

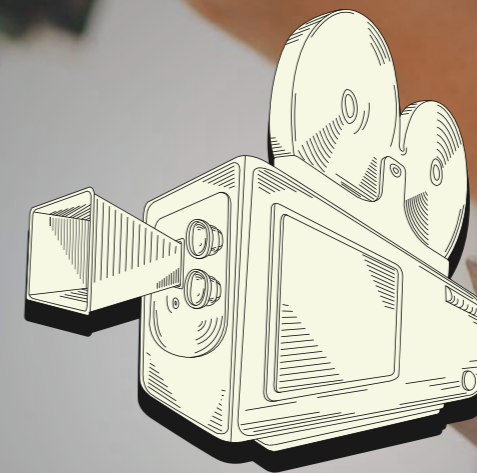
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА:

ИЗДАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Robert Bosch **Stiftung**

КИНОШКОЛА: ШАГИ В МЕДИАПЕДАГОГИКУ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Людмила Дейкова
Корнелия Райхель

0

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение

2. Подготовка к просмотру фильма

2.1. Содержание фильма

2.2. Язык фильма

3. Кинопросмотр

3.1. Знакомство с фильмом

3.2. Распределение заданий

3.3. Обсуждение первых впечатлений

4. Анализ кинопросмотра

4.1. Рецептивно-аналитический подход

4.2. Креативный подход

5. Методы знакомства с фильмом на занятии

5.1. Методы, ориентированные на коммуникацию и включающие письменную оценку

5.1.1. Наблюдение

5.1.2. Характеристика персонажей

5.1.3. Метод вспышки (Blitzlicht)

5.1.4. Обсуждение в парах/интервью

5.1.5. Запись впечатлений (метод мозгового штурма), развитие идей и формулировка вопросов

5.1.6. Анализ киноафиши

5.1.7. Анализ трейлера

5.1.8. Анализ пресс фото

5.1.9. Разделение фильма на главы

5.1.10. Сравнение с детской книгой, романом или комиксом

5.1.11. Воспроизведение киносцены без звука

5.1.12. Воспроизведение киносцены только при помощи звуков

5.1.13. Анализ киносцены

5.1.14. Другие методы анализа фильмов

5.2. Методы, ориентированные на производство

5.2.1. Написание кинокритики

5.2.2. Создание киноафиши

5.2.3. Написание внутренних монологов или диалогов

5.2.4. Стоп-кадр

5.2.5. Создание раскадровки

5.2.6. Создание Mind Maps

5.2.7. Фотоснимки по теме

5.2.8. Другие Методы, связанные с творческой работой

6. Глоссарий

1

ВВЕДЕНИЕ

Мир кино представляет собой иную, куда более привлекательную альтернативу повседневности, – это мир, где можно укрыться и отвлечься от реальности. Кино наряду с литературой, музыкой, изобразительным искусством является отражением культурного развития общества. За последнее столетие кинематограф превратился в средство постижения культуры, формирующее и изменяющее мировосприятие.

С ранних лет дети и подростки получают опыт сопереживания во время просмотра мультфильмов и фильмов. В силу возраста они могут трактовать увиденное по-своему, не задумываясь об истории создания фильма или режиссерском замысле. У них пока недостаточно знаний о мировом наследии кинематографа, отсутствуют навыки анализа и оценки качества киноматериала. Цель данной методики – показать примеры использования киноматериала на уроках для развития этих навыков.

Обычного просмотра фильмов недостаточно, необходимо, чтобы молодое поколение осознавало, что такое кино. Благодаря кинопедагогике школьники смогут получить навыки анализа эстетики и содержания фильмов. Они также приобретут способность понимания увиденного на экране в культурно-историческом контексте. Одной из задач кинопедагогике было и остается воспитание грамотного зрителя, однако в настоящее время акцент делается на развитие (в том числе и творческое) юного зрителя посредством кино. Работа с киноматериалом дает преподавателям большие возможности как для изучения программного материала, так и для воспитания через живое непосредственное общение.

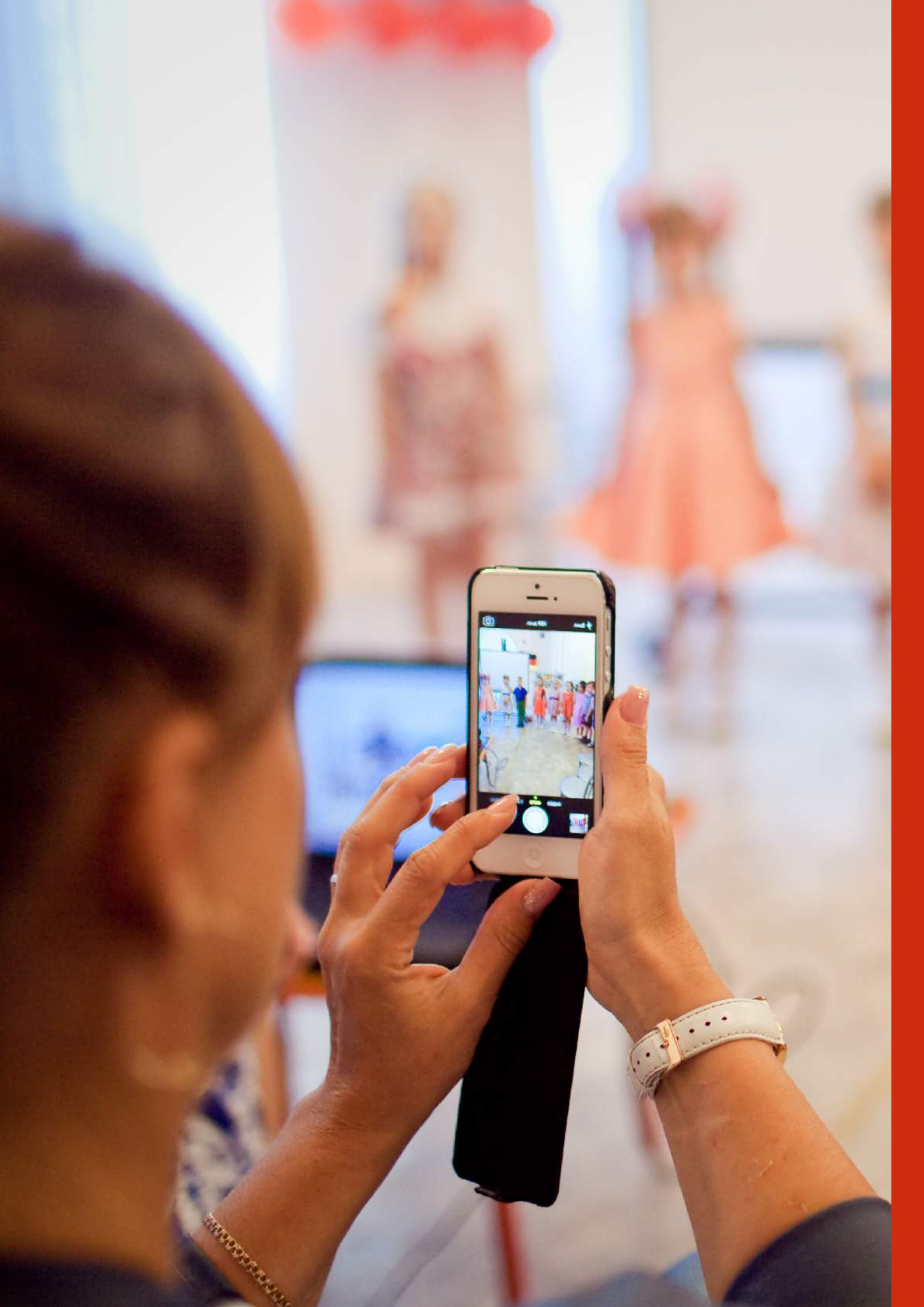
«Кино –
это настоящая
школа жизни»

Франсуа Трюффо

Мы надеемся, что наша методика поможет в методической и дидактической организации использования кинофильмов на уроках, и желаем всем ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

Л. Дейкова

К. Райхель

2

ПОДГОТОВКА К ПРОСМОТРУ ФИЛЬМА

На занятии фильм можно анализировать не только с точки зрения его содержания, а также с точки зрения его драматургии, эстетики и художественных элементов.

Перед кинопросмотром совместно с учениками обсудите различия между этими двумя аспектами, объясните, что содержание и форма всегда взаимосвязаны. Объедините данные аспекты для последующей дискуссии в классе: эстетика фильма всегда оказывает влияние на содержание фильма, также как и содержание влияет на выбор кинематографических средств. Все эти аспекты – оформление фильма, определенный ракурс камеры и характер ее движения, музыка, выбранный тон или световое решение – влияют на передачу содержания фильма зрителю и определенным образом формируют его восприятие.

2.1. Содержание фильма

Необходимо осмысленно и осознанно ответить на вопросы о действии, персонажах и содержании фильма сразу после кинопросмотра.

Ученики могут сделать целенаправленный и содержательный обзор фильма сразу после кинопросмотра. Для этого можно задать себе следующие вопросы:

Хочу ли я подготовить своих учеников к восприятию исторических, политических и социальных особенностей данного фильма, чтобы они могли хорошо ориентироваться в них?

Или мои ученики будут смотреть фильм без предварительной данной информации, чтобы затем они смогли интерпретировать фильм как можно шире?

Для фильмов, показывающих сложные исторические и политические связи, а также для фильмов на философские темы, такие, например, как болезнь или насилие, целенаправленная подготовка к фильму всегда оправдана. Перед просмотром литературной экранизации можно обсудить с учениками медиаспецифику фильма, то есть особенности выбранных средств выражения главной мысли.

2.2. Язык фильма

Каковы художественные элементы фильма, и почему они были использованы? Каково влияние и значение кинематографического оформления в создании кинореальности и содержания фильма? Отвечая на эти вопросы перед кинопросмотром, можно познакомить своих учеников с такими важными кинематографическими средствами композиции, как:

- средства композиции кадра (план, ракурс камеры и ее движения);
- композиция изображения и пространственная композиция, создаваемая при помощи света, цвета, оформления и архитектуры;
- драматургия и представление персонажей;
- монтаж, как временное, пространственное и повествовательное композиционное средство;
- музыка и звук как решающие средства эмоционального воздействия фильма.

Композиционные средства фильма всегда находятся во взаимосвязи с его содержанием. Знакомство с ракурсами камеры – это только первый шаг, второй кроется в ответе на вопрос: Почему был выбран именно этот ракурс? Какое значение он имеет для передачи содержания фильма?

3

КИНОПРОСМОТР

3.1. Знакомство с фильмом

Расскажите о фильме перед кинопросмотром и кратко объясните его отношение к учебному предмету. Здесь могут быть полезными следующие ключевые вопросы:

- Какова тема фильма и как она представлена (через вымышленную или документальную историю)?
- К какому жанру можно отнести данный фильм?
- Что является наиболее значимым для отдельных участников процесса съемки (режиссера, актеров, операторов)?
- Как можно классифицировать фильм относительно исторических событий?
- Какое отношение оказывает данный фильм на изучаемый предмет?

Знакомство должно быть кратким. Оно служит для создания нужного настроения.

3.2. Распределение заданий

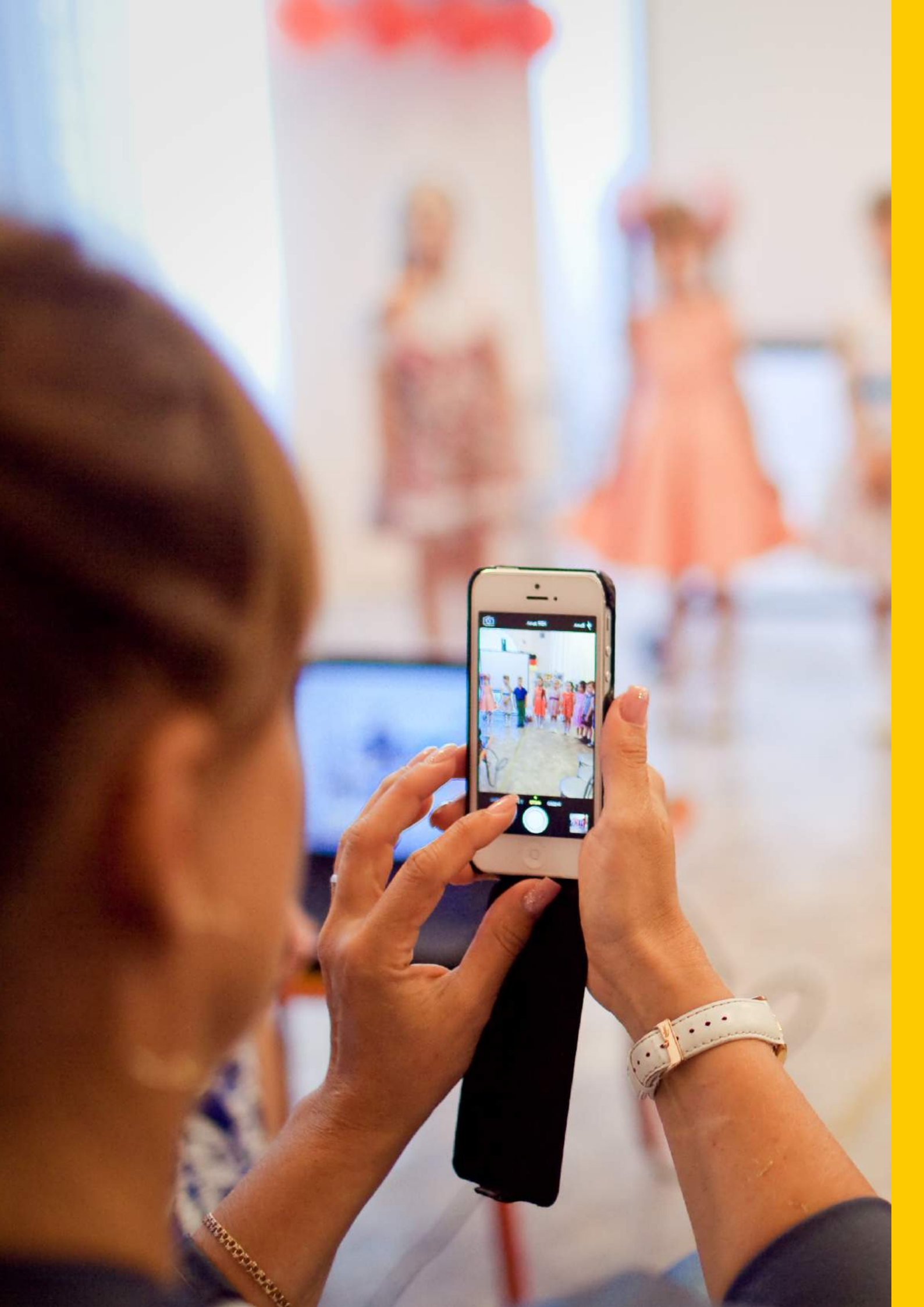
Для того, чтобы подчеркнуть рабочий характер кинопросмотра, целесообразно перед просмотром распределить задания (например: «Посмотрите фильм с определенной содержательной и эстетической точки зрения»). В этом случае уже во время просмотра будет положено начало процессу обучения. Кроме того, попросите своих учеников остаться на своих местах после кинопросмотра и сразу же записать свои впечатления.

3.3. Обсуждение первых впечатлений

Для качественной работы с кинофильмами на уроке важно, чтобы школьники могли сразу спонтанно поделиться своими первыми впечатлениями, и заодно снять напряжение, вызванное просмотром. Нужно попросить их описать свои переживания и чувства:

- Вам понравился фильм?
- Что вам особенно запомнилось?

Аналитические вопросы могут быть предложены позднее на уроке. Первому знакомству с фильмом могут способствовать композиционные методы, например, описание учениками важных сцен.

4

АНАЛИЗ КИНОПРОСМОТРА

Для завершения разбора фильма на занятия могут быть предложены рецептивно-аналитические или креативно-активные способы работы.

4.1. Рецептивно-аналитический подход

Для анализа фильма необходимо выбрать соответствующие средства. После анализа содержания и кинематографического языка фильма рекомендуется собрать форму и содержание снова воедино и рассмотреть их взаимосвязь.

Работу над фильмом можно разделить на следующие ключевые вопросы:

- **ЧТО?** Анализ содержания: действие, ситуации, проблемы, персонажи, конфликты, эмоции
- **КТО?** Анализ структуры: взаимодействие персонажей, позиция рассказчика, драматургия, сюжет, поворотные моменты, кульминация
- **ЗАЧЕМ?** Анализ выражений и влияния: мораль, содержание, идеология
- **КАК?** Кинематографический анализ: композиция, эстетика, манера повествования

Основываясь на опыте работы учеников с текстами, можно легко рассматривать драматургические аспекты фильма. Это послужит началом для анализа моментов, отражающих драматургию фильма: завязку, поворотные моменты, кульминацию, развязку фильма. Также можно провести первичный разбор конфликтов и

персонажей. Можно вместе с учениками составить список наиболее важных кадров и сюжетов.

Кинематографическому анализу также способствует подробный анализ отдельной сцены или кадра. В данном случае с целью более точного анализа желательно применять DVD или VHS-кассеты для повторного просмотра сцен. Для того, чтобы лучше ориентироваться в киноповествовании, ученики могут составить протокол. Протокол сцены – это разделение фильма на различные эпизоды, отдельные планы при этом остаются объединены.

Для начала обсудите композиционные средства, касающиеся работы камеры (план, ракурс и движения камеры), и их влияние на зрителей. Различные планы можно противопоставить и сравнить. Наконец, можно предложить ученикам рассмотреть кинематографические средства с другой стороны – с точки зрения декораций, света, тона и монтажа. Главное при этом – обозначить взаимосвязь формы и содержания.

4.2. Креативный подход

Наряду с рецептивно-аналитическим подходом фильм предлагает многообразные игровые и композиционные возможности. Сценическое качество фильма и процесс его производства могут использоваться в качестве обучающей ситуации. При помощи конкретного действия ученики знакомятся с кинематографическими средствами композиции. Исполнение ролей актерами, режиссера, оператора – все это ведет к смене роли учеников. Теперь они не просто зрители, они смотрят на фильм по-другому, под другим углом: Прониклись ли актер/актриса

своей ролью? Почему оператор решил сделать именно такой кадр? Как режиссер решил построить данную сцену? Как можно выразить эстетику и содержание фильма на плакате?

ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Композиция (преимущественно во время процесса съемки)

а) Содержание кадра (Что можно увидеть?)

- (1) Декорации
- (2) Персонажи
 - (а) Внешний вид/облик
 - (б) Исполнение/игра
- (3) Окружение

б) Композиция кадра

- (4) Камера
 - (а) План
 - (б) Ракурсы камеры
 - (с) Движения камеры
 - (d) Соотношение резкости
- (5) Свет
- (6) Цвет
- (7) Построение кадра

2. Монтаж

а) Концепция монтажа

- (1) Ясно различимый/заметный монтаж
- (2) Незаметный монтаж

б) связь кадров

- (3) Резкая
- (4) Плавный переход

в) Ритм/такт

г) Кинотрюки, эффекты, последующая обработка

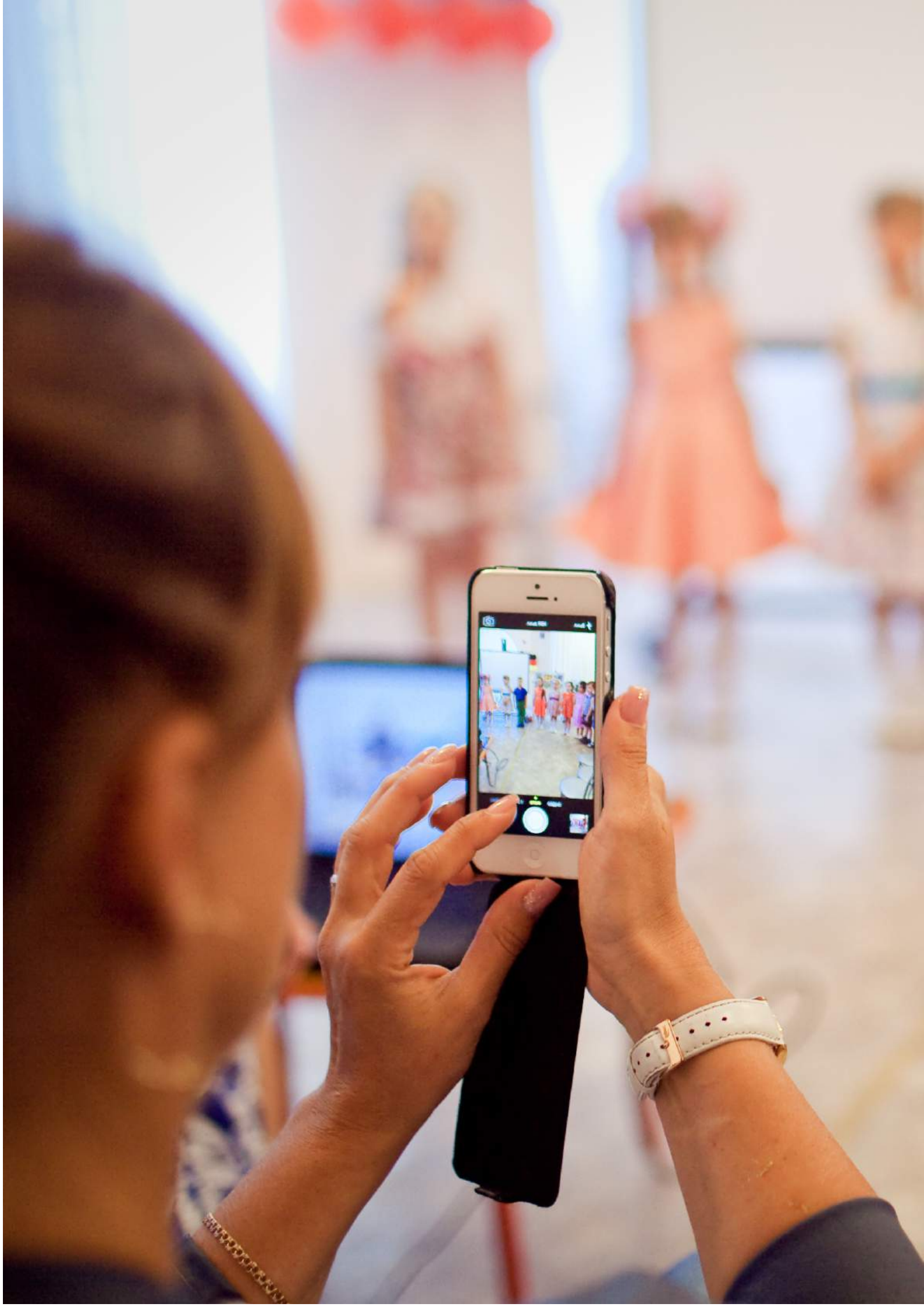
ЗВУК

1.Источник

- а) Шумы**
- б) Язык**
- в) Музыка**

2.Происхождение

- а) Источник звука виден в кадре**
- б) Источник звука не виден в кадре**
 - (5) В сцене (на предельном расстоянии слышимости)
 - (6) Вне сцены

5

МЕТОДЫ ЗНАКОМСТВА С ФИЛЬМОМ НА ЗАНЯТИИ

Не существует общепринятых методов для работы с фильмом на занятии. Выбор методов в большинстве случаев зависит от соответствующего фильма, способностей учеников и их собственного опыта. Прежде всего, необходимо решить, какие методы, независимо от предмета, подходят для анализа результатов кинопросмотра на занятии.

Нужно различать методы, ориентированные на коммуникацию (которые в большей степени представляют рецептивно-аналитическую работу над фильмом), и методы, ориентированные на производство (которые акцентированы на действии и в большей степени охватывают активно-креативную работу над фильмом). Многие методы, ориентированные на производство, подходят для работы над фильмом с младшими учениками.

Данный список методов предоставляет преподавателям большой выбор возможностей педагогической работы над фильмами.

Применение представленных методов кинопедагогики возможно на уроках русского языка, иностранного языка, МХК, основ религии и светской этики, истории, обществознания.

5.1. Методы, ориентированные на коммуникацию и включающие письменную оценку

Дискуссионные методы предоставляют ученикам возможность выразить свои впечатления о просмотренном фильме, обсудить содержание фильма, его кинематографический язык в диалогах, а также ознакомиться с различными точками зрения и восприятия. В письменном анализе ученики рассматривают содержание, драматургию и средства композиционной выразительности фильма, особые возможности кинематографического языка и рекламный характер киноафиш и трейлеров.

5.1.1. Наблюдение

Перед просмотром фильма ученики получают четко сформулированные задания. С их помощью внимание учащихся концентрируется на содержании фильма или его художественных особенностях. После просмотра фильма наблюдения учеников могут послужить отправной точкой к обсуждению фильма.

Возможности применения:

Введение задания: до/после кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, индивидуальная работа, работа в группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: не менее 15 минут (в зависимости от количества заданий).

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК; также другие предметы (в зависимости от темы урока).

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

В качестве заданий по наблюдению подходят такие аспекты, которые эстетически влияют на фильм, например:

- необычное цветовое оформление
- спокойное/динамичное движение камеры
- необычный ракурс камеры (съемка с высоты птичьего полета, съемка снизу)
- необычное световое решение
- проникновенный саундтрек

Можно выбрать один или два аспекта, или разделить задания между несколькими группами. Задания должны относиться уже к первым сценам фильма, чтобы "переживание успеха" было гарантированным и задание не было забыто.

Обратите внимание на формулировку заданий, чтобы они были как можно более точными, например:

- В какой сцене появляется красный цвет?
- В какой сцене камера движется особенно медленно/быстро?
- С какого ракурса показан персонаж X/Y в первой сцене фильма?
- В каких сценах освещение наиболее яркое/темное?

- В каких начальных сценах основное внимание направлено на музыку? Каково влияние музыки?

Далее могут быть заданы вопросы о драматической композиции или персонажах, например:

- Фильм начинается с ретроспективы. Какую информацию мы можем узнать о персонажах и действии фильма?
- Какие персонажи представлены в начале фильма? Что мы о них узнаем?

После просмотра результаты выполненных учениками заданий могут послужить началом к обсуждению или анализу фильма. Исходя из наблюдений учеников, можно перейти к обсуждению воздействия фильма или его содержания.

Необходимо объяснить связь между формой и содержанием. Эстетическая концепция фильма всегда оказывает влияние на его содержание, и наоборот – содержание влияет на выбор кинематографических средств. Выбор определенного ракурса съемки или движения кинокамеры, определенной музыки или светового решения влияет на содержание фильма, его интерпретацию и воздействие.

В результате:

- Фильмы/картины воспринимаются как специально придуманные средства.
- Ученики знакомятся с художественными средствами.
- Данная работа способствует развитию способности учащихся к анализу.

Обратите внимание!

Для четкой формулировки заданий по наблюдению необходимо заранее ознакомиться с фильмом.

5.1.2. Характеристика персонажей

Конфликтные ситуации или связи между многочисленными персонажами позволяют учениками хорошо визуализировать свои представления о них. Они рассматривают данные связи и формируют свой взгляд на драматургическую композицию фильма, а также на различные ракурсы персонажей.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, групповая.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для всех учащихся, начиная с 4-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: около 20-30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Киноистория развивается благодаря определенному сюжету и персонажам, а также конфликтам, которые показаны с различных точек зрения. Чем многограннее персонаж, тем больше ракурсов и точек съемки. Интересно, что при этом невозможно различить “правильные/хорошие” или “неправильные/плохие” позиции. Характеристики персонажей определенным образом подходят для наглядного изображения связей между ними и различных точек зрения.

Прежде всего, имена главных, а также второстепенных персонажей записываются на доске или на листе бумаги. Одновременно можно разделить учащихся на несколько групп. Они должны будут объяснить связи между соответствующими персонажами при помощи кратких тезисов. Структурированию информации могут способствовать цветовые выделения - красные линии как символ конфликта, зеленые как символ дружеских отношений.

Противоположные точки зрения об определенных персонажах, в частности, могут послужить началом для содержательной дискуссии.

В результате:

- Характеристика персонажей – это простой способ рассмотреть проблему их взаимоотношений.
- Также рассматриваются мотивы и точки зрения персонажей.
- Ученики могут анализировать и осознавать

драматургическую функцию второстепенных персонажей.

5.1.3. Метод вспышки (Blitzlicht)

После кинопросмотра ученики по очереди высказывают свое первоначальное впечатление. Краткие комментарии демонстрируют различные точки зрения и восприятия, являясь разнообразными вариантами начала дискуссии на уроке.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, групповая.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время для выполнения задания: 5-10 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики, МХК.

Примерный план занятия :

Blitzlicht, или вспышка - это метод, который позволяет каждому в равной мере высказывать свои мысли о просмотренном фильме. Данный метод служит подготовкой к дискуссии о фильме.

Основа данного метода заключается в том, что учащиеся должны выражать свои впечатления кратко, а не углубленно. Это обязательное требование, особенно в больших группах. К тому же, не рекомендуется соглашаться с комментариями других учеников, прерывать их или критиковать.

Для того, чтобы основные высказывания о фильме не ограничивались фразами "Фильм мне понравился" или "Фильм мне не понравился", перед началом обсуждения необходимо обозначить возможные темы или вопросы. Например, учащиеся могут высказать свое мнение об определенном персонаже или отношениях между героями, назвать сцену, которая была наиболее впечатляющей/неприятной, или задать вопрос об эстетической концепции фильма.

Можно записать высказывания и вопросы на доске, чтобы полностью отразить течение обсуждения и исключить повторения. После беглого обзора мнений, высказывания или вопросы учеников могут быть рассмотрены более подробно на уроке. Отправной точкой может послужить, например, наиболее частый или наиболее спорный комментарий.

В результате:

- Ученики учатся спонтанно выражать свои впечатления о фильме.
- Ученики осознают, что один и тот же фильм может по-разному восприниматься разными людьми.

5.1.4. Обсуждение в парах/интервью

После просмотра учащиеся обмениваются своими впечатлениями о кинопросмотре в парах (не более пяти минут). Данное обсуждение может проходить в форме интервью, при этом необходимо распределить роли между учениками, и служить подготовкой к дискуссии по фильму.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма проведения работы: работа в парах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: не менее пяти минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

При обсуждении или интервью учащиеся обмениваются впечатлениями. Преимуществом данного метода является то, что всем учениками будет предоставлено слово. При этом исчезает необходимость выступать перед всем классом. Что особенно важно, обсуждение в парах или интервью может показать, возникают ли у учащихся сложности с пониманием. Результаты, полученные в группах, послужат поводом для общего обсуждения и могут быть рассмотрены более подробно.

Альтернативный вариант

Другой вариант проведения данного обсуждения – это так называемая "круговая дискуссия". Ученики делятся на внешний и внутренний круг так, чтобы у каждого была своя пара. Они делятся друг с другом своими впечатлениями не более пяти минут, таким образом обсуждая ранее поставленные вопросы. Затем ученики внутреннего круга меняются местами с учениками внешнего круга и уже следующие пары ведут обсуждение. Смену круга можно провести 3-4 раза..

Данный метод подходит для педагогического анализа результатов сразу после кинопросмотра.

В результате:

- Учащиеся учатся формулировать своё восприятие.
- Во время обсуждения они учатся принимать во внимание другие точки зрения.

5.1.5. Запись впечатлений (метод мозгового штурма), развитие идей и формулировка вопросов

После кинопросмотра ученики без предварительного задания записывают свои впечатления и мысли о просмотренном фильме. Результат этой свободной ассоциации служит отправной точкой для постановки вопросов и начала обсуждения.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: работа в группах, коллективное обсуждение.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов, начиная с 3-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: не менее пяти минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики.

Примерный план занятия ((предложения по составлению плана занятия):

Сбор впечатлений должен происходить в свободной форме, без постановки определенной задачи. Ученики записывают все, что приходит им в голову - без оценок и уточнений, насколько данные впечатления являются "правильными" или "неправильными". Допускаются наводящие вопросы. Данная фаза длится 5-10 минут.

Затем каждый ученик выбирает одну мысль, выражение или вопрос, который кажется ему наиболее важным, и высказывает его перед классом. Эти "неотфильтрованные" результаты записываются на доске и по возможности делятся по темам. Затем ученики решают, какие аспекты они хотели бы обсудить.

Альтернативный вариант 1:

Сначала в маленьких группах ученики формулируют свои мысли о просмотренном фильме, записывая выражения или вопросы на листе бумаги. Затем все листки собираются вместе. Другие ученики выбирают один листок, и заполняют его своими собственными впечатлениями. Примерно через 10 минут ученики выбирают впечатление, которое кажется им наиболее интересным, или вызывает наибольшие споры, и выносят его для общего обсуждения в классе.

Альтернативный вариант 2:

На доске записываются общие категории, например: "Персонажи", "Художественное оформление фильма", "Смысл фильма". Ученики записывают на доске только то, что им приходит в голову согласно данным категориям. Этот подход к

решению ограничивает впечатления, позволяет в начале выделить темы для общего обсуждения.

В результате:

- Ученики учатся формулировать свои впечатления, передавать и структурировать их.
- Они развивают понимание ассоциативных возможностей анализа.

5.1.6. Анализ киноафиши

Ученики анализируют оформление афиши, знакомятся с художественными элементами и изучают проблему ее влияния на фильм и на свои ожидания. Одновременно определяется рекламный характер афиши. При помощи целенаправленных вопросов внимание может быть направлено на избранные, наиболее яркие элементы содержания афиши.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра

Форма работы: коллективное обсуждение, индивидуальная работа, работа в группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: 15 - 20 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Следующие вопросы способствуют анализу киноафиши:

- Какие персонажи изображены на афише? Каков сюжет фильма?
- Какие взаимоотношения у персонажей?
- Что передает афиша о содержании фильма?
- Кто является главным героем? Что мы о нем знаем?
- Какие цвета преобладают?
- Как название фильма изображено графически?
- Какое содержание отражает название фильма? Вызывает ли оно интерес? Что оно передает о содержании фильма?
- Указывает ли афиша на определенный жанр фильма? Если да - какие признаки жанра узнаваемы?
- Какое настроение создает киноафиша в целом?
- На какую целевую аудиторию рассчитана афиша?
- Вызывает ли афиша интерес к фильму? Какими изобразительными средствами это достигается? Или – почему это было не достигнуто?

- Какие художественные средства использованы при оформлении афиши?
- Показано ли содержание фильма при помощи конкретных или абстрактных средств, реалистичных или искаженных, или представлено при помощи фотографий?
- Какое влияние оказывает общее впечатление от киноафиши?

В качестве альтернативного задания учащиеся могут анализировать различные афиши к фильму. Затем на общем обсуждении можно сравнить влияние разных афиш на восприятие фильма.

В результате:

- Ученики знакомятся с графическими элементами содержания.
- Афиша рассматривается как реклама, и ученики анализируют, каким образом она вызывает интерес к фильму.

5.1.7. Анализ трейлера

Ученики смотрят трейлер к фильму вместе, в группах или индивидуально, и высказывают свои предположения об элементах, или других особых средствах композиции. Они обсуждают рекламный характер трейлера, каким образом он вызывает чувство ожидания у зрителя.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективное собрание, индивидуальная работа или работа в группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: 15-20 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК, музыка.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

С помощью следующих примерных вопросов можно смоделировать общий анализ в классе:

Вопросы об истории/драматургии фильма:

- Кто является главным героем? Что мы узнаем о нем?
- Какие цели преследует главный герой?
- В каком положении он находится? С какими проблемами сталкивается?
- Какое решение может быть найдено?
- Какие еще персонажи присутствуют в трейлере? В каких взаимоотношениях они находятся?

Вопросы по содержанию фильма:

- Какие киноизобразительные средства наиболее заметны?
- К какому жанру можно отнести данный фильм?
- Какие признаки указывают на данный жанр?
- На какую целевую аудиторию рассчитан трейлер?
- Почему трейлеру (не)удалось заинтересовать зрителя?

Обратите внимание, что при анализе трейлера следует начинать не с его интерпретации, а с наиболее точного описания отдельных элементов.

Иногда выходит несколько различных трейлеров к одному фильму. В таком случае предлагается работа в группах. В заключении ученики сравнивают, какие акценты присутствуют в данных трейлерах, и каким образом они влияют на чувство ожидания у зрителей.

Также просмотр трейлеров после кинопросмотра может создать нужное настроение перед началом анализа фильма, поскольку в них зачастую кратко обобщают главные темы и коротко показывают основные сцены.

В результате:

- Происходит активное знакомство с понятиями кинематографии.
- Ученики обсуждают рекламный характер трейлеров и объясняют, почему тот или иной трейлер вызывает интерес у зрителя.

Обратите внимание!

Трейлеры (или тизеры) можно найти на сайтах, посвященных фильмам, а также на канале кинопрокатчика на YouTube. Обратите внимание, что такие видеопорталы, как Youtube, исключают право на открытый показ.

5.1.8. Анализ пресс фото

На официальном сайте кинопрокатчика находится галерея с выборочными кадрами из фильма. Это не окончательные кадры сцены уже готового фильма, а лишь варианты, которые тем не менее подходят для анализа на уроке. По тематике кадры могут быть разделены, например, на роли звезд, возможные повторяющиеся сюжеты или определенное цветовое оформление. Рекламный характер также является важным.

Возможности применения:

Введение задания: до/после оценки результатов кинопросмотра.

Форма работы: Коллективная работа, индивидуальная или работа в группах.

Целевая аудитория: данный метод работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: 15-20 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Фотоматериалы, такие как плакаты или киноафиши, которые размещаются в газетах и журналах для привлечения внимания, носят, в первую очередь, рекламный характер. Для этого на фотографиях пытаются изобразить "продаваемые" сцены, например, с любимыми актерами, впечатляющими спецэффектами или остросюжетными эпизодами. При этом внимание обращается на содержание изображения, цветовое и световое решение, на определенный киножанр. Все эти элементы могут быть проанализированы на занятии. В первую очередь обсуждается, какие ожидания вызывают эти фотографии и какая история предположительно будет рассказана. После просмотра фильма можно обсудить, насколько фоторепортажи соответствуют обещаниям.

Для более подробного анализа сцен фотографии с места съемок не подойдут, поскольку они взяты не из готового фильма, а из фотосъемок, сделанных в процессе работы над фильмом (часто одного из дублей). Выявленный кадр может передать только приблизительную картину.

В результате:

- Ученики анализируют фотографии, опубликованные в СМИ; высказывают мнение по поводу ожиданий, вызванных ими.
- Происходит знакомство учеников со средствами композиционного построения фильма.

5.1.9. Разделение фильма на главы

Ученики делят действие фильма на главы и подбирают к ним соответствующие названия. При помощи данного метода драматургическое строение фильма подразделяется на несколько тем.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, индивидуальная или работа в группах.

Целевая аудитория: Данный вид работы подходит для всех учащихся, начиная с 3-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: минимум 30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

На основе содержания романа кинематографическое действие может быть разделено на небольшие фрагменты, так называемые эпизоды. С одной стороны, вследствие этого становится понятным общий ход действия, с другой – становятся ясными отдельные шаги развития сюжета фильма.

Необходимо помнить, что не нужно делить фильм на маленькие фрагменты, т.е., например, вместо изменения места действия должна разрабатываться сюжетная линия. Для основания рекомендуется взять объем романа от 12 до 15 глав.

Если работа в маленьких группах и индивидуальная работа проходят успешно, ученики могут обсудить свои предложения по разделению фильма на главы и их названия, и затем аргументировать соответствующее разделение. В качестве альтернативного варианта можно предложить обсудить данное задание всем классом.

Данный метод можно рассматривать как подготовку к написанию кинокритики.

В результате:

- Ученики обсуждают драматургическое строение фильма.
- Ученики тренируют свои аналитические способности, сокращая содержания действия до самого основного и делая обобщение при помощи лишь нескольких слов.

5.1.10. Сравнение с детской книгой, романом или комиксом

Экранизация детской книги, романа или комиксов подталкивает зрителя к её сравнению с оригиналом. Ученики ищут похожие или отличающиеся сцены, анализируют их различное влияние и рассматривают особые возможности кинематографического языка.

Возможности применения:

Введение задания: до/после кинопросмотра.

Целевая аудитория: данная работа подходит для всех учащихся, начиная с 4-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: минимум 30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Для того, чтобы фильм достиг определенного уровня экспрессивности, литературные оригиналы – такие как детская книжка с картинками, комикс, графическая новелла или роман – должны быть изменены. Вот почему понятие «киноадаптация» является более точным, чем понятие «экранизация».

Интересным видом работы на уроке может быть поиск различий между формами медиа, такими, как, например, дубляж.

Основой анализа могут быть следующие вопросы:

Какие сцены сняты в соответствии с оригиналом? В каких эпизодах переданы лишь некоторые сцены из книги?

Характеристика каких персонажей подверглась изменениям? Как это повлияло на происходящее действие?

Какие персонажи были придуманы, какие не упомянуты, а какие объединили в себе характеристики нескольких? Что послужило поводом для такого решения?

Какие сцены отличаются от оригинальных? Почему они не могли быть воплощены должным образом на экране?

Какие сцены в фильме являются наиболее впечатляющими? Какое впечатление производят те же сцены в книге?

Какая история рассказана в книге, а какая была воспроизведена в фильме? Какие темы были добавлены, опущены или интерпретированы по-

новому?

Перед просмотром фильма предлагается выполнить следующее задание: на основе одной из сцен литературного оригинала представить сцену и диалоги в виде сценария или разыграть в сценической форме. После просмотра фильма можно сравнить с тем, как создатели интерпретировали данную сцену.

В результате:

- Учащиеся изучают особенности образного повествования.
- Учащиеся узнают о том, какие требования предъявляются к литературным изданиям и фильмам.
- Они учатся анализировать и оценивать смещение акцентов между оригиналом и его адаптацией.

5.1.11. Воспроизведение киносцены без звука

Ученики описывают влияние киносцены, воспроизведенной без звука, и высказывают свои предположения о её звуковой и музыкальной композиции.

Возможности применения:

Введение задания: до/после оценки результатов кинопросмотра уже выпущенного на DVD фильма.

Форма работы: коллективная, в группах.

Целевая аудитория: данный метод работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: около 30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК, музыка.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Выбранная сцена (продолжительностью не более 4 минут) воспроизводится без звука. В общем обсуждении на уроке или в группах ученики высказывают свои предположения о звуковой и музыкальной композиции сцены.

Ученикам можно задать следующие ключевые вопросы:

Какие звуки можно услышать (предположительно)? Как это может повлиять на создание настроения?

Когда предположительно начинается музыкальное сопровождение? А когда слышны только звуки? Каков результат воздействия музыки?

Музыка какого жанра подходит для данной сцены?

Какие музыкальные инструменты подходят для данной сцены?

Какие музыкальные ритмы подходят для данной сцены?

В заключении снова показывается сцена, теперь с звуковым сопровождением, и ученики сравнивают свои предположения с оригиналом.

Альтернативный вариант:

Ученики сами озвучивают сцену. Различное озвучивание/музыка может оказывать совершенно разное влияние и придавать истории разные нюансы.

Рекомендации:

Данный метод может быть использован в качестве дополнения к методу «Воспроизведение

киносцены только при помощи звуков»

В результате:

- Ученики осознают, что информацию можно усваивать не только акустически, но и визуально.
- Они осмысливают драматургическое значение и взаимодействие изображения, звуков и музыки в фильме.

5.1.12. Воспроизведение киносцены только при помощи звуков

Ученики высказывают свои предположения о визуальном содержании, а также о действии, происходящем в сцене, которую они только что прослушали. Данный метод способствует развитию образного мышления и демонстрирует влияние звуков и музыки.

Возможности применения:

Введение задания: до/после оценки результатов кинопросмотра уже выпущенного на DVD фильма.

Форма работы: коллективная, в группах.

Целевая аудитория: данный метод подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: около 30 минут

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК, музыка.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Воспроизводится только звуковой ряд сцены (продолжительность не более 4 минут). Ученики высказывают свои предположения о том, как могла бы выглядеть данная сцена, и о чем в ней предположительно идет речь. Ученикам можно задать следующие ключевые вопросы:

- ·Какие ожидания вызывает звуковой ряд? Какое настроение она создает?
- ·На какой музыкальный жанр указывает звуковой ряд?
- ·Какое действие подходит к данному звуковому ряду?
- ·Какое цветовое и световое оформление подходит для данной сцены?
- ·Как может выглядеть работа камеры?

Рекомендации:

Данный метод может использоваться в качестве дополнения к методу «Воспроизведение киносцены без звука»

В результате:

- Ученики осознают, что информация воспринимается не только акустически, но и визуально.
- Они осмысливают драматургическое значение и взаимодействие изображения, звуков и музыки в фильме.

5.1.13. Анализ киносцены

Ученики анализируют выбранную киносцену в маленьких группах, обсуждают ее значение в пределах повествования, а также необычные кинематографические средства выразительности, их значение и влияние.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: в маленьких группах.

Целевая аудитория: Сложный анализ сцен подходит для всех учащихся, начиная с пятого класса. Проведение подобного анализа в упрощенной форме возможно и в начальной школе.

Необходимое время: около 15-20 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК, музыка; в зависимости от темы урока, так же возможно применение на уроках основ религии и светской этики, истории, обществознания.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Анализ киносцены подходит для разбора как содержания фильма, так и кинематографического оформления. Обратите внимание на то, чтобы длительность киносцены, которая должна обсуждаться на занятии, не превышала пяти минут.

Особенно рекомендуется провести анализ экспозиции (первой сцены фильма), так как в большинстве случаев именно здесь вводятся важные темы фильма, а также происходит знакомство с главными героями.

Обратите Ваше внимание на следующие кинематографические средства выразительности:

- необычное цветовое оформление;;
- особенно спокойные/динамичные движения камеры;
- необычный ракурс камеры;
- необычное световое решение;
- проникновенный саундтрек или оригинальный звук.

В результате:

- Ученики знакомятся с кинематографическими средствами выразительности и их влиянием на действие фильма.
- Ученики развивают киноаналитические способности.

ЭКСПОЗИЦИЯ ФИЛЬМА:

Начало литературного произведения, театральной пьесы или фильма называют экспозицией (от лат. *expose* – представлять). Задача экспозиции – ввести действие в определенный контекст и обусловить его темой фильма. Экспозицию могут охарактеризовать следующие вопросы:

- Где происходит действие? – Место действия
- Когда происходит действие? – Время действия
- Кто играет? – Персонажи/герои
- Есть ли главные персонажи и второстепенные?
- Что мы о них узнаем?
- Или они уже охарактеризованы заранее?

Как правило, уже в начале фильма мы узнаем, комедия ли это, любовная история или остросюжетный фильм. Например, в экспозиции напряженного триллера очень редко применяется светлое освещение и радостная музыка.

Часто уже начало фильма содержит предварительную интерпретацию дальнейшего развития событий. Чтобы это заметить, необходимо очень внимательно смотреть начало фильма. Часто лишь при повторном просмотре можно узнать, какое значение для дальнейшего действия играет цветовое решение, фоновый шум, диалог, кажущийся банальным или определенные реквизиты.

К экспозиции фильма относятся:

Вступительные титры: в них указывается название фильма, имена главных актеров и наиболее важных создателей фильма.

Эта информация может быть:

- объединена с кинодействием (титры показываются на движущемся изображении);
- показана отдельно перед началом кинодействия.

Функция титров в последние годы стала значительно важнее. Сегодня композиция вступительных титров разрабатывается медиа-агенствами. При этом часто вступительные титры создаются в виде минифильма (см. выше:Б), который создает определенную атмосферу и раскрывает тему фильма.

Во вступительных титрах нужно обратить внимание на оформление шрифта (типографика: стиль, размер шрифта, его положение и т.д.), характер фоновых кадров (например, графические элементы, кадры с природой, панорама улицы) и используемой музыки.

Первая киносцена

Как указано в первой главе, зрители должны как можно быстрее познакомиться с самой важной информацией. Фильм может медленно знакомить зрителя с действием фильма (например, при помощи долгого движения камеры, которая с перспективы птичьего полета через крыши «залетает» в один из домов и останавливается на каком-то персонаже). Первая сцена может начинаться также с динамичного действия.

5.1.14. Другие методы анализа фильмов

Метод 6-3-5

Образуйте группы из 6 человек. У каждого участника должен быть листок бумаги с тремя колонками для вопроса, утверждения и оценки к фильму, и в каждую колонку ученик записывает одно предложение или слово. Через минуту листок передается соседу, который либо отвечает на вопрос предшественника, либо добавляет свои заметки и затем снова передает листок соседу. Метод 6-3-5 называется так, потому что 6 человек заполняют 3 колонки, передавая листок 5 раз. Затем ученик читает вслух записи с того листка, на котором он начинал писать первым. Данные заметки служат основанием для последующего обсуждения.

Работа в группах

Для обсуждения собирается маленькая группа (не более шести человек). Группы по очереди спонтанно задают вопросы к фильму, которые записываются одним из учеников (в беспристрастной форме). Затем группа выбирает один из заданных вопросов, который становится ключевым вопросом для обсуждения длительностью 30 - 45 минут. Затем группы выходят на общее обсуждение и обмениваются результатами. Оптимально, если каждая группа кратко запишет свои результаты на доске для наглядности.

Дискуссия/форум

«Специалисты» (ученики, которые заранее подготовились к обсуждению фильма с помощью преподавателя) ведут дискуссию по упомянутой теме. Чтобы вовлечь в этот процесс других учеников, целесообразно установить «подиум» для дискуссии. Данный метод является затратным, и требует специальной подготовки, поэтому не используется повсеместно.

История восприятия

Работа с новыми фильмами и фильмами, которые уже стали классикой, способствует возникновению общей дискуссии. Ученикам предлагается тематизировать историю повествования и таким образом проанализировать общественные настроения определенного времени при помощи кинолексики, рецензий и другой информации из сети Интернет. Ученики обсуждают результаты в группах и затем представляют их на уроке.

Обсуждение создания телепрограммы (по Вернеру Шульцу)

Ученики делятся на маленькие группы и выступают в роли составителей телепрограмм. Во время дискуссии они решают, почему, в какое время, на каком канале должен быть показан данный фильм. Результаты должны быть сформулированы в

выводах и подкреплены аргументами для обсуждения на общей дискуссии.

Теледискуссия: Эксперты в студии (по Вернеру Шульцу)

В роли экспертов «Теледискуссии» выступают ученики (не более 6 человек: один – ведущий, другие – гости). У экспертов различные роли: актер/актриса, оператор, владелец кинотеатра, министр культуры, диктор телевидения. Можно записать «трансляцию/эфир» на видео.

Придумать название фильма (по Вернеру Шульцу)

Ученики получают задание придумать новое название для просмотренного фильма. Данный метод способствует быстрому развитию дискуссии об основном содержании фильма и его различных оценках.

Кинопробы

Учитель предлагает своим ученикам представить следующую ситуацию: фильм, который они посмотрели, нужно снять заново и у них есть шанс попробовать себя в какой-то определенной роли. Для этого ученики должны написать создателям фильма мотивационное письмо, в котором необходимо представить себя и описать свои способности, а также предложить возможные изменения для роли. В качестве альтернативного варианта класс может выбрать жюри, перед которым претенденты на роль должны будут продемонстрировать свои достоинства, исполняя определенную роль.

5.2. Методы, ориентированные на производство

Данные методы поддерживают творческое увлечение учеников фильмами и показывают возможность применения лейтмотивных, эстетических и драматургических средств.

5.2.1. Написание кинокритики

При написании кинокритики ученики, проанализировав фильм, выделяют его тематические и эстетические особенности и формулируют свое собственное мнение о нём. Составленный заранее список критериев, который ученики получают перед кинопросмотром, акцентирует внимание на отправных точках, необходимых для анализа фильма. Кроме того, перед кинопросмотром рекомендуется обсудить на примере любимых фильмов, какие особенности фильмов (определенные жанры, актеры/актрисы, художественное оформление) нравятся или не нравятся.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: Собрание, индивидуальная работа (домашнее задание).

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для всех учащихся, начиная с 6-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: минимум 30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

В качестве подготовки учащиеся могут проанализировать и сравнить кинокритику различных печатных и online - изданий. При этом необходимо выявить основные составные части кинокритики:

- краткое изложение основного содержания;
- построение действия и его эстетическое содержание;
- возможные обращения к другим фильмам (или книжным изданиям, комиксам, историческим событиям, личностям);
- оценка и обоснование.

На данной основе составляются и обсуждаются содержательные и эстетические критерии, а также план для написания кинокритики.

Список критериев должен быть предоставлен ученикам еще перед просмотром фильмов. Для учеников младшего возраста он должен быть как можно более кратким и простым.

Изначально список критериев может включать в себя следующие аспекты:

- Какая история положена в основу фильма?
- Можно ли отнести данный фильм к какому-то определенному жанру? Какие элементы, типичные для данного жанра, присущи ему?
- Какие темы затрагивает данный фильм?
- Какая структура повествования у фильма (логичная или запутанная, хронологическая или ретроспективная)?
- Убедительны ли костюмы и художественное оформление?
- Насколько правдоподобна игра актеров?
- Что из эстетических составляющих фильма является наиболее примечательным: необычное цветовое оформление, запоминающиеся перспективы, быстрые/медленные движения камеры, эмоциональный/сдержанный саундтрек, быстрый или спокойный монтаж?
- Способствует ли эстетическое содержание достоверности и выразительности фильма?

При экранизации литературных произведений:

- Чем киноадаптация отличается от оригинала? насколько она достоверна?
- В заключении: Понравился мне фильм? Тронул ли он меня? Почему?

При написании критики очень важно, не только выразить и сформулировать собственное мнение о фильме, но и обосновать его при помощи средств выразительности и эстетической композиции.

Кинокритика должна иметь следующую структуру:

- Заголовок и подзаголовок.
- Объем должен составлять 3000-4000 слов, включая пробелы.
- Необходимо указать имя автора.

По итогам кинокритики ученики могут выбрать и наградить лучшую работу.

В результате:

- Ученики учатся критически смотреть на фильм.
- Они знакомятся с киносодержательными и драматургическими средствами.

5.2.2. Создание киноафиши

После просмотра фильма ученики в маленьких группах создают собственный дизайн афиши к фильму и стараются как можно более точно передать не только настроение, но и его сюжет.

Возможности применения:

Введение задания: после кинопросмотра.

Форма работы: в маленьких группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов, особенно для начальной школы.

Время, необходимое для выполнения задания: 30-45 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Каким образом сюжет афиши указывает на то, о чем фильм:

- представлены персонажи;
- наглядно представлены их взаимоотношения;
- обозначены конфликты или противники;
- хорошо переданы настроение и жанр.

При этом особое значение придается расположению персонажей и их костюмам. Важным указателем киножанра является цветовое оформление (светлое и приятное для комедий, темное для остросюжетных фильмов).

Подготовкой к данной работе может быть краткое обсуждение фильма, во время которого ученики еще раз обсуждают главных персонажей и ситуации, в которых они оказались. Исходя из этого, можно обдумать, как наиболее точно они могут быть изображены на картинке.

В завершении ученики должны представить свой набросок афиши перед классом и объяснить, почему они решили оформить ее именно таким образом. Здесь также могут быть обсуждены художественные решения, как например, применение особых цветов. Все афиши могут быть представлены в виде картинной галереи в классе.

В результате:

- Ученики учатся осознанно использовать художественные элементы графически.
- Они пробуют представить на картинке как можно больше элементов.
- Они обсуждают ключевые темы фильма и развивают свои аналитические способности.

5.2.3. Написание внутренних монологов или диалогов

Темы фильмов можно рассмотреть более глубоко, попросив учеников составить дополнительные внутренние монологи или диалоги с позиции определенного персонажа. Данный метод развивает сопереживание героям и указывает, при помощи каких сюжетных, содержательных или драматургических вариантов представлена тема кинофильма. В тоже время ученики описывают своё визуальное представление при помощи различных понятий и аргументируют его.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: в маленьких группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для всех учащихся, начиная с 4-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: около 30-45 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Часто в фильмах показывают напряженные сцены, связанные с отношениями и чувствами героев, при этом в них отсутствуют диалоги. Именно такие сцены требуют от зрителей большой работы по интерпретации, для которой необходим метод дополнения при помощи внутренних монологов и диалогов:

- Ученики пытаются выразить мысли, чувства, мотивы и цели избранного персонажа в конкретной сцене при помощи слов. При этом особенно интересно, столкновение различных взглядов учеников. Поэтому данный метод подходит, прежде всего, для работы в маленьких группах.
- В некоторых случаях результаты обсуждения в группах могут быть высказаны отдельными учениками, и в заключении обсуждены всем классом.

При работе необходимо обратить внимание на то, чтобы диалоги/монологи соответствовали персонажам и казались правдоподобными.

В результате:

- При составлении диалогов и внутренних монологов ученик берет на себя роль избранного персонажа. При этом он принимает другую точку зрения, которую он не обязательно разделяет, и учится аргументировать/приводить доводы/делать выводы с данной позиции.

- Развивается языковая компетенция, поскольку диалоги должны соответствовать характеру выбранного персонажа и его мировоззрению.

5.2.4. Стоп-кадр

Понятие «стоп-кадр» в рамках данного метода относится не к кадру из фильма. По ним подразумевается «застывшее положение», когда ученики самостоятельно пытаются изобразить сцену из фильма в виде застывшего момента при помощи поз, положения тел, мимики и жестыкуляции. Данный метод подходит для развития языка тела, чувств, демонстрации связей между персонажами или их характера.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, в маленьких группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: около 15 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, основы религии и светской этики, МХК.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

- Для начала необходимо выбрать сцену из фильма, которая может быть представлена как стоп-кадр. При этом внимание может быть направлено на отношения различных персонажей в определенный момент времени, или на эмоциональные переживания отдельного персонажа. Особенно интересны сцены, в которых разрешаются конфликты или показаны переломные моменты, когда персонаж принимает важное решение.
- Один из учеников получает роль режиссера.
- Он выбирает учащихся для создания стоп-кадра.
- Режиссер дает указания «актерам» - при помощи каких поз, мимики и жестов они должны представить своих персонажей. Допускается использование реквизитов.
- Готовый стоп-кадр обсуждается внутри группы и может быть совместно изменен или представлен в другом варианте для того, чтобы показать различные восприятия ситуации.
- Для анализа готовый стоп-кадр может быть сфотографирован и сравнен с другими стоп-кадрами аналогичной ситуации из фильма.

В результате:

- При помощи стоп-кадра ученики примеряют на себя роли выбранных персонажей и изображают события из фильма, используя

мимику и жесты.

- Инсценировка стоп-кадра способствует пониманию композиции кадра и ее значения.
- Возникают новые варианты интерпретации киноматериала и ученики учатся восприятию и значению языка тела.

5.2.5. Создание раскадровки

Ученикам предоставляется возможность создания раскадровки одной из сцен или заданной ситуации. Раскадровка – это последовательность изображений, которая предвосхищает развитие сцены, положения и движения камеры. Они служат планом для съемочных работ и создают впечатление о том, как должна выглядеть сцена после монтажа. Поскольку речь идет о линейной последовательности изображений, то раскадровку можно условно сравнить со строением комиксов.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: коллективная, индивидуальная или работа в группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: около 30 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Несмотря на то, что очень часто многие профессиональные раскадровки – это высококачественные графические работы, качество изображения не является главным. Ученикам достаточно грубых эскизов, которые дают общее представление об оформлении сцены.

Постановка задач:

- Ученики изображают конкретную сцену из фильма при помощи последовательности картинок, которые должны имитировать положения камеры.
- В заключении раскадровку можно сравнить с оригинальной сценой из фильма.

Для контроля рабочей нагрузки учащихся необходимо ограничить максимально возможное количество картинок.

В результате:

- При помощи создания раскадровки ученики развивают свое образное мышление и рассматривают возможности движений камеры в процессе съемок.
- Ученикам также предоставляется возможность, познакомиться с графическими принципами киномонтажа.

5.2.6. Создание Mind Maps

После просмотра фильма ученики создают Mind Map к одной из выбранных сцен фильма. В заключении они используют краткие тезисы для объяснения действия кинофильма.

Возможности применения

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: в маленьких группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для учащихся всех возрастов.

Время, необходимое для выполнения задания: около 20-45 минут.

Предметы: русский язык, иностранные языки, МХК, основы религии и светской этики, история и обществознание.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Mind Maps – это разветвленные диаграммы, которые создают визуальное представление тематических полей. В данном методе большое значение уделяется ассоциациям. Это способ нелинейного представления какой-либо темы, поэтому он более интересен благодаря своей открытой структуре.

- Соответствующее понятие пишется в центре доски или листка бумаги.
- Далее последующие понятия из фильма присоединяются к этому тематическому полю и разделяются на ветви.
- Некоторые ветви могут быть разделены снова.
- При помощи ассоциаций возникает многоплановая схема, которая демонстрирует различные аспекты данной темы и структурирует их.
- В заключении можно выбрать отдельные ветви Mind Map и обсудить их в маленьких группах или вместе. Также предлагается распределить различные понятия между маленькими группами и затем предоставить результаты на обсуждение.

На занятии данный метод может использоваться, если при помощи фильма рассматриваются конкретные темы, такие как предрассудки, аутсайдеры, глобализация, защита окружающей среды и т.д.

В результате:

- Ученики изучают креативный метод создания тематического поля и осознают его многопла-

новость.

- Аргументация и представление фильма служат не только поводом к дискуссии, но и отправной точкой для его критического рассмотрения.

5.2.7. Фотоснимки по теме

Ученики делают фотографии по заданной теме. Она может быть определена, исходя из действия фильма или его оформления. В завершении результаты работы будут выставлены в классе и обсуждены.

Возможности применения:

Введение задания: оценка результатов кинопросмотра.

Форма работы: индивидуальная, в группах.

Целевая аудитория: данный вид работы подходит для всех учащихся, начиная с 4-го класса.

Время, необходимое для выполнения задания: 30-45 минут/проектные работы.

Предметы: русский язык, МХК, основы религии и светской этики.

Примерный план занятия (предложения по составлению плана занятия):

Данный метод, прежде всего, подходит для подробного анализа визуального оформления фильма. То есть, например, выделяющиеся повторяющиеся средства композиции кадра - такие как определенные сюжеты, ракурсы камеры (сверху, снизу) или план кадра - могут быть сначала проанализированы во время дискуссии на уроке, а затем послужить образцом для оформления фотографий.

Фотография служит поводом для более подробного рассмотрения тематического поля. Таким образом, ученики могут дополнить или прокомментировать содержание фильма при помощи собственных фотоснимков. Такой подход особенно рекомендуется при работе с документальными фильмами, чтобы подтолкнуть учеников к поиску дополнительной информации.

Для подготавливаемой разработки изобразительных особенностей подходят такие методы как «Анализ фотографий с места съемок», «Анализ кинотрейлера» или «Анализ киноафиши».

Технические требования:

Для данного метода необходимо несколько фотокамер, компьютер с устройством для чтения карты памяти (куда можно перенести фотографии) и проектор. Таким образом, результаты могут быть показаны непосредственно сразу же после выполнения работы и совместно обсуждены в классе.

В качестве альтернативного варианта ученики могут делать фотографии при помощи своих мобильных телефонов/смартфонов и затем передавать их через Bluetooth на компьютер. Затем фотографии распечатываются и выставляются в классе.

В результате:

- Съемка фотографий акцентирует внимание на осознанном построении кадра.

5.2.8. Другие Методы, связанные с творческой работой

Модернизация фильма

Ученики классом или в группах разрабатывают современную версию исторически экранизованного материала, например, экранизацию Шекспира и переносят действие, язык, музыку, декорации в современную обстановку.

Создание кинотрейлера

При помощи двух DVD-/видеозаписывающих устройств или при помощи компьютера можно создать свой собственный трейлер. Ученики выбирают отдельную сцену и накладывают на нее новое звуковое оформление (это может быть профессиональное звуковое оформление).

Новое озвучивание киносцены

Чтобы понять, насколько велико значение звука и музыки в фильме, можно просмотреть отдельные отрывки фильма без звука или с закрытыми глазами – чтобы ученики воспринимали только звук. Можно предложить ученикам наложить на отдельную сцену фильма новые диалоги, звуки и музыку, и осмыслить влияние данных изменений на фильм.

Сценическая игра

При помощи отдельных движений тел ученики осмысливают ситуацию из фильма, они вживаются в роли персонажей и представляют их по-новому. Посоветуйте ученикам поменяться ролями и обсудить при этом возникшую перспективу и смену восприятия.

Создание рекламного текста

Рекламный текст о фильме должен содержать от двух до шести предложений, чтобы можно было

разместить его в журнале. Для этого ученики выбирают отдельный кадр из фильма и задают себе вопрос: «Какие ожидания должен вызвать текст у потенциальных зрителей?».

Создание коллажа

Ученики создают коллаж к фильму по определенной проблеме, состоящий из кинокадров из журналов, сети Интернет и т.д.

Радио-пьеса или радио-спектакль

По определенным кинокадрам ученики делают интервью либо сообщение “Фильм о фильме”, включая в созданный материал некоторые истории и диалоги, которые записываются и затем демонстрируются перед всем классом.

Оформление школьной страницы

Ученики заполняют на школьной странице общий раздел урока о содержании фильма или описывают/рисуют свои любимые сцены. Это может помочь более подробному анализу фильма.

Работа с Трикбокс

Ученики при помощи трикбокс (специального ящика для создания мультфильмов) инсценируют важную для них сцену и снимают свой собственный мультфильм. Трикбокс ученики могут соорудить сами либо использовать готовый Трикбокс.

Программы для монтажа

Оборудование для практической работы над фильмами можно взять в прокат. При этом медиа-центры и открытые каналы предлагают практическую работу с фильмами. Многие современные компьютеры сегодня достаточно оснащены программами для видеобработки, а в системах Microsoft и Apple программы для монтажа видео уже установлены. Например, можно воспользоваться программой Sony Vegas Pro профессиональной программой для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков.

Информация о программе:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas.

Официальный сайт:

- <http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro>.

KINO

6

ГЛОСАРИЙ

Освещение

При выборе освещения отталкиваются от черно-белой фотографии, которая в основном различает три вида освещения: нормальный стиль имитирует естественную зрительную привычку и заботится о гармоничном распределении света. Приглушенное освещение подчеркивает направление теней и способствует повышению напряженности (детективные, остросюжетные фильмы). Яркий свет освещает декорации равномерно или даже чрезмерно, что усиливает оптимистичное настроение (комедия) или подчеркнуть нереальный характер сцены.

План/система условного деления кинематографического пространства

В кинематографической практике осуществляется определенное деление кинематографического пространства, которое ориентируется на видимый фрагмент персонажа в кадре. Детальная съемка содержит только определенные части тела, такие как глаза или руки, съемка крупным планом показывает человека полностью, ближняя съемка охватывает тело человека примерно по грудь (как на фотографии на паспорт). Особый случай – американская съемка, которая впервые была применена в вестернах: она показывает персонажа от кольта или даже бедра вверх и похожа на съемку ближним планом, когда видно примерно две трети тела персонажа. Средне-общий план охватывает персонажа полностью в его ближайшем окружении, а съемка общим планом демонстрирует максимальную площадь кинокадра со всеми действующими персонажами (чаще всего она

используется в качестве заявочного плана или служит для ориентации). Панорамный план демонстрирует ландшафты настолько обширно, что человека там практически не видно.

Движения камеры

В зависимости от того, остается ли камера на одном месте или передвигается по пространству, различают два основных вида движений, которые зачастую связаны на практике: при поворотах, наклонах, покачиваниях (также горизонтальных, вертикальных, диагональных наклонах) камера остается на одном месте. То же самое касается изменения масштаба съемки (Zoom), при помощи которого удаленные объекты при изменении фокусного расстояния становятся ближе. В случае съемки с движением камера покидает свое место и передвигается по пространству. Оба вида движения увеличивают пространство кадра, обеспечивают обзор, показывают пространство и персонажей, следуют за объектами. Медленные движения способствуют созданию атмосферы спокойствия и увеличивают степень информативности; быстрые движения, такие как “переброска” камеры, увеличивают динамику. Трясущаяся ручная камера внушает нам, в зависимости от сюжета фильма, субъективность или документальную подлинность, поскольку невесомые движения камеры зачастую имитируют рассказ с позиции автора.

Ракурс камеры

Общепринятый ракурс камеры – это нормальный обзор. Он улавливает происходящее на уровне глаз главных персонажей и соответствует их нормальному перспективному восприятию. При ракурсе съемки снизу объекты часто кажутся мощными или даже угрожающими, а при ракурсе съемки сверху персонажи могут показаться ничтожными, маленькими и беспомощными. Съемка с высоты птичьего полета представляет персонажей одинокими, или способствует обзору и дистанции. Боковой обзор/съемка «опрокинутой» камерой вызывает нереальное впечатление и чаще всего используется в фильмах ужасов, чтобы продемонстрировать внутренний хаос персонажа.

Цветовое решение

Цветовое воздействие создается как при помощи освещения, так и при помощи реквизита (предметы, костюмы). Яркие цвета привлекают внимание, бледные или мрачные цвета понижают настроение.

Музыка к фильму

Впечатление от фильма существенно зависит от музыки. Она может задать тон настроению (иллюстрация), раскрыть его (поляризация) или представить контрапункт в резком противопоставлении. Крайняя форма иллюстрации – это акцентирование музыки (Mickeymousing – метод, который синхронизирует сопровождающую музыку с действиями на экране.) – прием наложения подходящих музыкальных сигналов на короткие моменты действия. При смене сцен, эллипсах, параллельном монтаже или монтаже сцен музыка является связующим звеном, она определяет все переходы и взаимосвязанную последовательность сцен.

Монтаж

Согласно различным точкам зрения и кинодраматургическому влиянию, разрезом или монтажом обозначают направленное расположение и составление отдельных иллюстрированных элементов фильма, отдельного плана съемки с целью создания определенной последовательности сцен и различных эпизодов. Монтаж делает фильм настоящей формой искусства, поскольку он оказывает решающее воздействие и предлагает неограниченное количество возможностей. При помощи монтажа удается соединить различные места, пространство, время и действие между собой так, что возникает связное общее впечатление. В то время как классическое художественное кино делает переход между планами съемки, а также сменой места и времени как можно более незаметным, другие формы

монтажа пытаются выделить синтетический характер фильма.

Звуки Off/On

Если источник звука виден, то говорится о режиме On-Tone, если его нет в кадре – используется режим Off-Tone. При Off-Tone необходимо различать, являются ли звуки, голоса, музыка естественным/логическим окружением сцены (скрип двери, диалог, музыка радио), или они независимы от этого, являются ли разнообразные звуки частью комментария рассказчика (голос за кадром) или это дополнительно наложенная музыка.

Ретроспектива

Техника ретроспективы помогает при линейном ходе событий представить события, произошедшие в прошлом. Драматургически это ведет к увеличению напряжения, содействует характеристике главных героев и способствует привлечению внимания к наиболее важной информации. Часто ретроспектива выделяется при помощи смены цветового решения (например, черно-белого), других реквизитов или других отчужденных эффектов, а также в зависимости от жанра это осознанно делается незаметно, чтобы пустить зрителя по ложному следу.

Спецэффекты

Это общий термин для различных видов кинотрюков, которые были созданы и отсняты прямо на месте съемок (например, пожар, взрыв) или при помощи кино- или компьютерной техники.

Раскадровка

Это графическая версия сценария. В раскадровке зарисовываются положения камеры, она служит для подготовки к процессу съемки.

Тизер/трейлер

В качестве тизера обозначают кино-анонс, который показывается за год до выхода фильма. Чаще всего тизер длится не больше минуты, ничего не рассказывает о действии фильма и демонстрирует мало впечатляющих кадров. Трейлер же чаще всего создается для сериалов или экранизаций литературных произведений. Трейлер показывается за несколько месяцев до выхода сериала/фильма на экраны. Он длится зачастую около двух минут и содержит более конкретную информацию.

Ссылки / Дополнительная информация

- Общая информация о кино- и медиапедагогике - media-pedagogics.ru. *Сайт ориентирован на студентов и преподавателей педагогических вузов и специальностей.*

Анализ фильмов

- www.aup.com.ua/ml/conf/9.pdf - Н.А. Агафонова, Общая теория кино и основы анализа фильмов.
- www.stalpenzin.ru/mediaobrazovanie/3/analiz-filma - С.Н. Пензин, АНАЛИЗ ФИЛЬМА, Учебно-методическое пособие для студентов.

Как делать кино?

- Ru.wikihow.com/сделать-фильм-просто-и-наглядно
- mabuk.ru/book/export/html/927 - восемь операторских «косяков»
- resandplay.ru/ - Блог о видеосъемке и видеомонтаже, создание фильма

Где искать фильмы?

- www.kinoroisk.ru - с помощью функции «Расширенный поиск»

Фестивали Кино

Платформы:

- www.mirfest.ru
- www.filmfestivals.ru
- festagent.com

Выбор фестивалей для детей и молодёжи:

- kinoezhik.ru «Киноёжик» - Кинообразовательный фестиваль юных друзей кино;
- vk.com/kino_deti - Международный фестиваль "Кино - детям", г. Самара;
- vk.com/green_apple_fest - Новосибирский Фестиваль Молодого кино "Зеленое яблоко".

УДК 69.004.3
ББК 74.00

Дейкова Л., Райхель К. КиноШкола: шаги в медиапедагогике. – Учебно-методическое пособие. – Ульяновск; изд-во ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 2014 г., 50 с.

ISBN

Данное пособие раскрывает основные методы и приемы медиапедагогике и дает практические рекомендации по использованию киноматериала на уроках. Представленный материал помогает формировать навыки анализа фильмов и направлен на воспитание грамотного зрителя.

Данное пособие подготовлено на базе материала Vision Kino и Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Издано при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте (Goethe-Institut) и Фонда им. Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung).

Рецензенты: Ртищева О.А., кандидат филологических наук, доцент, зав.кафедрой немецкого языка ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

Ответственные редакторы:

К. Райхель, менеджер в сфере культуры фонда имени Роберта Боша

Л.А. Дейкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры германистики и лингводидактики ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

Перевод: Е. Гостева

Дизайн: П. Андреев

Фотографии: М. Чурбанова

ISBN

Научное издание
Людмила Дейкова, Корнелия Райхель

КиноШкола: шаги в медиапедагогике
Учебно-методическое пособие

Подготовлено на базе материала
Vision Kino и Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Источники:

“Schule im Kino – Praxisleitfaden für Lehrkräfte“ (Vision Kino, 2011г.);

“Methoden der Filmarbeit“ (Bundeszentrale für politische Bildung и Vision Kino, 2012г./ kinofenster.de).

Издано при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте (Goethe-Institut) и Фонда им. Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung).

Подписано в печать

Усл.печ.л.

Тираж 500 экз.

Формат

Заказ №

Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
432700 г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д.4

Отпечатано в типографии
«Мастер Студия»

© КиноШкола: шаги в медиапедагогике
© ФГБОУ ВПО «УлГПУ Им.И.Н. Ульянова»