

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств»
в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Школа креативных индустрий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00F4CF61C19348B99AE60B240F44904AC2
Владелец: Ровинская Елена Сергеевна
Действителен: с 15.06.2026 до 08.09.2027

Утверждаю:
И.о. первого проректора – проректора
по учебной работе
Е.С. Ровинская
«____» _____ 2026 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Кинолаборатория»

1 год обучения

УТВЕРЖДЕНА на заседании кафедры продюсерства и общенаучных дисциплин филиала
РГИСИ в Кемерово, протокол №9 от 30.06.2026 г.

Кемерово 2026

Настоящая Рабочая программа составлена к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кинолаборатория», утвержденной И.о. первого проректора – проректора по учебной работе Российского государственного института сценических искусств Е.С. Ровинской «_____» _____ 2026 г.

Разработчики:

Романовская К.О., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово, режиссер, сценарист

Ненилин С.Н, заместитель директора ШКИ г. Кемерово, кандидат педагогических наук

Кирилов К.О., руководитель образовательных программ ШКИ г. Кемерово

Нордштрём А.Э, заведующий кафедрой театра, кино и телевидения, профессор филиала РГИСИ в г. Кемерово

Согласовано:

Начальник учебно-методического управления

_____ / Т. В. Сиднева/

Оглавление

Особенности организации образовательного процесса.....	4
Цели и задачи.....	Ошибка! Закладка не определена.
Учебный план 1 года обучения	Ошибка! Закладка не определена.
Содержание программы 1 года обучения	Ошибка! Закладка не определена.
Планируемые результаты	188
Оценочные материалы и методические материалы	1919
Методическое обеспечение программы.....	Ошибка! Закладка не определена.
Материально-техническое обеспечение	23
Литература	234
Интернет-источники	25
Приложение 1: упражнения и игры	26

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кинологическая» предназначена для художественно-эстетического воспитания обучающихся и развития их творческих способностей в области киноискусства и кинорежиссуры, сценарного мастерства. Программа составлена по направлению детской кинологической в рамках открытия дополнительной студии в Школе креативных индустрий и предусматривает реализацию двух дисциплин: «Основы сценарного мастерства» и «Введение в кинорежиссуру». Обучающиеся, освоившие данную программу, смогут продолжить обучение в Филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» по направлениям подготовки: «Кинооператорство», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», «Режиссура кино и телевидения», «Драматургия».

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают и чувствуют, – это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

В ходе обучения обучающиеся расширяют границы творческого воображения, фантазии, внимания и свободы в процессе изучения сферы киноискусства. Для этого используются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и групповая работа, тренинги, ролевые игры, киноэтюды, коллективная творческая работа, кинопроизводство (препродакшн – продакшн – постпродакшн) и кинопоказы. Такой подход дает возможность обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Цель программы: содействие эстетическому и интеллектуальному развитию личности обучающихся, воспитание их творческой индивидуальности, содействие самовыражению и самореализации посредством приобщения к киноискусству и художественной деятельности.

Задачи

Обучающие:

- сформировать представление об истории кино;
- сформировать представление о видах киноискусства;
- изучить особенности кинопроцесса;
- сформировать представление о специфике и назначении кинооборудования, костюма, грима, реквизита, бутафории, декораций, художественного света;
- сформировать представление о профессиях киноиндустрии, а также существующих визуальных технологиях в сфере киноискусства;
- сформировать представление о мультижанровости современного кино;
- обеспечить целостную ориентацию в спектре направлений креативных индустрий;
- сформировать представление о применении цифровых технологий в сфере кинопроизводства.

Развивающие:

- развить эстетическое восприятие в сфере киноискусства;
- развить внимание, память, творческую и актерскую фантазию;

- развить артистическую смелость и непосредственность;
- развить навыки двигательной импровизации;
- развить технику и культуру речи;
- развить индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;
- развить правильное внутреннее самочувствие перед видеокамерой;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- сформировать опыт самостоятельной и коллективной творческой и проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- сформировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитать чувство ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

1 год обучения

Учебный план 1 года обучения

Количество недель в учебном году: 36 (4 недели каникул)

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей) и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
I. Основы сценарного мастерства					
1.	Модуль 1. Знакомство с кинодраматургией.	6	12	18	
1.1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Понятие и особенности кино и сценаристики	3	3	6	Наблюдение, беседа, опрос.
1.2	Жанры игрового и документального кино	3	9	12	Наблюдение, просмотр фрагментов фильмов, анализ, игры
2.	Модуль 2. Работа над сценарием	35	94	129	
2.1	Выбор темы и определения темы будущего сценария.	2	4	6	Наблюдение, беседа, опрос.
2.2	Логлайн, синопсис, поэпизодник, сценарная заявка	3	9	12	Наблюдение, анализ, групповая работа, практическое задание, игры

2.3.	Структура, сценарная схема	3	9	12	Наблюдение, анализ, групповая работа, практическое задание, игры
2.4.	Работа с характером героя в процессе создания сценария	3	12	15	Наблюдение, анализ, групповая работа, практическое задание, игры
2.5.	Конфликт, виды конфликтов, действия	3	9	12	Наблюдение, анализ, групповая работа, практическое задание, игры
2.6.	Кадр, сцена, эпизод	6	15	21	Наблюдение, просмотр фрагментов фильмов, анализ, игры
2.7.	Открывающая сцена	6	15	21	Наблюдение, просмотр фрагментов фильмов, анализ, игры
2.8.	Диалоги в кино	6	12	18	Наблюдение, просмотр фрагментов фильмов, анализ, игры
2.9.	Правила оформления сценариев мирового стандарта, программы для написания сценария	3	9	12	Наблюдение, практическое задание
3.	Модуль 3. Защита итогового сценария (межстудийный проект)	3	12	15	
3.1.	Питчинг сценария перед аудиторией	3	12	15	Наблюдение, практическое задание, выступление
II. Введение в кинорежиссуру					
1.	Модуль 1. Базовые понятия киноиндустрии	3	3	6	
1.1.	Профессия кинорежиссер и ее значение в кино. Этапы кинопроизводства	3	3	6	Наблюдение, беседа, опрос.

2	Модуль 2. Препродакшн как первый этап (межстудийный проект)	15	27	42	
2.1.	Режиссерский сценарий и раскадровка	3	9	12	Наблюдение, анализ, практическое задание, игры
2.2.	Художественный образ – ядро фильма	6	9	15	Наблюдение, анализ, просмотр фрагментов фильмов, игры
2.3.	Режиссерская экспликация(презентация)	3	6	9	Наблюдение, анализ, практическое задание, игры
2.4	Подготовка к съемкам	3	3	6	Наблюдение, анализ, практическое задание, игры
3.	Модуль 3. Продакшн – рождение фильма (межстудийный проект)	9	57	66	
3.1	Важность технического оснащения	3	12	15	Наблюдение, анализ, съемки
3.2	Как выстроить задуманную сцену	3	18	21	Наблюдение, анализ, съемки
3.3	Работа со съёмочной группой	3	27	30	Наблюдение, анализ, съемки
4.	Модуль 4. Постпродакшн – этап формирования (межстудийный проект)	12	24	36	
4.1	Монтаж, работа с режиссером монтажа	3	9	12	Наблюдение, анализ, монтаж фильма
4.2	Музыка как способ эмоционального воздействия на зрителя	6	9	15	Наблюдение, анализ, монтаж фильма
4.3	Саунд-дизайн и сведение звука	3	6	9	Наблюдение, анализ, монтаж фильма
5.	Модуль 5. Защита итогового фильма (межстудийный проект)	3	9	12	
5.1	Подготовка и защита готового фильма перед аудиторией. Организация открытого просмотра кинофильма	3	9	12	Наблюдение, практическое задание, показы
	ИТОГО	86	238	324	

Содержание программы 1 года обучения

В течение первого года обучающиеся получают первоначальные знания и умения в области киноискусства, открывают для себя свободу творческого кинопроизводства и сценаристику как основу кинорежиссуры и киноискусства, у них закладывается фундамент для углубленного представления о кино как виде искусства и художественном образе фильма как способе личного высказывания. Основной формой работы в этот период являются погружение этапы создания кинофильма (препродакшн – продакшн – постпродакшн в киноиндустрии).

Учебный план «Основы сценарного мастерства»

Модуль 1. Знакомство с кинодраматургией

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Понятие и особенности кино и сценаристики.

Теория: Приветствие учащихся. Рассказ педагога о себе, своём опыте в кино. Обсуждение целей и задач программы. Кино как способ рассказывать истории. Чем кино отличается от книги? Понятие режиссёрский сценарий. Правило кинопроизводства: «в кино мы не рассказываем, а показываем». Просмотр короткометражного фильма (3–5 минут) и его разбор. Обсуждение правил работы на занятиях в рамках освоения программы. Выполнение итоговой работы: разработка собственного сценария и монтаже фильма. Общий инструктаж по технике безопасности.

Практика: Игра-знакомство «Киновизитка». Каждый ученик по кругу говорит: имя + любимый фильм + почему он любимый (одна фраза). Педагог записывает любимые фильмы на доску – так формируется «киновкус» группы. Упражнение «Опиши фильм в трёх словах». Педагог называет фильм (например, «Титаник», «Шрек», «Гарри Поттер»). Задача - описать его тремя словами, передающими суть. Например, «Титаник» – любовь, корабль, катастрофа. Обсуждение.

Просмотр короткометражного фильма. Обсуждение сюжета.

Рефлексия. Каждый по кругу говорит одну фразу: «Сегодня я понял, что...» или «Мне было интересно, когда...».

Тема 1.2 Жанры игрового и документального кино.

Теория: Краткий обзор основных видов жанров игрового кино: драма, комедия, триллер, детектив, фантастика, фэнтези, ужасы, мелодрама, боевик, приключения. Анализ фрагментов фильмов разных жанров. Документальное кино: чем отличается от игрового. Примеры: фильмы о природе, интервью, наблюдение за жизнью. Гибридные жанры. Как жанр определяет зрителя?

Практика: Игра: «Угадай жанр по первому кадру». Педагог включает 10 коротких фрагментов (по 10–15 секунд) из разных фильмов. Задача группы – угадать жанр и объяснить почему. Обсуждение: «Что именно выдало жанр? Цвет? Музыка? Темп? Персонажи?». Групповая игра: создаем «жанровую карту» - название, 5 ключевых признаков, 3 примера фильмов, 2 символа-ассоциации. Презентация жанровых карт в группе. Каждый ученик выбирает жанр для своего фильма и объясняет почему.

Упражнение «Мой любимый жанр». Каждый ученик записывает в тетрадь тезисы: мой любимый жанр, почему он мне нравится, три моих любимых фильма в этом жанре.

Представление в группе. Рефлексия. Каждый по кругу говорит одну фразу: «Я знал, что...» или «Меня удивило, что...».

Модуль 2. Работа над сценарием

Тема 2.1 С чего начинается сценарий. Выбор темы.

Теория: Как рождается фильм. Где брать идеи: свой опыт, истории друзей, новости, мечты. Что такое живая идея – та, которая интересна тебе самому. Как проверить идею на прочность? Анализ известных фильмов, которые родились из реальных событий или личного опыта режиссёров. Обсуждение: «Какая идея из твоей жизни могла бы стать сценарием?»

Практика: Игра: Каждый ученик вспоминает интересный случай из своей жизни (или из жизни знакомых). Записывает его кратко (5–7 предложений). Затем в парах: пересказывают друг другу. Вопрос к партнёру: «Что в этой истории самое интересное? Что можно добавить, чтобы было ещё интереснее?». Составление плана по реализации проекта, обозначение сроков реализации.

Тема 2.2 Логлайн, синопсис, поэпизодник, сценарная заявка

Теория: Что такое логлайн? Как сформулировать историю в одном предложении? Подготовка истории в схемах, карточках и формулах. Анализ известных фильмов в формате логлайна («Гарри Поттер», «Титаник», «Чебурашка»). Понятие «синопсис» и формулировка. Как оформлять сценарную заявку.

Практика: Упражнение «Перепиши логлайн»: педагог раздаёт карточки с названиями известных фильмов. Каждый пишет логлайн для этого фильма по схеме. Затем зачитывает – группа угадывает фильм.

Каждый ученик пишет логлайн на свой фильм, и на основе логлайна пишет синопсис (5–10 предложений). Не углубляясь в детали, только основная линия. Оформляет все в сценарную заявку.

Презентация «Сценарной заявки». Каждый ученик по кругу зачитывает. Группа даёт обратную связь по форме: «Что было понятно?», «Что осталось неясным?», «Что особенно зацепило?».

Домашнее задание: доработать логлайн и синопсис. Принести в распечатанном или написанном от руки виде.

Тема 2.3 Структура, сценарная схема.

Теория: Объяснение трехактной структуры, умение пользоваться сценарной схемой, Разбор на примере знакомого фильма: «История игрушек». У любой истории есть начало, середина и конец. Акт I (Начало): знакомимся с героем и его обычной жизнью. Что-то случается (катализатор), и герой не может оставаться прежним. Акт II (Середина): герой пытается достичь цели, сталкивается с препятствиями, учится, меняется. Акт III (Конец): герой преодолевает последнее препятствие (кульминация), добивается цели или нет, но он уже не тот, что в начале.

Практика: Упражнение «Структура любимого фильма». Каждый выбирает один любимый фильм и письменно разбивает его на 3 акта: что в начале, что в середине, что в конце. Обсуждение в кругу.

Групповая работа «Разложи фильм». Педагог раздаёт группам по 10–15 карточек с событиями одного фильма (перемешанными). Задание: разложить карточки в правильном порядке – начало, середина, конец. Проверка, совместное обсуждение.

Упражнение «Структура моего сценария». Каждый берёт свой синопсис и наносит события на схему: что в начале, что в середине, что в конце. Подготовка краткого плана по актам. Анализ схем обучающихся.

Домашнее задание: доработать структуру своего сценария. Принести на следующее занятие.

Тема 2.4 Работа с характером героя в процессе создания сценария

Теория: Кто такой главный герой? Формирование образа главного героя – персонажа, за которого мы переживаем. Как сделать героя интересным? Работа с характером героя: его прошлое, настоящее, будущее. Метаморфозы героя в процессе подготовки сценария. Герой и антигерой (антагонист). Антагонист – не обязательно «злодей», это может быть ситуация, обстоятельство, страх, другой человек. Разбор героев известных фильмов: Гарри Поттер, Чебурашка, и т.д. Важные вопросы о герое: «Чего он хочет? Чего он боится? Как он изменится к концу?».

Практика: Упражнение «Герой одним словом». Педагог называет героя, группа называет одно слово-характеристику (Гарри Поттер – храбрый, Емеля – отчаянный, Чебурашка – неповоротливый, Крокодил Гена – ворчливый).

Создание карточки героя. Каждый ученик создаёт карточку своего героя: имя, возраст, внешность (одна-две детали), характер (3 слова), чего он хочет больше всего? Что ему мешает? Чего боится? Каким он будет в конце фильма? У него есть привычка или особенность? (например, грызёт ручку, говорит с акцентом).

Упражнение «Интервью с героем». Один ученик выходит и становится своим героем. Группа задаёт вопросы: «Что ты чувствуешь? Почему ты так поступил? Чего ты на самом деле хочешь?». Упражнение «История героя до фильма». Задание: написать краткую биографию героя (что было с ним до начала фильма). Что сформировало его характер. Обсуждение и презентация в парах.

Презентация героя группе. Каждый представляет своего героя: имя, цель, страх, как изменится. Группа даёт обратную связь: «Интересно ли тебе за этим героем наблюдать?», «Что можно сделать, чтобы он стал ещё ярче?».

Упражнение «Антагонист как герой». Задание: представить, что мы пишем историю от лица антагониста. Что он хочет? Почему он мешает главному герою? Презентация истории группе.

Тема 2.5 Конфликт, виды конфликтов, действия.

Теория: Конфликт как основа киносценария и кинофильма. Виды конфликтов: внутренние (страх, сомнения, стыд) и внешние (другой человек, общество, природа, судьба). Анализ конфликтов в известных кинофильмах: «Емеля» - и его внутренний конфликт (желание жить как хочет), и внешний (Волшебница «Щука»). Обсуждение: «В чём конфликт в твоей любимом фильме?».

Практика: Упражнение «Определи конфликт». Педагог показывает сцену из фильма. Задача: определить, какой конфликт в этой сцене.

Упражнение «Конфликт моего сценария». Каждый определяет и записывает: какой конфликт в его сценарии? Внутренний или внешний? Описывает его кратко.

Упражнение «Усилитель конфликта». Педагог даёт простую ситуацию: «Друг опоздал на встречу». Каждый придумывает несколько вариантов, как сделать эту ситуацию еще более напряжённой. Например, «Друг опоздал, а это была последняя встреча перед его переездом в другой город», «Друг опоздал, и герой думает, что его предали». Обсуждение. Работа в парах «Усиль конфликт». Обменяться своими сценариями в парах. Задача: предложить партнёру способ усилить конфликт в его истории.

Тема 2.6 Кадр, сцена, эпизод.

Теория: Кадр - то, что мы видим на экране от команды «Мотор!» до «Стоп!». Планы: крупный (лицо, деталь), средний (человек по пояс), общий (человек в окружении), дальний (пейзаж, город). Сцена – действие в одном месте в одно время. Эпизод – несколько сцен, объединённых одной задачей. Каждая сцена в эпизоде должна делать что-то одно: знакомить, объяснять, нагнетать, разрешать. Сцены внутри эпизода связаны причиной и следствием. Одна сцена вытекает из другой. Пример: разбор эпизода из фильма. Педагог показывает 3 – 4 сцены подряд и объясняет, как они связаны. Каждая сцена должна отвечать на вопрос: «Зачем она здесь? Что она делает для истории?». Правило: если сцена не продвигает сюжет, не раскрывает героя и не создаёт атмосферу - она лишняя. Просмотр примеров известных фильмов: разбор эпизодов и сцен на кадры (педагог показывает фрагмент и останавливает на каждом плане, объясняя, почему выбран именно такой план). Связь сценария и раскадровки.

Практика: Упражнение «Разбей сцену на кадры». Просмотр сцены из фильма (2–3 минуты). Задача: написать, из скольких кадров она состоит и какие планы использованы. Например, ОП (общий план) – герой входит в комнату, СР (средний план) – он садится, КП (крупный план) – его лицо.

Упражнение «Опиши сцену в кадрах». Педагог даёт ситуацию: например, «первый день в новой школе». Задача: описать эту сцену в кадрах (какие планы, что мы видим в каждом). Работа в парах, затем презентация.

Упражнение «Сцена без диалога». Педагог даёт задание: написать сцену, в которой герой что-то узнаёт, но не говорит ни слова. Вся информация передаётся через действия, лицо, предметы. Пример: герой входит в комнату, видит открытое письмо на столе, читает его, его лицо меняется. Каждый обучающийся пишет собственную сцену, затем прочитывает ее вслух. Обсуждение: «Понятно ли, что произошло? Что именно показало эмоцию героя?».

Упражнение «Напиши эпизод своего фильма». Обучающиеся выбирают один эпизод (из сценария), расписывают его по сценам с указанием для каждой сцены: места события, героев, действие сцены. Обсуждение в парах, ответы на вопросы.

Домашнее задание: дописать поэпизодный план.

Тема 2.7 Открывающая сцена.

Теория: Миссия и задачи открывающей сцены. Интрига, знакомство, тон и атмосфера кинофильма. Приёмы создания открывающей сцены (показ середины события, демонстрация чего-то странного/загадочного, конфликт, яркий образ). Примеры удачных и неудачных открывающих сцен: «Гарри Поттер» (письма), «Титаник» (затонувший корабль), «По щучьему велению» (Емеля лежит на печи), «Начало» (герой просыпается на берегу). Разбор типичных ошибок: отсутствие динамики, героя, интриги и т.д.

Практика: Анализ открывающих сцен. Просмотр 5 открывающих сцен известных фильмов (по 1–2 минуты каждая). Обсуждение после каждой: «Что мы узнали о герое? Что заинтересовало? Что хочется увидеть дальше?».

Игра «Угадай фильм по первой сцене». Педагог показывает открывающую сцену фильма, группа угадывает. Обсуждение: «Что именно выдало фильм?».

Написание открывающей сцены. На основе своего сценария написать открывающую сцену. Использовать один из приёмов. Чтение и обсуждение. Каждый зачитывает свою сцену. Группа даёт обратную связь по форме: «Что было самым интересным? Где терялось внимание?». Педагог фиксирует на доске удачные приёмы.

Редактура. На основе обратной связи доработать открывающую сцену. Переписать финальный вариант.

Тема 2.8 Диалоги в кино

Теория: Диалог в кино. Подтекст диалога. Диалог как средство раскрытия характера героя, события. Неудачный диалог. Правила создания диалога: диалог должен двигать сюжет, показывать характер, быть уникальным для каждого героя. Примеры удачных диалогов из фильмов.

Практика: Анализ диалогов. Педагог показывает сцены с диалогами из 3 фильмов. Обсуждение: «Что этот диалог говорит о герое?», «Есть ли подтекст?».

Упражнение «Перепиши диалог». Задание: обучающимся предлагается сцена – два человека завтракают. Один хочет сказать другому что-то важное. Задание: написать этот диалог в трёх вариантах: Вариант 1: герои говорят всё прямо. Вариант 2: герои говорят намёками, избегают прямых слов. Вариант 3: один герой нервный, второй спокойный. Чтение вслух. Обсуждение: какой вариант самый интересный и почему.

Упражнение «Диалог для своего сценария». Задание: написать диалог для своего сценария. Выбрать ключевую диалоговую сцену из своего сценария. Чтение по ролям (в парах).

Обсуждение диалогов. Каждый зачитывает свой диалог. Группа оценивает: «Узнаётся ли характер героя? Есть ли подтекст? Не слишком ли длинно?».

Упражнение «Речевой портрет героя». Задание: описать, как говорит твой герой (коротко или длинно, грубо или вежливо, любимые слова, акцент). Записать в карточку героя.

Домашнее задание: дописать диалоги для своего сценария.

Тема 2.9. Правила оформления сценариев мирового стандарта, программы для написания сценария.

Теория: Что такое сценарий мирового образца, его преимущества. Основные правила оформления сценариев. Сценарий как инструмент для работы режиссёра, актёра, оператора. Сценарные программы.

Практика: Знакомство с программой для создания сценария. Анализ интерфейса. Создание нового проекта, запись имен персонажей, диалогов, ремарок. Пошаговый перенос. Каждый обучающийся переносит свой сценарий в программу. Работа над оформлением. Добавление титульного листа. Проверка отступов и шрифта. Экспорт в PDF. Взаимная проверка. Обмен файлами в парах. Проверка оформления сценария друг друга. Финальная версия. Исправление найденных ошибок. Сохранение финального PDF-файла.

Модуль 3. Защита итогового сценария (межстудийный проект)

Теория: Что такое питчинг и зачем он нужен? Структура: зацепка (крючок), герой, конфликт, референсы. Как говорить: громко, ясно, смотреть в глаза. Создание яркой презентации. Чего делать не стоит: читать с листа, говорить слишком долго, быть неуверенным. Как отвечать на вопросы: честно, не бояться сказать «не знаю, но я думаю...».

Практика: Написание текста питча и создать презентацию. Написать текст своего питча на 3–5 минут. Включить: название, жанр, героя, конфликт, чем заканчивается.

Репетиция в парах. Пересказать свой питч партнёру без листа. Партнёр даёт обратную связь: «Что было понятно? Где потерял нить?»

Питчинг перед группой. Каждый выступает перед группой (3–5 минут) и отвечает на 2–3 вопроса. Группа и педагог оценивают по критериям: Интересно ли слушать? Понятен ли герой и конфликт? Есть ли желание посмотреть этот фильм? Уверенность выступающего. Финальная доработка. По результатам питчинга внести правки в сценарий.

Питчинг своего сценария перед аудиторией.

Учебный план «Введение в кинорежиссуру»

Содержание программы

Модуль 1. Базовые понятия киноиндустрии

Тема 1.1 Профессия кинорежиссер и ее значение в кино. Этапы кинопроизводства.

Теория: Профессия кинорежиссера, ее миссия, цели и задачи. Функции кинорежиссера. Образ фильма в задумке кинорежиссера. Три этапа кинопроизводства: подготовка (препродакшн), съёмки (продакшн), монтаж и звук (постпродакшн).

Практика: Упражнение «Режиссёр на 5 минут». Задание: педагог даёт описание короткой сцены. Каждый ученик рассказывает. Задача: представить, как бы ты её снял - какой свет, какая музыка, какой план.

Игра «Режиссёрская визитка». Каждый по кругу называет любимый фильм и объясняет, что бы он изменил в этом фильме, если бы был режиссёром. (Например: «Я бы сделал концовку более неожиданной» или «Я бы добавил больше сцен с этим персонажем»).

Игра «Разложи этапы». Группа делится на 3 команды. На столах карточки с задачами (например, «найти актёров», «собрать свет», «смонтировать сцены»). Задание: разложить карточки по трём этапам. Проверка и обсуждение.

Просмотр и обсуждение фильма о съёмках. Просмотр короткого документального видео о том, как снимали кино. Обсуждение: «Что вас удивило? Что показалось самым сложным? А что - самым интересным?».

Модуль 2. Препродакшн как первый этап (межстудийный проект)

Тема 2.1 Режиссерский сценарий и раскадровка.

Теория: Режиссёрский сценарий: этапы создания. Структура режиссерского сценария. Типы планов (ОП, СР, КП), движение камеры (панорама, наплывы, статика), ракурсы

(снизу, сверху, сбоку). Раскадровка и ее подготовка в процессе создания режиссерского сценария.

Практика: Упражнение «Разбери режиссёрский сценарий». Педагог даёт пример режиссёрского сценария (можно на основе знакомого фильма). Группа анализирует: какие планы указаны, какие движения камеры, какие пометки для актёров. Обсуждение: «Что здесь от литературного сценария? Что добавил режиссёр?».

Упражнение «Нарисуй раскадровку (схематично)». Задание: каждый обучающиеся выбирает одну сцену из своего сценария (5–7 кадров) и делает её раскадровку. Можно рисовать палочками, кружочками, стрелочками. Главное - чтобы было понятно: кто где стоит, что происходит, куда движется камера. Разрешается: использовать стоп-кадры из интернета, фото, коллажи.

Работа в парах «Редактура раскадровки». Обмен раскадровками в парах. Задача: проверить, всё ли понятно, нет ли пропущенных кадров. Дать письменные комментарии. Финальная версия. Внести правки в свою раскадровку по результатам обратной связи.

Тема 2.2 Художественный образ – ядро фильма.

Теория: Художественный образ в кинофильме. Элементы создания художественного образа. Цвет – основные цвета и их смысл. Свет – жёсткий или мягкий, тёплый или холодный. Композиция - как герои и предметы расположены в кадре. Движение камеры - она может быть спокойной или тревожной. Звук – музыка, тишина, шумы. Ритм - фильм может быть быстрым или медленным.

Анализ художественных образов различных фильмов. Пример 1: «Матрица» – зелёный цвет, холодный свет, статичная камера, пугающий саунд-дизайн → мир искусственный, холодный, опасный. Пример 2: «По щучьему велению» – тёплые зелёные и жёлтые цвета, мягкий свет, переменчивый ритм, разнонаправленная музыка → мир уютный, безопасный, «дом». Пример 3: «Тёмный рыцарь» – холодные синие тона, контрастный свет, резкий монтаж, тревожная музыка → мир напряжённый, опасный, без надежды.

Практика: Упражнение «Образ – это не только цвет». Задание: педагог показывает 3 – 4 фрагмента из фильмов. Для каждого ученики в парах обсуждают: Какой цвет, свет, композиция, звук и ритм? Какое общее настроение создаётся? Какие элементы работают вместе?

Упражнение «Как изменить мир фильма». Взять одну сцену из своего сценария и описать её художественный образ по пунктам: Цвет: какой? Свет: тёплый или холодный? Композиция: симметричная или нет? Камера: статичная или движется? Звук: какая музыка и шумы? Ритм: быстрый или медленный? Затем представить, как изменится настроение, если поменять хотя бы один элемент (например, сделать свет холодным и камеру подвижной).

Упражнение «Образ – это больше, чем цвет». Задание: педагог даёт три слова: например, «страх», «радость», «одиночество». Задание: для каждого слова быстро (за 5 минут) записать: цвет, свет, звук, движение камеры, ритм. Зачитывание, обсуждение в кругу.

Создание «образа своего фильма» (коллаж + описание). Каждый создаёт мудборд (коллаж из картинок, которые передают визуальный образ) и текстовое описание «мира фильма» (3–4 предложения). В коллаже должны быть: цветовые образцы, примеры кадров, примеры освещения, ассоциативные картинки (природа, города, фактуры).

Тема 2.3 Режиссерская экспликация (презентация).

Теория: Что такое режиссёрская экспликация? Цели и задачи создания режиссерской экспликации. Элементы режиссерской экспликации: название, жанр, хронометраж, идея (о чём фильм, главная мысль), герои (кратко), визуальное решение (цвет, свет, стиль), звуковое решение (музыка, атмосфера), предполагаемый актёрский состав, предполагаемые локации для съемки. Анализ и разбор экспликаций различных фильмов.

Практика: Написание экспликации. Каждый ученик пишет экспликацию к своему фильму по плану (из теории). Объём: 1–2 страницы. Педагог помогает, подходит к каждому, отвечает на вопросы.

Создание презентации на основе экспликации и мудборда из предыдущего занятия. Создать презентацию (5–7 слайдов). Слайды: Титул (название, жанр), Идея фильма, Герои (коротко), Визуальное решение (картинки), Звуковое решение, Предполагаемые локации, «Почему этот фильм стоит снять?».

Презентация проектов перед группой. Каждый выступает перед группой. Группа и педагог оценивают по критериям: Понятна ли идея? Интересно ли слушать? Понятно ли визуальное решение? Уверенность выступающего? Качество презентации (слайды, картинки)? После каждого выступления 1–2 вопроса от группы.

Доработка. По результатам выступлений внести правки в экспликацию и презентацию.

Тема 2.4 Планирование съёмок.

Теория: План съёмок как организующий документ. Разбивка сценария на сцены (все сцены нумеруются). Локации - где происходит каждая сцена. Актёры - кто нужен в каждой сцене. Реквизит: какие предметы нужны для каждой сцены. Оборудование для съёмочного процесса. Временной интервал: сколько времени займёт съёмка каждой сцены (реалистично, с запасом). Инструменты планирования. Съёмочный план (либретто) – таблица, где указаны все сцены, локации, актёры и реквизит. Расписание по дням – какие сцены снимаются в какой день. Чек-лист съёмочного дня – список всего, что нужно взять и сделать перед выходом на съёмку. Call-лист (вызов на площадку) – кто и во сколько должен прийти в каждый съёмочный день. План локаций - где будет стоять камера, свет, где будут актёры.

Практика: Упражнение «Пронумеруй сцены». Каждый берёт свой сценарий и нумерует все сцены по порядку: СЦЕНА 1, СЦЕНА 2, СЦЕНА 3 ... до последней. Записывает в тетрадь список всех сцен кратко (пример: «СЦЕНА 1 – герой просыпается, СЦЕНА 2 – герой идёт в школу, СЦЕНА 3 – встреча с другом»).

Упражнение «Таблица сцен» (либретто). Создать таблицу в тетради или в электронном документе: Сцена, локации, актеры, реквизит, время. Заполнить для всех сцен своего сценария.

Упражнение «Группировка по локациям». Задание: сгруппировать все сцены по локациям. Что можно снять в один день в одном месте? Какие сцены происходят в одной и той же локации? Пример: если сцены 1, 4 и 7 происходят в комнате героя - их можно снять в один день, чтобы не приезжать туда несколько раз (если будут выездные съемки).

Упражнение «Составь расписание». Задание: на основе таблицы сцен и группировки по локациям составить расписание съёмок по дням. «Call-лист» (Вызывной). Составить вызов на площадку для одного съёмочного дня: Актер, роль, во сколько прийти, что принести. Обсуждение: почему оператор должен прийти раньше всех? (Чтобы настроить свет и камеру до прихода актёров).

Модуль 3. Продакшн – рождение фильма (межстудийный проект)

Тема 3.1 Важность технического оснащения.

Теория: Съёмочное оборудование: камера, штатив, свет, микрофон, зарядные устройства, карты памяти. Как использовать то, что есть? (телефоны, естественный свет, подручные материалы). Этапы подготовки к съёмкам. Проверка техники и оборудования. Соблюдение техники безопасности на площадке.

Практика: Создание чек-листа съёмочного дня. Каждый создаёт свой чек-лист оборудования и действий перед съёмкой: камера, штатив, микрофон, свет, зарядные устройства, карты памяти, сценарий и раскадровка, реквизит, участники съёмочной группы. Обсуждение в группе. Все зачитывают свои чек-листы. Педагог дополняет, систематизирует, даёт готовый шаблон для всех.

Проверка звука. Практическое упражнение: подключить микрофон, проверить уровень звука, записать короткий фрагмент и прослушать.

Тестовая съёмка на локации. Выход на площадку. Каждый ученик снимает сцену из своего фильма с учётом освещения, выбора ракурса, чистоты звука.

Тема 3.2 Как выстроить задуманную сцену.

Теория: Мизансцена – это расположение героев и предметов в кадре. Соблюдение правила третей. Принцип «Золотого сечения». Направляющие линии: линии, которые ведут глаз зрителя к главному. Баланс: симметрия и асимметрия в кадре. Движение камеры: панорама (поворот), тревеллинг (движение), статика (камера неподвижна).

Практика: Упражнение «Движение камеры». Задание: проанализировать фрагменты фильмов с разными движениями камеры (панорама, тревеллинг, статика). Обсуждение: «Что чувствует зритель при каждом движении?».

Упражнение «Съёмка одной сцены каждого ученика». Задание: группа делится на съёмочные команды по 3–4 человека. Каждая команда снимает одну сцену (из сценария одного из участников) с учётом мизансцены, композиции и движения камеры. Задачи: Выстроить мизансцену, выбрать ракурс, снять сцену с 3–4 разными планами.

Тема 3.3 Работа со съёмочной группой.

Теория: Команда съёмочной группы: режиссёр, оператор, звукорежиссёр, актёры, осветитель, художник, вспомогательный персонал. Функционал в съёмочной группе. Как режиссёр общается с каждым членом команды. Как ставить задачи. Как работать с актёрами: не «будь грустным», а «опусти плечи, посмотри в пол, говори тише». Конкретные действия вместо эмоций. Как сохранять хорошую атмосферу на площадке: поддержка, уважение, чёткость и краткость в общении. Как решать конфликты: слушать, не перебивать, искать компромисс.

Практика: Упражнение «Актёрская задача». Задание: педагог даёт ситуацию: герой узнаёт, что его друг его предал. Задача режиссёра – сформулировать для актёра конкретное действие вместо эмоции. Пример: не «ты должен играть грусть», а «ты медленно закрываешь глаза, потом открываешь, отворачиваешься, делаешь глубокий вдох». Каждый ученик пробует сформулировать задачу для своего актёра в своей ключевой сцене.

Упражнение «Репетиция своего фильма». Задание: каждая команда проводит репетицию сцен для своего фильма. Режиссёр работает с актёрами, оператор пробует кадры, звукорежиссёр проверяет звук. Педагог проходит по командам, даёт советы.

Упражнение «Съёмки своего фильма» (распределённых на несколько дней). Задание: организовать полноценные съёмки своего короткометражного фильма. Каждая сцена снимается с нескольких дублей. Режиссёр контролирует каждый кадр, проверяет на плейбеке (планшете) после каждого дубля.

Оператор следит за кадром, звукорежиссёр – за звуком. После каждой съёмки – короткое обсуждение: что получилось, что не получилось, что изменить в следующий день.

Модуль 4. Постпродакшн – этап формирования (межстудийный проект)

Тема 4.1 Работа с режиссером монтажа.

Теория: Профессия «монтажер» и его функции. Основные правила и приемы монтажа. Черновой монтаж – первая версия фильма. Чистовой монтаж. Ошибки начинающих монтажёров.

Практика: Знакомство с программой монтажа. Педагог показывает DaVinci: интерфейс, панель инструментов, как импортировать файлы, как резать кадры, как перетаскивать на таймлайн.

Упражнение «Найди лучший дубль». Задание: просмотр 3–4 дублей одной сцены. Выбор лучшего дубля и его анализ. Сортировка материалов. Каждый ученик сортирует свои съёмочные материалы: переименовывает файлы, раскладывает по папкам (по сценам). Упражнение «Черновой монтаж». Задание: выполнение пошагового чернового монтажа своего фильма, выстраивание сцен по порядку сборки эпизодов фильма. Просмотр черновика и рефлексия. Каждый показывает свой черновик, группа даёт обратную связь. Доработка монтажа. Внесение правок по обратной связи: укорачивание, перестановка, добавление планов.

Тема 4.2 Музыка как способ эмоционального воздействия на зрителя.

Теория: Музыка в кино как инструмент создания истории. Подбор музыкального произведения для определенной сцены. Примеры: страшная музыка делает обычную сцену ужасной, весёлая – комичной. Анализ аудиобиблиотек для подбора музыки к кинофильму (бесплатные библиотеки). Создание музыки для фильма композитором, подбор темпа, инструментов, настроения и т.д.. Примеры: как музыка работает в фильмах («Звёздные войны», «Август»).

Практика: Упражнение «Подбери саундтрек». Задание: педагог показывает сцену из фильма (без музыки). Задача: подобрать подходящий музыкальный трек из доступных и обосновать выбор.

Упражнение «ТЗ для композитора». Задание: написать техническое задание для композитора к своему фильму: Описать каждую сцену, указать желаемый темп, указать настроение, предложить похожую музыку для примера.

Поиск музыки. Каждый ищет бесплатные музыкальные треки для своего фильма (2–3 варианта). Скачивает и добавляет в свой проект.

Добавление музыки в фильм. Вставка выбранной музыки в фильм (в монтажную программу). Выравнивание по времени.

Просмотр с музыкой и обсуждение. Просмотр своих фильмов с добавленной музыкой. Обсуждение в парах: «Работает ли музыка? Помогает ли она передать настроение?».

Тема 4.3 Саунд-дизайн и сведение звука.

Теория: Что такое саунд-дизайн: создание звуковой среды фильма (не только музыка, но и шумы, фоны, эффекты)? Посторонний шум. Добавление аудиоэффектов (шаги, ветер,

звонок, дождь, голос за кадром). Сведение и мастеринг. Анализ фрагментов различных фильмов с ярким звуковым рядом («Матрица», «Титаник», «Август», «Движение вверх» и т.д.)

Практика: Упражнение «Добавь звук». Задание: добавить в свой фильм 2–3 звуковых эффекта (шаги, ветер, звонок, хлопок двери). Использовать бесплатные библиотеки.

Сведение звука. Выравнивание уровней всех звуковых дорожек: чтобы голос не был громче музыки, чтобы шаги были слышны, но не заглушали диалог.

Финальный просмотр с полным звуком. Каждый показывает финальную версию своего фильма (с монтажом, цветокоррекцией, музыкой и саунд-дизайном). Группа даёт последнюю обратную связь.

Экспорт фильма. Экспорт финального файла в правильном формате (mp4 или mov) для показа.

Модуль 5. Защита итогового фильма (межстудийный проект)

Теория: Представление фильма перед показом. Подготовка вступительного слова. Замысел, процесс съёмок, трудности и находки в процессе создания фильма. Этапы организации открытого показа. Принципы работы с аудиторией.

Практика: Упражнение «Подготовка вступительного слова». Задание: каждый ученик пишет текст вступительного слова перед кинопоказом своего фильма. Просмотр и защита своего фильма перед аудиторией. Ответы на вопросы зрителей.

Планируемые результаты

Личностные:

- обучающийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим обучающимся, педагогам и работникам;
- обучающийся ответственно относится к обучению;
- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- обучающийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений киноискусства.

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- обучающийся самостоятельно включается в творческую деятельность;
- обучающийся оценивает результаты своей работы, соотносит их с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;

- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- обучающийся активно использует язык киноискусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы.

Предметные:

- обучающийся ориентируется в спектре направлений креативных индустрий;
- обучающийся понимает значение кино как синтеза искусств;
- обучающийся знает основные жанры кино и особенности процесса кинопроизводства;
- обучающийся имеет представление о применении цифровых технологий в кино;
- обучающийся имеет представление об этике киноартиста;
- обучающийся может аргументировано обсуждать кинофильмы;
- обучающийся развивает технику и культуру речи;
- обучающийся развивает навыки двигательной импровизации;
- обучающийся развивает индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;
- обучающийся умеет выступать в роли продюсера, кинорежиссера, сценариста;
- обучающийся умеет взаимодействовать с партнерами;
- обучающийся умеет выполнять съёмку различных сцен кино в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными творческими задачами, а также кейсами на развитие творческого внимания и воображения в процессе кинопроизводства;
- обучающийся способен исполнять различные роли, соответствующие учебным задачам;
- обучающийся анализирует выбранный сюжет кинофильма, выделяет его значимые элементы, ключевые характеристики (место, время действия), особенности сценария.
- обучающийся подбирает референсы для оформления различных сцен в процессе кинопроизводства (примеры декораций, костюмов и грима для определенного сюжета);
- обучающийся знает виды и назначение различных жанров кино;
- обучающийся анализирует сценарии кинофильмов и участвует в подборе актеров, продюсеров и сценаристов;
- обучающийся знает, что такое кинопроизводство (препродакшн – продакшн – постпродакшн в киноиндустрии), его назначение и может самостоятельно выстроить данный процесс;
- обучающийся создает покадровую роспись сцен фильма;
- обучающийся знает цели и задачи художественного освещения;
- обучающийся может назвать виды световых приборов, различает принципы направления света;
- обучающийся может подобрать световые приборы для достижения желаемого эффекта в киноминиатюре;
- обучающийся имеет опыт реализации межстудийных творческих проектов.

Оценочные и методические материалы

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в конце каждого семестра.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, показы актерских миниатюр, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

Формы фиксации результатов: видеозапись занятий, чек-листы по разбору и анализу кинофильмов, отзывы (обучающихся и родителей).

Методическое обеспечение программы

1 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
Модуль 1. Знакомство с кинодраматургией.					
1.1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Понятие и особенности кино и сценаристики	Лекция. Беседа. Тренинг.	Знакомство в игровой форме. Самопрезентация. Планирование занятий.	Групповое обсуждение.	Упражнения и тренинги на знакомство.
1.2	Жанры игрового и документального кино	Лекция. Беседа. Тренинг.	Работа в микрогруппах.	Групповая игра	Упражнения и тренинги на развитие внимания, памяти, образного мышления.
Модуль 2. Работа над сценарием					
2.1	Выбор темы и определения темы будущего сценария.	Лекция.	Работа в группах 4–5 человек.	Творческое задание.	Темы для киноистории «Случай из жизни».
2.2	Логлайн, синопсис, поэпизодник, сценарная заявка	Лекция. Тренинг. Игры.	Групповая работа.	Групповое обсуждение.	Тренинги и упражнения.
2.3	Структура, сценарная схема	Лекция.	Работа в микрогруппах.	Групповое обсуждение.	Чек-лист подготовки структуры

2.4	Работа с характером героя в процессе создания сценария	Лекция. Беседа. Тренинг.	Групповая работа.	Групповое обсуждение.	Методические разработки актёрских и психологических игр.
2.5	Конфликт, виды конфликтов, действия	Лекция. Тренинг. Игры.	Групповая работа.	Творческое задание.	Методические разработки актёрских и психологических игр.
2.6	Кадр, сцена, эпизод	Лекция. Тренинг. Игры.	Работа в микрогруппах.	Групповое обсуждение.	Тренинги и упражнения.
2.7	Открывающая сцена	Лекция. Беседа.	Групповая работа. Индивидуальная работа.	Групповое обсуждение.	Разработка и открывающей сцены
2.8	Диалоги в кино	Лекция. Тренинг. Игры.	Групповая работа.	Творческое задание.	Тренинги и упражнения.
2.9	Правила оформления сценариев мирового стандарта, программы для написания сценария	Лекция. Практикум.	Групповая работа. Индивидуальная работа.	Практическое задание.	Подготовка сценария в сценарной программе.
Модуль 3. Защита итогового сценария (межстудийный проект)					
3.1	Питчинг сценария перед аудиторией	Лекция. Тренинг. Игры.	Групповая работа. Индивидуальная работа.	Групповое обсуждение.	Питчинг-сессия с обучающимися
II. Введение в кинорежиссуру. Модуль 1. Базовые понятия киноиндустрии					
1.1	Профессия кинорежиссер и ее значение в кино. Этапы кинопроизводства	Лекция. Беседа.	Работа в микрогруппах.	Групповое обсуждение.	Тренинги и упражнения.
Модуль 2. Препродакшн как первый этап (межстудийный проект)					
2.1	Режиссерский сценарий и раскадровка	Лекция. Тренинг. Игры.	Групповая работа.	Групповое обсуждение.	Методические разработки по подготовке киносценария. Игры. Упражнения.

2.2	Художественный образ – ядро фильма	Лекция. Тренинг. Игры.	Работа в микрогруппах.	Творческое задание.	Тренинги и упражнения.
2.3	Режиссерская экспликация (презентация)	Лекция. Тренинг.	Работа в группах 4–5 человек.	Творческое задание.	Создание презентации на основе экспликации и мудборда кинофильма
2.4	Подготовка к съемкам	Лекция. Беседа.	Индивидуальная работа.	Творческое задание. Групповое обсуждение.	Тренинги и упражнения.
Модуль 3. Продакшн – рождение фильма (межстудийный проект)					
3.1	Важность технического оснащения	Лекция. Беседа. Тренинг.	Групповая работа.	Групповое обсуждение.	Методика проведения «мозгового штурма»
3.2	Как выстроить задуманную сцену	Лекция. Беседа. Тренинг.	Групповая работа.	Творческое задание. Групповое обсуждение.	Съемка одной сцены каждого ученика
3.3	Работа со съёмочной группой	Лекция. Тренинг.	Групповая работа.	Творческое задание. Групповое обсуждение.	Практикум «Организация работы съёмочной группы»
Модуль 4. Постпродакшн – этап формирования (межстудийный проект)					
4.1	Монтаж, работа с режиссером монтажа	Лекция. Беседа. Тренинг.	Работа в микрогруппах. Индивидуальная работа.	Групповое обсуждение.	Практическое занятие по работе в монтажной программе
4.2	Музыка как способ эмоционального воздействия на зрителя	Лекция. Тренинг.	Работа в микрогруппах. Индивидуальная работа.	Групповое обсуждение.	Работа с аудиобиблиотеками
4.3	Саунд-дизайн и сведение звука	Лекция. Тренинг. Игры	Работа в микрогруппах. Индивидуальная работа.	Показ. Групповое обсуждение.	Практическое занятие по работе в аудиозвуковой программе
Модуль 5. Защита итогового фильма (межстудийный проект)					

7.1	Подготовка и защита итогового фильма перед аудиторией. Организация открытого просмотра кинофильма	Лекция. Беседа. Тренинг.	Групповая работа.	Групповое обсуждение.	Презентация фильма, подготовка вступительного слова.
-----	--	--------------------------------	-------------------	-----------------------	--

Материально-техническое обеспечение

Кадровые ресурсы

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются привлечением высококвалифицированных преподавателей, специалистов-практиков в сфере видеопроизводства и визуального искусства, а также педагогического состава Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства».

Технические средства обучения

Компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютеры, экраны, интерактивные дисплеи, штативы, видеокамеры, картридеры, флеш-накопители); студийный свет, видео- и аудиовизуальные средства обучения. Программное обеспечение по направлению «анимация»: Adobe Animate, Adobe After Effects и Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, CapCut, Кит Сценарист и др.) Наличие доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Условия ШКИ филиала РГИСИ в г. Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ШКИ Филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» обеспечивает необходимые условия для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным, электронным и цифровым ресурсам, а также к видеооборудованию, компьютерной технике, использующейся в учебном процессе.

Учебные аудитории

Аудитории, оснащенные презентационным мультимедийным оборудованием (ПК с классическим программным обеспечением и доступом к сети Интернет, мультимедийный проектор или ЖК-панель диагональю не менее 47", интерактивная доска, интерактивная SMART-панель, аудио оборудование); компьютерные классы (не менее 10 рабочих станций с широкополосным доступом к сети Интернет), видеоаппаратура, осветительное оборудование для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Литература

Основная литература для педагога:

1. Алферова, Л. Д. Ораторское искусство: учебное пособие / Л. Д. Алферова. – СПб. : ГАТИ, 2006. – 158 с.
2. Арнхейм, Р. Кино как искусство / Р. Арнхейм ; пер. с англ. Д. Фельдмана. – М. : Издательство иностранной литературы, 1960. – 206 с.
3. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. — Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2019. – 288 с.
4. Говард, Д. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии / Д. Говард, Э. Мабли. – М. : Альпина нон-фикшн, 2021. – 384 с.
5. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология / П. М. Ершов. — Москва : Лабиринт, 2017. – 416 с.
6. Ливнев Д. Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа). – М: РАТИ-ГИТИС, 2008.
7. Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Р. Макки. – М. : Альпина нон-фикшн, 2021. – 456 с.
8. Махержи, Р. Что будет дальше? Искусство превращать истории в сценарии / Р. Махержи ; пер. с англ. М. Извековой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 288 с.
9. Митта, А. Кино между адом и раем / А. Митта. –М. : Подкова, Деконт+, 1999. – 464 с.
10. Молчанов, А. Букварь сценариста / А. Молчанов. – М. : Эксмо, 2019. – 320 с.
11. Новицкая, Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М. : Школа сценического мастерства, 2013. – 240 с.
12. Круглова О. Ю. Система К. С. Станиславского: работа актера над собой / О. Ю. Круглова. – Москва : ГИТИС, 2017. – 240 с.
13. Стрелков, Д. Л. Формула творчества // Ребенок в образовательной среде. Серия РОСТ, № 22 / Д. Л. Стрелков. - СПб., 2003. – С. 45–52.
14. Снегири : онлайн-курс для начинающих сценаристов // Кинопоиск PRO : [сайт]. – URL: <https://www.kinopoisk.ru/academy/> (дата обращения: 21.06.2026).
15. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : Дневник ученика / К. С. Станиславский ; пер. с англ. – Москва : АСТ, 2021. — 512 с.
16. Филд, С. Сценарий: основы сценарного мастерства / С. Филд ; пер. с англ. М. Акоповой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 320 с.
17. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб. : «Балтийские сезоны», 2006. – 320 с.
18. Уайт, Б. Мышление в русле «камера-кадр-эпизод» / Б. Уайт // Киноведческие записки. – 2004. – № 69. – С. 245–264.
19. Чехов М. Тайны актерского мастерства. Путь актера. – М., 2011.

Дополнительная литература для педагога:

1. Богданова, Л. А. Школа актёрской индивидуальности Н. В. Демидова. Демидовские этюды / Л. А. Богданова. – М., 2014. – 256 с.
2. Выгодский, Л. С. Детская психология / Л. С. Выгодский // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
3. Гройсман, А. Л. Личность, творчество, регуляция состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии / А. Л. Гройсман. – М. : Магистр, 1998. – 240 с.
4. Зверева, Н. А. Создание актёрского образа. Теоретические основы / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. –М. : РАТИ–ГИТИС, 2008. – 235 с.

5. Кларин, М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин ; Программа «Обновление гуманитарного образования в России». – М. : Арена, 1994. – 223 с.

Интернет-источники:

1. «Арзамас» : [сайт] : курс «Как смотреть кино». – URL: <https://arzamas.academy/courses/15> (дата обращения: 21.06.2026).

2. Образовательные платформы и онлайн-курсы Сценарное мастерство: базовый курс // Кинопоиск. – URL: <https://www.kinopoisk.ru/academy/courses/100/> (дата обращения: 21.06.2026).

3. Профессиональные сообщества и блоги. Как написать сценарий: полное руководство // Cinemotion. – URL: <https://www.cinemotionlab.com/manualy/kak-napisat-scenariy-polnoe-rukovodstvo/> (дата обращения: 21.06.2026).

4. Фонд кино и государственные ресурсы Поддержка кинодебютов // Фонд кино. – URL: <https://www.fond-kino.ru/about/support/> (дата обращения: 21.06.2026).

5. Энциклопедии и базы данных КиноПоиск // Википедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/КиноПоиск> (дата обращения: 21.06.2026).

6. Skillbox : онлайн-курсы и обучение. Направление «Кино и видео». — URL: <https://skillbox.ru/city/moscow/cinema/> (дата обращения: 21.06.2026).

Приложение: упражнения и игры

«Снежный ком» (Коллективная история)

Цель: Развить спонтанность мышления, воображение и умение работать с коллективным текстом. Показать, как из хаотичных идей может родиться связный сюжет.

Описание: Участники садятся в круг. Первый начинает историю с одного предложения (например, «Однажды в тихом городе приземлилась летающая тарелка»). Следующий по кругу добавляет свое предложение, продолжая сюжет. История развивается до абсурда или логического завершения.

«Три предложения» (Структура истории)

Цель: Закрепить понимание базовой трехактной структуры повествования: завязка-кульминация-развязка. Научить сжимать историю до ее сути.

Описание: Участникам предлагается придумать историю (любую: фантастическую или бытовую) и рассказать ее ровно в трех предложениях. Первое – завязка (кто, где, когда), второе – кульминация (главное событие), третье – развязка (чем все закончилось).

«Перевертыш» (Жанры)

Цель: Научить распознавать жанровые признаки и понимать, как жанр определяет визуальный стиль, темпоритм и актерскую игру.

Описание: Ведущий дает известную сказку или простую бытовую ситуацию (например, «Красная Шапочка идет к бабушке»). Задача группы – разыграть эту сцену в заданном жанре: фильм ужасов, комедия, нуар, научная фантастика. После показа – обсуждение: что именно выдало жанр? Музыка? Темп? Интонации?

«Логлайн за минуту»

Цель: Отработать навык формулирования логлайна – сжатой идеи фильма в одном предложении. Это ключевой навык для презентации проекта.

Описание: Педагог раздает карточки с названиями известных фильмов. Каждый участник пишет логлайн для этого фильма по схеме: «Это история о [ГЕРОЕ], который [ХОЧЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ], но [ПРЕПЯТСТВИЕ]». Затем зачитывает – группа угадывает фильм.

«Конфликт на ровном месте»

Цель: Показать, что конфликт – это двигатель сюжета. Научить находить конфликт даже в самых обыденных ситуациях.

Описание: Педагог дает простую ситуацию: «Два человека сидят на скамейке в парке». Задача участников – придумать и разыграть сценку продолжительностью 1-2 минуты, в

которой из этой ситуации возникает острый конфликт. Важно показать не ссору ради ссоры, а столкновение интересов.

«Диалоги без слов»

Цель: Подтвердить главный принцип кино: «показывай, а не рассказывай». Научить передавать информацию через действия и визуальные образы.

Описание: Участникам дается задание написать короткую сцену (2-3 минуты), в которой герои общаются без слов, используя только действия, мимику и язык тела. Например: один герой сообщает другому важную новость или признается в любви. После написания сценки зачитываются вслух или проигрываются.

«Пустой стул» (Работа с воображаемым объектом)

Цель: Развить воображение, умение видеть и взаимодействовать с невидимым объектом, а также удерживать внимание на партнере и задаче. Это базовый навык для работы на площадке, где многие объекты могут быть заменены или дорисованы графикой.

Описание: В центре круга ставится обычный стул. Ведущий дает ему воображаемую функцию: «Это не стул, это... (например, королевский трон, раскаленная печь, пульт управления космическим кораблем)». Каждый участник по очереди подходит к стулу и взаимодействует с ним в соответствии с заданной функцией, не используя слов. Задача – убедить других в реальности объекта через пластику и мимику. После каждого выступления группа угадывает, что это было.

«Зеркало» (Синхронизация с партнером)

Цель: Развить эмпатию, наблюдательность и чувство партнера. Научить подростков быть внимательными к деталям движения друг друга, что критически важно для сцен с диалогами и взаимодействиями.

Описание: Участники разбиваются на пары и встают лицом друг к другу. Один – «человек», другой – «отражение». «Человек» выполняет медленные, простые движения (поднимает руку, поворачивает голову), а «Отражение» должно в точности их повторить, как в зеркальном отражении. Через 2-3 минуты участники меняются ролями. Для усложнения можно добавить ходьбу по комнате.

«Этюд на беспредметное действие»

Цель: Научить правдивому и детальному физическому действию без использования реальных предметов. Это основа актерского мастерства и помогает понять, как действия раскрывают характер.

Описание: Участнику дается сложная бытовая задача: завязать галстук перед зеркалом, почистить и нарезать яблоко, собрать сложный конструктор. Он должен выполнить ее максимально подробно и правдиво, используя только воображение вместо реальных предметов. Группа наблюдает и оценивает достоверность действия.

«Питчинг за 60 секунд»

Цель: Отработать навык краткой и убедительной презентации своей идеи перед продюсерами/комиссией/аудиторией.

Описание: Каждый участник получает задание придумать идею для фильма и за одну минуту «продать» ее остальным. В питче должны быть названы жанр, главный герой, его цель и основной конфликт.

«Вступительное слово к фильму»

Цель: Подготовиться к публичному показу своей работы: научиться говорить о своем фильме без стеснения и четко доносить свои мысли.

Описание: Подготовка короткого текста (30-40 секунд) для представления своего фильма перед зрителями перед показом. Текст должен включать название фильма/проекта, жанр и краткое описание того, о чем эта история.

«Аплодисменты по кругу»

Цель: Создать позитивную атмосферу в группе, закрепить чувство общности и взаимной поддержки после проделанной работы.

Описание: Все стоят в кругу. Один участник делает шаг в центр круга и просто говорит свое имя или делится одним хорошим впечатлением от всего курса/занятия/проекта. После этого все остальные делают шаг к нему из круга и аплодируют ему несколько секунд. Затем следующий участник выходит в центр.