 – 2 часа – Выбор технических средств – осветительной техники для съемок собственного фильма. Пробы.

11. ЗВУК В КИНО. РАЗРАБОТКА ЗВУКОВОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА – 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Звуковое сопровождение фильма — это не только шумы и речь в кадре. Это звуковые акценты и атмосфера за кадром, которые передают эмоциональное состояние героев и настроение фильма в целом.

Постоянное совершенствование технологий позволяет использовать звук как мощный драматургический инструмент.

Разработка звукового решения отдельных сцен и фильма в целом.

Правильное и оптимальное использование любого звукозаписывающего оборудования на съемочной площадке и в студии звукозаписи.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – Разработка звукового решения, стиля и манеры собственного фильма. Экспликация.

Занятие 2 – 2 часа – Разработка музыкального решения, стиля и манеры собственного фильма. Экспликация.

Занятие 3 – 2 часа – Выбор технических средств – звукозаписывающего оборудования на съемочной площадке для съемок собственного фильма. Пробы.

12. КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНТАЖ. РАЗРАБОТКА МОНТАЖНОГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА – 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Как грамотно отбирать и соединять звуко-зрительную информацию для реализации замысла фильма. Как удерживать эмоциональный интерес - монтажное видение картины через восприятие предполагаемого зрителя. Специфика работы с предварительным («черновым») материалом.

Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный и др. Навыки монтажного построения фильма на уровне сценария. Способы монтажа. Технология монтажа и монтажное оборудование. Техника и искусство.

Занятие 1 – 2 часа – Ознакомление с технологией монтажа, монтажным оборудованием и программами.

Занятие 2 – 2 часа – Освоение приемов компьютерного монтажа: захват материала, маркировка кадров, осмысление связи кадров, виды склеек и переходов.

Занятие 3 – 2 часа – Выбор монтажного решения для собственного фильма.

13. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ – 6 часов

Представление в устной и наглядной форме проектов фильмов учащихся: сценария, подбора актеров, разработка художественного решения, разработка визуально-операторского решения, разработка звукового и музыкального решения, разработка монтажного решения.

14. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ФИЛЬМА - СЪЕМКИ - 34 часа

2 лекции по 2 часа

15 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

После окончания подготовки к съёмке каждого кадра и по мере готовности всех участников, начинается процесс съёмки.

Разбор и анализ всех материалов, подготовленных к съёмкам.

Перед началом съёмок необходимо определить, сколько продлится процесс съёмки и распланировать все по дням.

Составление КПП – календарно-постановочного плана, в котором будет определено: количество съёмочных дней и последовательность съёмок.

2. Лекция – 2 часа

Проработка КПП, написание «вызывных листов» (график съемок на каждый день) на все съемочные дни, в которых определяется: место съемок, время начала съемочного дня, список актеров, список техники на конкретный день, последовательность сцен, необходимый реквизит в каждом кадре, необходимые костюмы.

Практические занятия – съемки собственного фильма на основе сценария, подбора актеров, разработанных художественного, визуально-операторского, звукового и музыкального и монтажного решения.

15 самостоятельных практических занятий по 2 часа

15. КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА.

РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ – 20 часов

2 лекции по 2 часа

8 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Компьютерная обработка изображения и звука – это завершающий этап производства фильма.

Черновой и чистовой монтаж – это процесс, при котором из отснятого материала путем склеек и вырезания лишнего формируется полноценное видео.

2. Лекция – 2 часа

Обучение работе с монтажными программами The Avid, Final Cut, Adobe Premiere Pro.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – Практическая работа в монтажной программе The Avid.

Занятие 2 – 2 часа – Практическая работа в монтажной программе Final Cut.

Занятие 3 – 2 часа – Практическая работа в монтажной программе Adobe Premiere Pro.

Занятие 4 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

Занятие 5 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

Занятие 6 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

Занятие 7 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

Занятие 8 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по монтажу собственного фильма.

16. МУЗЫКА В КИНО. ПОДБОР МУЗЫКИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ФИЛЬМА. – 8 часов

1 лекция - 2 часа

3 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Музыкальное сопровождение фильма считается одним из самых сильных выразительных средств кинематографа, создающих эмоциональный строй картины. Основы теории музыки, музыкальное решение фильма в различных жанрах.

Практические занятия

Занятие 1 – 2 часа – подбор музыки для фильма в жанре комедии.

Занятие 2 – 2 часа – подбор музыки для фильма в жанре мелодрама.

Занятие 3 – 2 часа – подбор музыки для собственного фильма.

17. СВЕДЕНИЕ ВИДЕО И ЗВУКОВОЙ ДОРОЖЕК ФИЛЬМА. РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ. – 12 часов.

1 лекция - 2 часа

5 практических занятий по 2 часа

1. Лекция – 2 часа

Приемы и навыки синхронизации видеодорожек и звуковых дорожек.

Практические занятия – завершение работы над фильмом.

Занятие 1 – 2 часа – Практическая работа по сведению в монтажных программах The Avid, Final Cut, Adobe Premiere Pro.

Занятие 2 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по синхронизации видеодорожек и звуковых дорожек собственного фильма.

Занятие 3 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по синхронизации видеодорожек и звуковых дорожек собственного фильма.

Занятие 4 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по синхронизации видеодорожек и звуковых дорожек собственного фильма.

Занятие 5 – 2 часа – Практическая работа в выбранной монтажной программе по синхронизации видеодорожек и звуковых дорожек собственного фильма. Завершение собственного фильма.

18. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ – 6 часов

Итоговый контроль освоения программы включает представление выпускной работы, которая выполняется в форме самостоятельно снятого ролика или фильма. Просмотр готового и смонтированного материала. Обсуждение идеи, визуального решения, диалогов, развития сюжета и сценария.

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. — М., 2014.
2. Гудридж М. Профессия: кинорежиссер. М.: Рипол Классик. 2014
3. Кино: от студии до зрительного зала. Сб., сост. Е.Нагирияк, В.Петрова, М. 2015.
4. Кулешов Л.В. Уроки кинорежиссуры. М., 1990.
5. Родригес Р. «Кино без бюджета» - Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2015
6. Симakov В.Д. «Хочу снимать кино!» НИЦ Инфра-М - Москва, 2016
7. Соколов А.Г. «Монтаж. Телевидение, кино, видео» - Москва, 2007
8. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. — М., 2015.
9. Филд С. «Киносценарий. Основы написания» Издательство «Э» - Москва, 2016
10. Фрейлих С.Н. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992
11. Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. – М.: Академия, 1997

Директор ООО «Школа нового кино»

Прошито и пронумеровано 12 (двенадцать) листов