

Частное общеобразовательное учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»

**Рабочая программа по внеурочной деятельности: «История кино» 9
класса**

г. Санкт-Петербург

Аннотация.

Элективный курс «История кино» предназначен для учащихся 9-х классов.

Данный курс позволит учащимся сориентироваться в современном киноискусстве, выработать критерии оценки экранных произведений, познакомиться со средствами киноязыка и процессом создания фильма. Понятие кинематографа рассматривается с разных ракурсов (виды, жанры, кинопроизводство, режиссура, операторская работа, значение кинематографа в жизни общества и пр.). Такое построение способствует выработке целостного взгляда на киноискусство и подготавливает учащихся к восприятию курса «История кино» в 10 и 11 классах.

Учебная программа рассчитана на 34 часа.

Пояснительная записка.

Необходимость развития культуры восприятия экранных искусств (кино, телевидения, видео) объясняется особенностями современной социокультурной ситуации, для которой характерны: активное утверждение в быту видеозаписывающей аппаратуры, способной широко распространять педагогически неконтролируемую аудиовизуальную информацию, отсутствие в современной школе целенаправленного педагогического руководства интересами и потребностями школьников в области экранных искусств, диспропорция художественного уровня экранных искусств, их школьных воспитательных возможностей и низкого уровня развития большинства школьных зрителей. В частности, экранные искусства с начала своего появления поднялись от линейной формы повествования к ассоциативной и полифонической. А подавляющее количество зрителей сегодня по-прежнему остается на уровне восприятия только линейного повествования. Отсюда и пристрастие школьников только к развлекательным программам, где в элементарной форме боевиков, мелодрам, комедий утверждаются низкопробные стереотипы, а подчас и аморализм.

Цель курса: эстетическое воспитание, развитие эмоциональной сферы, мировоззренческих установок учащихся средствами кино.

Задачи:

- организовать художественно-творческую, познавательную деятельность учащихся во время специальных занятий, просмотров, обсуждений кинофильмов;
- создать условия для понимания учащимися роли и значения кинематографа в современном мире;
- вызвать интерес к кино как к одному из видов искусства;
- развить умение анализировать, сопоставлять, сравнивать кинопроизведения и делать выводы;
- сформировать устойчивое представление о своеобразии языка искусства кино;
- помочь учащимся сориентироваться в потоке экранной информации;
- подготовить к самообразованию в области экранных искусств;
- развитие эстетического вкуса.

Предмет курса «История кино» позволяет расширять знания, полученные учащимися на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки и др., т.к. кинематограф является синтетическим видом искусства.

В процессе освоения программы у учащихся развиваются навыки критического мышления, работы с информацией, ведения диалога, работы в команде.

Отбор содержания.

Уровень потребностей в эмоционально-интеллектуальном общении с произведениями экранных искусств непосредственно зависит от образованности (знания, стимулирующие восприятие, интерпретацию, эстетическую оценку фильмов, телепередач) и уровня аудиовизуального мышления (пониманию звукозрительной, пространственно-временной формы повествования). Степень образованности и глубина аудиовизуального мышления определяют развитие потребностей зрителя в общении с произведениями экранных искусств различного художественного уровня, линейной формы повествования или более сложной – ассоциативной, полифонической.

Программа курса «История кино» содержит определенный объем знаний о специфических особенностях воздействия и восприятия экранного повествования. Содержание курса основывается на понимании места экранных искусств в жизни человека и общества, освоении навыков «чтения» экранного повествования, формирования монтажного мышления, представлении о жанрово-тематическом многообразии в кино, знакомстве с организацией и основными этапами кинопроизводства.

Задачи профилизации поможет решить представление творческих профессий в кино и их роли в кинопроцессе.

Для изучения основ кинематографии используются фрагменты фильмов (из обширной фильмотеки школы), рецензии, теоретические статьи, Интернет-ресурсы.

Методы и формы обучения.

В рамках курса наиболее предпочтительны разнообразные формы нетрадиционных уроков: урок-диспут, круглый стол, проблемная дискуссия, беседа, семинар, урок-лекция, ролевые игры. Предусматриваются просмотр и обсуждение фильмов, встречи со специалистами в области кино (актерами, режиссерами, кинокритиками), конкурсы на лучшую рецензию. Также организуются походы на киностудию «Ленфильм». Значительное внимание уделяется доли самостоятельной работы учащихся с различными источниками учебной информации.

Ожидаемые результаты.

В результате освоения курса **учащиеся должны знать:**

- Содержание понятия «киноискусство», основные понятия кино;
- Специфику и выразительные средства экранной культуры, виды и жанры современной кинопродукции, их взаимосвязь и взаимовлияние;
- Структуру современного кинопроизводства, профессии в кино, их значимость и востребованность.

Учащиеся должны уметь:

- Анализировать кинопроизведения;
- Выделять характерные особенности кинофильмов с точки зрения художественной, эстетической и духовно-нравственной значимости;
- Отмечать жанрово-стилистическое и тематическое разнообразие кинематографа;
- Формулировать и высказывать собственное суждение о кинопроизведении.

Система контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.

Промежуточный контроль осуществляется путем наблюдения активности на занятиях, беседой с учениками, анализа самостоятельных творческих и исследовательских работ, тестирования и др.

Итоговый контроль осуществляется посредством презентации, представляющей результат целостного анализа одного кинопроизведения по выбору учащегося. Такая работа позволит учащимся составить собственное впечатление о кинокартине как о самостоятельном и самооценном явлении.

Учебно-тематический план

п/п	Разделы, темы программы	Количество часов		Виды деятельности
		теория	практика	
1	Кино и телевидение в жизни современного человека и общества		2	Дискуссионный клуб
2	Кино – синтетическое искусство. Связь кино с литературой, театром, музыкой, живописью	1	1	Просмотр видеофрагментов классики немого и звукового кинематографа
3	Технология кино. Монтаж как основа киноязыка	1	2	Лекция, беседа, самостоятельная работа по изготовлению «раскадровки» фильма
4	Способы воздействия в кино. Донесение смысла. Метафора	1	1	Просмотр фрагментов фильмов, работа в малых группах
5	Проблемы экранизации литературного произведения. Сценарий	1	1	Сравнение литературных произведений и их экранизаций
6	Жанры в кино	1	1	Работа в компьютерном классе
7	Документальное кино	1	2	Разработка сценарного плана собственного документального фильма
8	Мультипликация	1	1	Семинар. Защита рефератов
9	Сюжет в кино. Режиссерский замысел	1	1	Беседа, просмотр фрагментов фильмов
10	Значение операторской работы в создании фильма. Изобразительный ряд. Типы движения камеры, ракурс, цвет.	1	1	Практическая работа с камерой «Я – оператор»
11	Производственно-творческий процесс создания фильма.	1	2	Экскурсия на «Ленфильм»
12	Понятие «другое кино»		3	Просмотр фильма. Встреча с автором
13	Анализ фильма с точки зрения зрителя и с точки зрения режиссера	1	1	Ролевая игра «Встреча с режиссером»
14	Будущее мирового кинематографа		2	Дискуссионный клуб
15	Итоговый контроль		2	Презентация
	ИТОГО	11	23	

Содержание программы

Тема 1. Кино и телевидение в жизни современного человека и общества.

Функции экранных искусств. Кино как развлечение, пропаганда, искусство, средство воспитания и просвещения. Кино как способ познания окружающей действительности.

Понятие экранной культуры как определенного уровня развития личности зрителя средствами кино, телевидения, видео: умения воспринимать и эстетически оценивать фильм.

Тема 2. Кино – синтетическое искусство, взаимосвязь с литературой, театром, живописью, музыкой и техногенными видами искусства.

Синтетическая природа кино, Место кино в современной системе средств массовой коммуникации. Понятие о синестезии. Специфика кинематографического синтеза в сравнении с синтезом пластических искусств и театральным синтезом. Особенности кино, как средства массовой коммуникации.

Тема 3. Технология кино. Монтаж как основа киноязыка.

Монтаж как специфический для кино смыслообразующий принцип. «Творимая реальность» Кулешова. Эволюция взглядов Эйзенштейна на монтаж, значение его теоретического наследия. Дзига Вертов. Многообразие типов монтажного построения в современном кино.

Тема 4. Способы воздействия в кино. Донесение смысла. Метафора.

Повествовательный и изобразительный язык кинематографа. Символизм, аллегория, поэтический кинематограф.

Тема 5. Проблемы экранизации литературного произведения. Сценарий.

Литературные корни киноповествования. Проблемы сценария: техническое руководство для съемок или высокая литература. Сценарий как «стенограмма эмоционального порыва» /Эйзенштейн/. Борьба «авторского кино» со сценарием. «Прямое кино». Классификация основных сюжетных схем.

Тема 6. Жанры в кино.

Разнообразие жанровых моделей приключенческого фильма – героико-приключенческие, детективные, научно-фантастические фильмы, фильмы ужасов, вестерны, фильмы-катастрофы, триллеры.

Разновидности комедии с точки зрения авторского отношения к происходящему – сатирические, лирические, эксцентрические, романтические комедии, кинопародии, комедии нравов, ошибок и др.

Характерные признаки мелодрамы. Значение и особенности детского и юношеского кинематографа.

Литературная классика и киноискусство. Тема войны в мировом кинематографе.

Тенденции развития современного кинематографа. Ремейки.

Тема 7. Документальное кино.

Документальный фильм как образ времени.

Документализм как форма мышления. Информационная и художественная ценность документального фильма.

Тематические и событийные документальные фильмы. Основные разновидности неигрового кино - историко-документальный, историко-биографический,

социологический фильм, документальная киноэпопея, киноочерк, киноинтервью, кинопортрет, кинопутешествие.

Способы интерпретации действительности: репортаж, восстановление происшедшего ранее события, длительное кинонаблюдение, организация материала.

Основные представители неигрового кино - Дзига Вертов, Эсфирь Шуб, Михаил Ромм (Россия), Лени фон Рифеншталь (Германия) и др.

Тема 8. Мультипликация.

История анимации. Жанрово-тематическое разнообразие анимационного фильма. Основные направления и технологии.

Первые популярные анимационные герои – динозавр Герти, кот Феликс, Микки Маус, утенок Дональд, морячок Папай.

Творчество Уолта Диснея. Популярные голливудские персонажи. Полнометражные анимационные фильмы «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Дамбо».

Европейские анимационные школы: кукольные персонажи Иржи Трнка (Чехословакия), рисованная анимация Йона Попеску-Гопо (Румыния).

Японское кино – лидер современной анимации.

Основатель объемной анимации Владислав Старевич.

Творчество российских режиссеров-аниматоров. Необычные герои Гарри Бардина, Вячеслава Котеночкина, тотальная анимация Юрия Норштейна, техника живописного мазка Александра Петрова. Анимационные картины Александра Татарского, пушкинский цикл Андрея Хржановского.

Тема 9. Сюжет в кино. Режиссерский замысел.

Режиссура в кино, ее отличие от театральной режиссуры. Монтаж как метод режиссуры и специфический для кино смыслообразующий принцип. Режиссура документального и игрового кино.

Тема 10. Значение операторской работы в создании фильма.

Изобразительный ряд. Типы движения камеры, ракурс, цвет. Чувствительность пленки, разнофокусные объективы. Оператор – художник в кино.

Тема 11. Производственно-творческий процесс создания фильма.

Организация и технология производства кинофильмов. Коллективный характер создания фильма. Литературный сценарий. Киносценарий (творческо-производственная разработка литературного сценария). Период разработки режиссерского сценария. Подготовительный период. Съёмочный этап. Монтажно-тонировочный период. Звуковое оформление кинофильма. Сдача фильма. Прокат фильма.

Особенности производства неигровых видов кино и анимации.

Современные кинопрофессии - актер, режиссер, сценарист, оператор, художник, гример, поэт и композитор, звукорежиссер, монтажер, продюсер и др.

Тема 12. Понятие «другое кино».

Французским Авангард, абстрактные фильмы, чистое кино, сюрреализм, понятие авторского кино. Современные тенденции, артхауз, мейнстрим, «Догма – 95» и др.

Тема 13. Анализ фильма с точки зрения зрителя и с точки зрения режиссера.

Фильм как результат специального отбора жизненного материала, фрагменты которого, объединенные киноповествованием, рассказывают зрителям о том, какие проблемы волнуют кинематографиста в современной действительности.

Фильм как результат особого построения зафиксированного на пленке жизненного материала. Содержание и последовательность кадров, раскрывающих развитие мысли

кинематографиста. Кадр как смысловая единица киноповествования. Композиция кадров - расположение предметов в экранном пространстве.

Фильм как пространственно-временное повествование, основанное на эмоционально-смысловом соотнесении значимых частей (кадров, эпизодов, сцен, элементов внутрикадровой композиции). Линейное киноповествование - последовательное воссоздание на экране конкретных событий.

Ассоциативное киноповествование - последовательное воссоздание на экране отношения к этому событию повествователя или отдельных героев. Полифоническое киноповествование - многоплановое воссоздание на экране событий, в изображение которых использованы принципы линейного и ассоциативного повествования.

Тема 14. Будущее мирового кинематографа.

Взаимозависимость, взаимовлияние кинематографа и современных техногенных видов искусства. Современное мировое кино. Основные кинофестивали. Кино как индустрия, искусство и массовая продукция. Кризисная ситуация в отечественном кино.

Тема 15. Итоговый контроль. Презентация.

Список рекомендуемой литературы:

Основная:

- 1.) Сб. «Строение фильма», М.1984.
- 2.) Сб. «Что такое язык кино?», М.1989.
- 3.) Алексеева В.В. Что такое искусство. М.: Просвещение, 1991.
- 4.) Андроникова М.И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.
- 5.) Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.
- 6.) Балаш Б. «Кино. Становление и сущность нового искусства» М.1968.
- 7.) Базен А., «Что такое кино?», М., 1972.
- 8.) Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. Учебное пособие для 5-6 кл. М.: SvR-Аргус, 1994. 96 с.
- 9.) Бондаренко Е.А. Основы экранной культуры. Программа для 5-6 классов//Основы экранной культуры/Под ред. Ю.Н.Усова. М.: Просвещение, 1994.
- 10.) Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. Учебное пособие для 7 класса. М.: SvR-Аргус, 1994. 64 с.
- 11.) Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с Х музой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.
- 12.) Жабский М.И, Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. 376 с.
- 13.) Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
- 14.) Кино. Энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. 1986.
- 15.) Козинцев Г. Глубокий экран. М.: Искусство, 1975.
- 16.) Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
- 17.) Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.
- 18.) Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.
- 19.) Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. М.: Изд-во БПСК, 1980. 57 с.
- 20.) Садуль Ж. История кино. М.: Иностранная литература. 1987
- 21.) Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., 1966.
- 22.) Усов Ю.Н. О формировании аудиовизуальной грамотности, навыков вербального типа мышления//Проблемы теории и методики эстетического воспитания школьников. Тбилиси, 1980.
- 23.) Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.

Дополнительная:

- 1.) Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). М.: Изд-во Ин-та художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.
- 2.) Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. М.: Пассим, 1995. 77 с. + 74 с.
- 3.) Звезды Голливуда /Ред. Е.Н.Карцева. М.: Искусство, 1995. 400 с.
- 4.) Капралов Г.А. Человек и миф: Эволюция героя в западном кино (1965-1980). М.: Искусство, 1984. 397 с.
- 5.) Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М.: СП ИКПА, 1991. 381 с.
- 6.) Пазолини П. П. «Сценарий как структура, тяготеющая к иной структуре». Киносценарии, 1989, N 4.
- 7.) Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
- 8.) Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
- 9.) Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах. М., 1958–1982.
- 10.) Фрейлих С.Н. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 1992.
- 11.) Фрейлих С. Чувство экрана. М.: Искусство, 1972.
- 12.) Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997. 288 с.

Электронные издания:

- 1.) Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. М., 2002 (CD-ROM).

Интернет-ресурсы:

- 1.) <http://zmier.iatp.by/books/sadul%20t1.htm>
- 2.) <http://www.inoekino.ru/> (Иное кино)
- 3.) <http://www.videoprokat.spb.ru/> (Интернет-магазин «Частная коллекция»)
- 4.) http://www.dnevkino.ru/articles_musicle.html (авторский сайт Алексея Дубинского)
- 5.) <http://www.kinox.ru>
- 6.) <http://www.kino-teatr.ru/kino/art/>
- 7.) <http://www.bibliotekar.ru/kino/24.htm>
- 8.) <http://www.kinozapiski.ru/> (Официальный сайт журнала «Кинозаписки»)
- 9.) <http://www.nradatvr.kiev.ua/>

- 10.) http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KINO_ISTORIYA.html (Энциклопедия «Кругосвет»)
- 11.) <http://www.russiancinema.ru/template.php?page=index>
- 12.) <http://forum.kinomania.ru/showthread.php?t=841>
- 13.) <http://kino-history.narod.ru/>
- 14.) <http://www.cinematheque.ru/forum/10>