

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/cinema/elementary

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

<https://yadi.sk/d/R69Ipmdaf-eyyw>

Тема занятия

«Изобрети кино заново»

Возрастная группа

1-4 классы

Мотивационное задание

Снять короткое кино с неожиданным поворотом сюжета.

Материалы к занятию

Листы бумаги, ножницы.

Цель занятия

Познакомиться с тем, из чего состоит киноязык: кадром, планом, крупностью, пройти путем поиска, которым шли первые кинематографисты, понять и прочувствовать их идеи.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- формирование базовых понятий киноискусства (кадр, план);
- знакомство с разными видами планов и функционально-смысловую ролью смены планов;
- знакомство с историей кино (историческими киноматериалами).

Метапредметные:

- формирование навыков работы с визуальной информацией (от визуального ряда к словесной интерпретации);
- развитие аналитических навыков (внимание к деталям, интерпретация деталей);
- развитие речи;
- развитие навыков группового взаимодействия.

Личностные:

- развитие интереса и осознанного отношения к киноискусству;
- формирование опыта решения нестандартных творческих задач.

Глоссарий

- Кадр — те предметы, люди, события, которые располагаются внутри прямоугольной рамки.
- Крупность — расстояние камеры от тех предметов, людей, событий, которые она снимает, степень ее приближения к ним.
- Общий план — показ предмета целиком.
- Средний план — показ половины предмета или большой, важной его части.

- Крупный план — показ малой части предмета.
- Глубина кадра — показ предметов не на плоском фоне (стена), а на фоне, который уходит вдаль (лес, улица, горы).
- Отъезд — буквальное отдаление камеры от предмета (оператор идет спиной, пятится) или имитация такого отдаления (используем ZOOM).
- Противоположен наезду — приближению камеры к предмету.

Методические указания для учителя

Главная задача занятия — не просто обогатить взгляд ребенка на кинематограф, но и освоить аналитические и синтетические процедуры мышления, научиться управлять собственным вниманием и вниманием другого человека, фокусироваться на деталях, видеть мир в разнообразии и многообразии вещей. Сама творческая операция, которую ребенку нужно будет выполнить во время домашнего задания, связана с драматургической фигурой умолчания, то есть игрой с реципиентом, обманом его ожиданий, эффектом удивления, неожиданности. Это важнейший навык сторителлинга, который пригодится ребенку в дальнейшей жизни.

Сценарий для учителя

1. Из чего состоит кино?

Для начала давайте ответим на простой вопрос: из чего состоит кино, из каких «кирпичиков»?

- *Дети отвечают: изображение на экране, актеры, слова персонажей, музыка, сюжет (история)*

Попробуем проверить, что в получившемся списке самое важное, а без чего можно обойтись. Может ли фильм быть без звука?

В качестве ответа смотрим фрагмент фильма Петра Чардынина «Пиковая дама» (экранизация Пушкина, 1910).

Это момент, когда появляется привидение — призрак графини. То, что тогда было страшным, сегодня кажется забавным. Но самое главное —

мы не можем услышать, что говорят персонажи, кино тогда еще не умело записывать звук. Звука нет, а кино есть.

Может ли быть фильм без актеров?

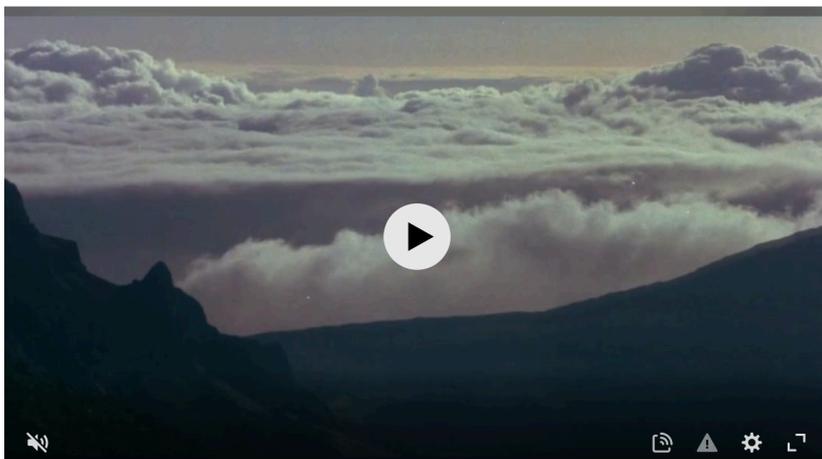
- *Дети отвечают.*

В качестве ответа смотрим фрагмент советского документального фильма «Взгляните на лицо» Павла Когана (1966).

Это не актеры, а обычные люди, которые просто пришли в музей. Получается, актеров нет, а кино — есть!

А может ли быть фильм без истории, сюжета?

В качестве ответа смотрим фильм Годфри Реджио «Коянискаци».

Это документальный фильм, который полностью состоит из видов природы. Только природа и прекрасная музыка. И всё. Истории нет, а кино есть.

И все-таки, без чего кино ну никак не может обойтись?

- *Дети отвечают.*

Это изображение, картинка. Главное в кино — то, что мы видим на экране. Без этого кино не бывает. То, что мы видим на экране, называется кадр.

2. Предложите детям побыть кинооператорами

За изображение в кино отвечает специальный человек — оператор: он стоит за камерой и снимает фильм. Именно он (конечно, вместе с режиссером) решает, что войдет в кинокадр, а что останется за его границами. Давайте ненадолго встанем на его место.

Для этого нам понадобятся листы бумаги и ножницы. Вырежьте разные фигуры — круги, треугольники, квадраты, прямоугольники, любые фигуры. И давайте посмотрим через них на то, что нас окружает.

- *Дети выполняют упражнение. Учитель может дополнительно обратить внимание учеников на то, как рамка кадра ограничивает мир вокруг, попросить подвигать кадр влево-вправо, чтобы выбрать более удачный ракурс или найти рядом с собой какую-нибудь историю, которую интересно разместить в своем кадре.*

Мы вырезали разные фигуры, чтобы проверить — могут ли быть кадры разной формы. Бывают ли на свете треугольные, круглые фильмы?

- *Дети отвечают.*

К сожалению, нет. Но когда кино только появилось, люди искали, какой должна быть форма кадра. Например, были попытки сделать кадр круглым:

«Нетерпимость», Дэвид Уорк Гриффит (1916)

Или даже вот таким:

Местъ кинематографического оператора, Владислав Старевич (1912)

Что это за фигура?

- *Дети отвечают.*

Замочная скважина. Это кадр из знаменитого на весь мир мультфильма, который сделал в 1912 году в России Владислав Старевич. Он называется «Месть кинематографического оператора». Персонажи этого фильма обидели оператора, и он решил снять их скрытой камерой, через замочную скважину. Но таких кадров сейчас не бывает.

Какая форма используется в наше время?

- *Дети отвечают.*

Прямоугольник. Но почему именно прямоугольник? Как вы думаете?

- *Дети отвечают.*

А какая форма у картины или рисунка?

- *Дети отвечают. Предполагаемые ответы: квадрат и прямоугольник.*

Да, именно так, квадрат и прямоугольник. А какая из них встречается чаще всего? Давайте посмотрим несколько знаменитых картин и определим, какой они формы.

Виктор Васнецов, «Три богатыря», 1881-1898. Государственная Третьяковская галерея

Иван Шишкин, «Утро в сосновом бору», 1889. Государственная Третьяковская галерея

Исаак Левитан, «Золотая осень», 1895. Государственная Третьяковская галерея

Виктор Васнецов, «Витязь на распутье», 1882. Государственный Русский Музей

Виктор Васнецов, «Ковер-самолет», 1880. Нижегородский Государственный Художественный музей

Почему-то большинство художников предпочитают именно прямоугольник, причем не стоящий, а как бы лежащий на боку, растянувшийся, ленивый.

Давным-давно, больше ста лет назад, люди, которые изобрели кинематограф, тоже удивились. Они и их помощники ходили по музеям и рассматривали картины. И выяснили то же, что и мы с вами: большинство картин именно прямоугольные. Изобретатели кино могли сделать кадр любой формы, но хотели найти ту форму, которая наиболее привычна, удобна.

Но почему именно эта форма для нас удобна?

- *Дети отвечают.*

Именно эта форма больше других похожа на наше поле зрения. Мы видим, конечно, не правильный прямоугольник, а как бы загибающийся, похожий на полусферу. Но прямоугольник (а не круг, не треугольник и не квадрат) все-таки ближе всего. Из этих прямоугольников с картинкой внутри и состоит кино.

3. Познакомьте детей с еще одной важной категорией кадра — его глубиной

У этого прямоугольника есть одна тайна — это его глубина. Глубина кадра — это как раз то, что делает его интересным. Плоский кадр (например, котик на фоне стены) — неинтересный кадр. Но как можно проникнуть в глубину кадра? Сделать это нам поможет еще одна его уникальная особенность — крупность. Каким мы видим, например, человека в кадре? Если целиком, скажем, мальчик или девочка с головы до пяток, то это общий план. Если примерно половину, например, мальчик или девочка от пояса или груди до макушки или от пояса до пяток, то это средний план. А если перед нами меньшая часть чего-либо, допустим, глаз мальчика или варежка девочки, то это называется крупным планом.

Давайте посмотрим фрагмент знаменитого фильма Надежды Кошеверовой «Золушка» (1947) и научимся различать крупности.

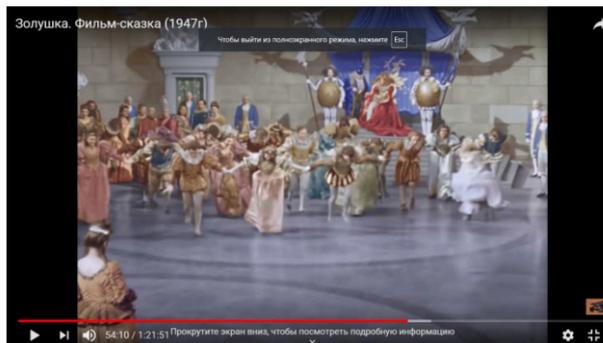
Общий план

Общий план

Крупный план

Общий план

Средний план

Общий план

Общий план

Средний план

Общий план

Общий план

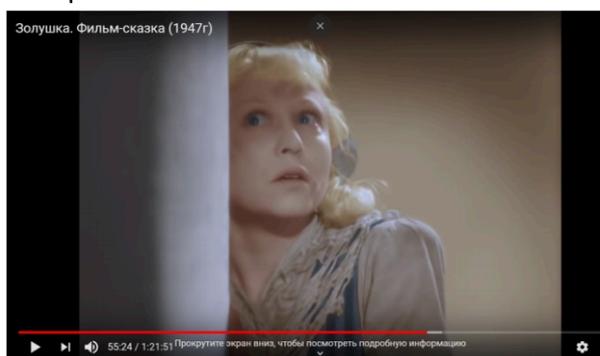
Крупный план

Общий план

Крупный план

Средний план

Запомним: общий план — предмет целиком, средний — наполовину, крупный — меньшая часть предмета.

Бывают кадры, где видны несколько предметов. И у каждого своя крупность. Давайте посмотрим два кадра из фильма «Александр Невский» (1938) великого отечественного режиссера Сергея Эйзенштейна:

Будем внимательны: одна часть кадра дана крупно, а другая — общим планом. Какая?

- *Дети отвечают.*

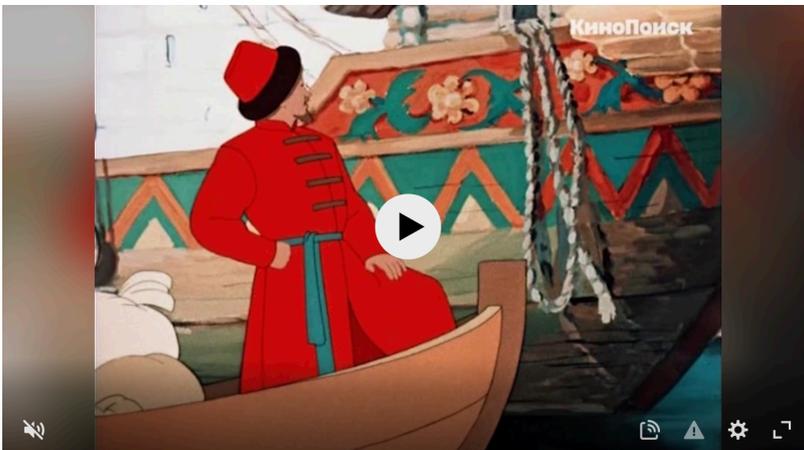
Рыбацкую сеть мы видим крупно, а Александра Невского — средним планом. А в этом кадре какие крупности?

- *Дети отвечают.*

Александра Невского мы видим на среднем плане, а вошедшего рыбака — на общем.

4. Обсудите с детьми, как глубина делает интереснее не только кадр, но и историю

Но ведь кино — не застывший кадр. Мы видели на примере «Золушки», что предметы и персонажи могут двигаться, причем на разных крупностях. Очень интересно это использовано в мультфильме «Аленький цветочек» (1952). Давайте посмотрим самое начало этой сказки.

Как здесь использована глубина кадра?

- *Дети отвечают.*

Какие-то предметы расположены ближе к нам, какие-то дальше. Из-за этого получается объемный, а не плоский кадр. Но предмет может двигаться из глубины, прямо на нас. Движение предмета из глубины кадра может даже напугать, и на этом приеме построен один из первых фильмов в истории кинематографа. Он называется «Прибытие поезда». На его первом показе зрители бросились врассыпную, дамы визжали, кто-то из мужчин залез под стул.

Давайте посмотрим этот коротенький фильм (он идет меньше минуты) и попробуем угадать, чего же испугались первые кинозрители.

- *Дети отвечают, что могло испугать зрителей.*

У этого страха две причины.

Первая — в те времена поезда были еще новинкой, и они действительно были страшными: громкими, шипящими, выпускающими жуткий дым из трубы — в общем, похожими на огнедышащего монстра.

А вторая причина — как раз то, о чем мы сегодня говорим. Испугались они глубины. Поезд из маленькой точки постепенно превратился в огромное чудовище, которое неумолимо приближалось к зрителям, и казалось, что через секунду оно прорвет экран, окажется прямо в зале, задавит и поглотит всех присутствующих. А ведь кинофильмов посетители до этого не видели — и перепутали изображение с реальностью.

5. Познакомьте детей с эффектом раздвигающейся рамки кадра

Оказывается, рамка кадра заставляет нас чувствовать, понимать, видеть то, что хочет автор фильма — режиссер. А больше всего режиссер хочет, чтобы нам, зрителям, было интересно. Поэтому не рассказывает сразу, чем всё кончится, а играет с нами в кошки-мышки, придумывает ловушки, заманивает в тупики, а потом выводит оттуда. И как раз рамка кадра — один из элементов этой игры.

Ведь рамка кадра может раздвинуться. А там, за рамкой, может быть такое! Что-то страшное, смешное, трогательное, забавное, милое — да что угодно.

Один из способов раздвинуть рамку кадра называется отъезд. Камера буквально отъезжает или отходит от какого-то предмета. Мы сначала видели его крупным планом, потом средним, а в самом конце видим уже на общем плане. А крупным планом теперь видим то, чего раньше не видели, что скрывалось, пряталось за рамкой кадра.

Давайте посмотрим самое начало мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»:

Внутри какой картины мы оказались?

- *Дети отвечают*

Да, внутри тех самых «Богатырей» Васнецова, о которых мы говорили в начале занятия.

Сначала мы видели богатырей важными, величавыми, мощными — такими, какими они предстают на полотне Васнецова. Но потом камера отъезжает, и мы видим, что всё это ненастоящее, понарошку — грозное небо нарисовано на холсте, кони игрушечные, а богатыри сидят с голыми ногами.

А теперь посмотрим не мультфильм, а фильм с живыми актерами. Это всенародно любимая комедия «Иван Васильевич меняет профессию» — про то, как из-за поломки машины времени царь Иван Грозный оказался в 20 веке, а люди из 20 века попали в 16-й. Там есть один персонаж, который всем подряд жалуется и при этом обманывает своих слушателей.

Мы думаем, что он, как и раньше в фильме, рассказывает это человеку — соседу или сотруднику милиции. Но камера отъезжает и открывает то, что прятала рамка кадра. Оказывается, персонаж рассказывает это

собаке. И в этой игре, в том, как раздвигается рамка кадра, прячется комический эффект. Мы не ожидали это увидеть, и поэтому нам смешно.

6. Предложите детям создать собственный маленький фильм с эффектом раздвигающейся рамки кадра

А теперь давайте придумаем сами такую игру в прятки. Поможет нам в этом диалог, который нам нужно будет досочинить. Даны четыре реплики, пятую мы придумаем.

- Ты слышишь?
- Нет.
- Прислушайся!
- Не может быть!

И давайте пофантазируем: что же такого услышали герои и чего не слышим и не видим мы, зрители.

Что скрывается за рамкой кадра? Это дети увидели ежика, притаившегося в кустах? Мама и мальчик встретились с монстром, живущим под кроватью? Или дети, заблудившиеся в лесу, услышали, как их зовут родители?

Придумайте еще варианты! Это будет первым шагом к выполнению домашнего задания.

Вам надо будет снять фильм — на обычную видеокамеру, фотоаппарат или мобильный телефон. В фильме должны быть эти четыре фразы и

придуманная вами пятая. Фильм должен быть снят одним куском и длиться одну минуту. В фильме должен быть отъезд, то есть смена крупности: от крупного к общему. Ну и, конечно, в нем должны быть загадка и отгадка: кто или что скрывается за рамкой кадра. Один фильм делает группа из трех человек. У каждой группы будет куратор — член семьи или учитель.

Что нужно сделать для выполнения этого задания:

- Придумайте историю, в которой будет этот диалог.
- Какие герои в ней будут действовать?
- Кто из героев какую фразу будет произносить? Нужно отдать первую и третью фразу одному герою, а вторую и четвертую — другому.
- Придумайте пятую фразу, и кто ее будет произносить.
- Будет ли действовать кто-то еще?
- Что услышал первый герой?
- Запишите на бумаге всё что придумали: кто что делает, что будет в кадре.
- Отрепетируйте с актерами диалог, проследите, чтобы они знали слова наизусть и могли произносить их без запинок.
- Найдите место съемки.
- Порепетируйте с актерами на месте съемки: они должны знать, где стоять, что делать, как и куда передвигаться.
- С помощью секундомера посчитайте, сколько длится диалог. Важно, чтобы это не занимало больше минуты!
- Теперь проведите репетицию с оператором. Найдите место для камеры и оператора, придумайте, что будет в кадре в начале фильма, что в конце и с какой скоростью должна отъезжать камера.
- Произведите съемку.

- Сделайте несколько дублей, то есть повторений, чтобы потом, дома, выбрать лучший вариант. Всё, ваш фильм готов!
- Скопируйте фильм на домашний компьютер.
- Загрузите его на YouTube.
- Отправьте ссылку учителю.
- Ждите приглашения на Школьный кинофестиваль!

Вторая (внеклассная) часть занятия

Это работа детей по созданию фильма. В каждой группе предполагается куратор — член семьи или учитель.

Третья часть занятия — просмотр того, что получилось, и обсуждение работ.

Это будет Школьный кинофестиваль с самым настоящим жюри (поскольку вопросы для оценки связаны с материалом занятия, то в жюри можно предложить войти одному участнику каждой съемочной команды).

В публичном пространстве (библиотека, актовый зал, дом культуры) организуется просмотр работ. В начале просмотра выходит учитель и рассказывает о тех задачах, которые стояли перед юными кинематографистами. После просмотра каждой работы съемочная группа выходит для защиты фильма. Ребята кратко рассказывают о том, как решали поставленные задачи, жюри задает уточняющие вопросы, затем начинается просмотр и защита следующей работы и т.д.

У каждого члена жюри должен быть оценочный лист, подготовленный учителем, в этом листе по пятибалльной шкале выставляются оценки по шести категориям:

- Удалось ли авторам соблюсти заданную длительность фильма?
- Не превышает ли она одну минуту?
- Получился ли отъезд от крупного плана к общему?
- Работает ли отъезд на историю, делает ли ее интересной, а финал — неожиданным?
- Оригинальна ли задумка в целом?
- Соответствует ли задумке воплощение?
- Есть ли нестандартные решения, которые стоит отметить?