

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ гимназия № 35

/Никандрова Е.А./

Приказ № 78/3-од от 27.08.2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по элективному курсу

«Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении»

на уровень основного общего образования

(8-9 класс)

(базовый уровень)

Екатеринбург

2021

Планируемые результаты

В результате изучения курса обучающийся научится:

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; освоит азбуку фотографирования;
- усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки);
- усвоит принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- осознает технологическую цепочку производства видеофильма и будет способен на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и видеоработами;
- будет готов к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.

Обучающийся получит возможность научиться:

- понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране.
- получать представления о синтетической природе и коллективности творческого процесса в театре, о роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и актёра.
- узнавать о жанровом многообразии театрального искусства.
- понимать соотношение правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля.
- узнавать, что актёр - основа театрального искусства и носитель его специфики.
- представлять значение актёра в создании визуального облика спектакля.
- понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре.
- получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены).
- узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника.
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа.
- осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов.
- приобретать представление об исторической эволюции театрально-декорационного искусства и типах сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей сценической практике.
- представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их оформлении.

- получать представление об основных формах работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами.

- уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля.

- понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового.

- представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, причёской и др.).

- уметь применять в практике любительского театра художественно-творческие умения по созданию костюмов для спектакля из доступных материалов, понимать роль детали в создании сценического образа.

- уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилового единства со сценографией спектакля, частью которого он является.

- понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа.

- представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля, участвуя в нём в качестве художника, режиссёра или актёра.

- понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля.

- осознавать специфику спектакля как неповторимого действия, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя - равноправного участника сценического зрелища.

- развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления - катарсиса.

- понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на всё его правдоподобие.

- различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и фотография.

- осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом.

- иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира на картине и на фотографии.

- понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом.

- владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных средств фотографии.

- уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.

- понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии.

- уметь работать с освещением (а также с точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи объёма и фактуры вещи при создании художественно-выразительного фотонатюрморта.

- приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, фотографика и т. д.) обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ.

- осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную неповторимость фотопейзажа и уметь применять в своей практике элементы операторского мастерства при выборе момента съёмки природного или архитектурного пейзажа с учётом его световыразительного состояния.

- анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой природа цвета принципиально отлична от природы цвета в живописи.

- приобретать представление о том, что образность портрета в фотографии достигается не путём художественного обобщения, а благодаря точности выбора и передаче характера и состояния конкретного человека.

- овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке фотопортрета.

- снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение определённого душевно-психологического состояния человека.

- при съёмке постановочного портрета уметь работать с освещением (а также точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи характера человека.

- понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко-документальной ценности фотографии.

- осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в жизненной практике.

- уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей практике от фотозабавы к фототворчеству.

- осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка исправление его отдельных недочётов и случайностей переходит в искажение запечатлённого реального события и подменяет правду факта его компьютерной фальсификацией.

- постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой профессиональный уровень.
- развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии и Интернет.
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нём, существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действия, музыки и слова.
- приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусстве, в котором экранное время и всё изображаемое в нём являются условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь её художественное отображение).
- знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение изобразительного ряда фильма.
- иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства.
- приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в котором участвуют не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий.
- понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустрией.
- узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного творчества режиссёра, оператора и художника.
- приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии художнических профессий в современном кино.
- осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем видеофильме.
- приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной основы.
- осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его простейшие формы.
- излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и «кинофразы».
- приобретать представление о творческой роли режиссёра в кино, овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе над своими видеофильмами.
- приобретать представление о художнической природе операторского мастерства и уметь применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра.
- овладевать азами операторской грамоты, техники съёмки и компьютерного монтажа, чтобы эффективно применять их в работе над своим видео.

- уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссёрского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино, чтобы пополнять багаж своих знаний и творческих умений.

- приобретать представление об истории и художественной специфике анимационного кино (мультипликации).

- учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма и реализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке.

- узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимый для создания видеоанимации и её монтажа.

- приобретать представление о различных видах анимационных фильмов и этапах работы над ними.

- уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации.

- давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их коллективного просмотра и обсуждения.

- узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом новым видом искусства.

- понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.

- узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т.е. сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на наших глазах в реальном времени.

- получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач и уметь формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить всё время перед экраном.

- осознать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и кинодокументалистики.

- приобретать и использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для формирования школьного телевидения.

- понимать, что кинонаблюдение - это основа документального видеотворчества как на телевидении, так и в любительском видео.

- приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без специальной подготовки человека к съёмке.

- понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтнода и особенности изображения в нём человека и природы.

- учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и операторскую грамоту творчества в практике создания видеоэтюда.

- представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать специфику киноизображения.

- понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём события и человека.

- уметь реализовывать режиссёрско-операторские навыки и знания в условиях оперативной съёмки видеосюжета.

- понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную работу по подготовке к съёмке сюжета, добиваться естественности и правды поведения человека в кадре не инсценировкой события, а наблюдением и «видеоохотой» за фактом.

- уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации своих сообщений в Интернете.

- получать представление о развитии форм и киноязыка современных экранных произведений на примере создания авторского видеоклипа и т.п.

- понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении.

- в полной мере уметь пользоваться возможностями Интернета и спецэффектами компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвучании видеоклипа.

- уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений.

- узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом само новым видом искусства.

- понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.

узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на наших глазах в реальном времени.

Содержание программы курса

Художник и искусство театра. (8 часов)

Роль изображения в синтетических искусствах

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества.

Сценография - искусство и производство.

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. (8 часов)

Эволюция изобразительных искусств и технологий

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности.

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать.

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура.

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов)

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.

Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме.

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках».

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель (8 часов)

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.

Жизнь врасплох, или Киноглаз.

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

Тематическое планирование

(1 час в неделю, 35 часов в год)

№ занятия	Тема занятия	Кол-во часов
	Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах	8
1	Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.	1
2	Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.	1
3-4	Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества.	2
5	Сценография - искусство и производство.	1
6	Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска.	1
7	Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.	1
8	Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.	1
	Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий	8
9	Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности.	1
10-11	Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать.	2
12	Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.	1
13	«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.	1
14	Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.	1
15	Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.	1
16	Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.	1
	Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?	11
17	Многоголосый язык экрана.	1

	Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.	
18	Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме.	1
19	От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.	1
20	Фильм - «рассказ в картинках».	1
21	Воплощение замысла.	1
22-23	Чудо движения: увидеть и снять.	2
24-25	Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник.	2
26-27	Живые рисунки на твоём компьютере.	2
	Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель	8
28	Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.	1
29	Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.	1
30	Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение - основа документального видеотворчества.	1
31	Видеозтюд в пейзаже и портрете.	1
32	Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью.	1
33	Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.	1
34	В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.	1
35	Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества.	1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 12.04.2021 по 12.04.2022