

самореализация

115 лет

Кино в России

По ту сторону экрана

10-11 классы

16 октября 2023 г.

развитие

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ

для обучающихся 10–11 классов по теме
«ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА. 115 ЛЕТ КИНО В РОССИИ»

Цели занятия:

- ✓ знакомство школьников с историей развития кинематографа;
- ✓ формирование ценностного отношения к отечественной культуре, отечественному кино, людям, создававшим его великую историю;
- ✓ получение представлений о профессиях, связанных с киноиндустрией, стимулирование интереса к данной сфере деятельности.

Формирующиеся ценности: развитие, самореализация.

Основные смыслы: развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ её будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: познавательная беседа. Занятие предполагает использование видеофрагментов, игровых элементов и дополнительных материалов.

Комплект материалов:

- сценарий;
- методические рекомендации;
- комплект видеоматериалов;
- презентация;
- дополнительные материалы.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Часть 1. Мотивационная.

Ребята, в этом году исполняется 115 лет кино в России. Первый отечественный фильм назывался «Понизóвая вóльница» и длился чуть более 6 минут.

С этого момента кинематограф в своём развитии шагнул далеко вперёд – от немого и чёрно-белого кино до использования 3D технологий и виртуальной реальности.

Сегодня мы с вами узнаем, что происходит по ту сторону экрана, как создаётся кино и благодаря какой команде профессионалов мы наслаждаемся этим видом искусства.

Учитель. Но для начала хотела бы узнать у вас – какой последний российский фильм вы смотрели? Какие он вызвал у вас впечатления? Какие фильмы вы рекомендовали бы посмотреть? Есть ли у вас любимые актёры и режиссёры? Какие жанры кино предпочитаете?

Ответы обучающихся.

Учитель. В чём, на ваш взгляд, заключается магия кино? Почему оно оказывает такое сильное эмоциональное воздействие на человека даже сейчас, когда у людей есть доступ к самой разной информации?

Ответы обучающихся, обмен мнениями.

Методический комментарий: учитель акцентирует внимание на следующего рода ответах – кино помогает понимать мир, выражать эмоции и задумываться над сложными вопросами, есть великие фильмы, которые могут вдохновлять, учить и менять наш взгляд на жизнь.

Учитель. По ту сторону экрана мир кино не менее увлекателен – киноиндустрия предоставляет широчайший спектр профессиональных возможностей. И сегодня мы с вами прикоснёмся к этому миру.

Сейчас вы увидите и услышите человека, который почти 25 лет возглавляет самую известную киностудию нашей страны. На этой студии снято более 2500 фильмов и самый первый в нашей стране многосерийный фильм. Догадываетесь, о какой киностудии идёт речь?... О киностудии «Мосфильм». А её директор – Карен Шахназаров.

Видеообращение федерального спикера

Учитель. Ребята, Карен Георгиевич сказал, что кино – это история страны. Согласитесь ли вы с таким утверждением?

Ответы обучающихся, обсуждение.

Учитель. Можем ли мы утверждать, что искусство кино – это всегда разговор о прошлом?

Ответы обучающихся.

Учитель. Можете ли вы привести примеры, когда кино рассказывает о настоящем или даже будущем? А про настоящее или будущее нашей страны? Какими средствами, как вы думаете, искусство кинематографа может донести до нас серьезные и важные идеи, связанные с нашим пониманием мира, представлениями о будущем?

Ответы обучающихся, обсуждение.

Учитель. Верно, кино является одним из наиболее эффективных способов передачи информации о стране и ее культуре. Оно позволяет зрителям увидеть мир глазами других людей, узнать об их образе жизни, ценностях и взглядах на жизнь. Какой бы вы привели известный вам пример такого фильма?

Ответы обучающихся, обсуждение.

Учитель. Я приведу свой пример. Таким фильмом может быть «Приключения Электроника» (1979 г., реж. Константин Бромберг). Вы все наверняка его смотрели или знаете сюжет.

Хочу привести одну цитату:

— ***Пойми! Ты требуешь невозможного!***

— ***Я хочу стать человеком! Что же здесь невозможного?***

Демонстрация фрагмента фильма

Учитель. Как вы думаете, ребята, этот короткий диалог между убежавшим Электроником (роботом) и его создателем профессором Громовым имеет отношение к нашим дням? И задумывался ли автор повести Евгений Велтистов о том, что однажды по улице побежит такой робот, который будет похож и станет вести себя, как обычный мальчишка?

Ответы обучающихся, обсуждение.

Учитель, подводя итоги обсуждения. Задумываясь над фильмами, мы можем лучше понять самих себя, соотнести свои поступки с поступками героев, проанализировать и свое поведение, и то, как ведут себя герои фильма, правильно ли они поступают. Многие хорошие фильмы помогают нам, зрителям, развиваться как личностям, осознавать свое место и свою значимость в мире, лучше узнавать нашу страну, ее историю и ощущать гордость за ее достижения.

Часть 2. Основная.

Учитель. В конце прошлого года вышел фильм, который установил рекорд и стал самым кассовым отечественным кинофильмом. Может быть, кто-то догадается, о каком фильме идёт речь?

Ответы обучающихся.

Учитель. Верно, это прекрасная семейная комедия «Чебурашка». Предлагаю взглянуть на то, что происходит «по ту сторону экрана» при съёмках этого фильма, но не просто так, а параллельно выполняя задание. Вам необходимо зафиксировать все кинопрофессии, которые окажутся в кадре.

Демонстрация видеоролика «Как создавали нового «Чебурашку»: фильм о фильме»

Обучающие озвучивают кинопрофессии, представители которых присутствуют в фильме о фильме «Чебурашка», далее учитель с обучающимися через раскадровку проверяют полноту списка названных кинопрофессий. Вокруг каждой профессии педагог организует мини-обсуждение.

Демонстрация презентации

РЕЖИССЁР

Учитель. А чем занимается режиссёр на съёмочной площадке? Какие знания и навыки необходимы в этой профессии?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: режиссёр – отвечает за все важные аспекты кинопроизводства, включая выбор актёров, сценариста, оператора и других ключевых членов команды. Режиссёр непосредственно воплощает видение фильма на экране. **Требуемые компетенции:** способность видеть идею проекта и визуализировать её на экране, умение руководить, знать основы актёрского мастерства, видеосъёмки, света, монтажа и т. д., гибкость и способность быстро реагировать на неожиданные трудности.

Методический комментарий: учитель может дополнительно рассказать ученикам, что Дмитрий Дьяченко также известен по таким фильмам, как «День радио», «О чём говорят мужчины», «Последний богатырь».

ЭДУАРД ИЛОЯН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР

ПРОДЮСЕР

Учитель. В чём заключается функционал продюсера? Чем он отличается от режиссёра?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: продюсер выполняет функции, связанные с подготовкой съёмочного процесса, финансированием проекта, выводом продукта в прокат, решает задачи, связанные с окупаемостью фильма.

ОПЕРАТОР

Учитель. Какую роль на съёмочной площадке выполняет оператор? Каков круг его профессиональных компетенций?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: кинооператор отвечает за технические стороны фильма и создание визуальных эффектов, считают, что это второй по значимости человек после режиссёра. Ему требуются не только технические навыки, но и творческие, без преувеличения можно сказать, что мы видим любой фильм именно глазами кинооператора. Его основная задача «увидеть» кадр до съёмки, воссоздать его в реальности и лишь потом перенести на плёнку. Оператор также создаёт эффекты, которые невозможно увидеть в реальности, но которые мы видим на экране – свет Луны днём, выразительность эмоций актёров в полной темноте и т. д.

Методический комментарий: важно подчеркнуть, что в ролике мы видим большую операторскую группу, это довольная большая команда, которой руководит оператор-постановщик.

АКТЁРЫ

Учитель. С профессией актёра каждый из нас хорошо знаком, поскольку из всей съёмочной группы на экране мы видим именно их. А как вам кажется, что главное в профессии актёра? По каким критериям мы можем определить, хороший перед нами актёр или не очень?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: критерий профессионализма актёра – умение передать эмоции персонажа и идеи режиссёра через свою игру, заставить зрителя поверить в свою роль, заставить зрителя забыть, что он смотрит на актёра, а не на настоящего персонажа.

Учитель. Ребята, обратили внимание какую необычную роль в этом фильме выполняла актриса Ольга Кузьмина. Чебурашка – компьютерный персонаж, но оказывается, невозможно «оживить» цифровых героев без реальных актёров.

Ольга не только озвучивала Чебурашку, но и играла его, изображала мимику зверька, позы, жесты, и с помощью технологии захвата движений игра Ольги переносилась на компьютерного персонажа.

БУМ-ОПЕРАТОР

Учитель. На кадре мы видим малоизвестную кинопрофессию – бум-оператора. Предположите, в чем заключается задача этого члена съёмочной команды? Какие компетенции ему необходимы?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: задача бум-оператора — держать микрофон на длинном шесте, который называют «бумом» или «удочкой» для микрофона. Профессия требует большой внимательности и ловкости. Микрофон должен быть как можно ближе к актёру и при этом не попадать в кадр. Помимо этого, бумщик должен отлично знать текст, который будут говорить актёры, чтобы вовремя подносить к ним микрофон. Бум-оператор должен обладать хорошими техническими знаниями: разбираться в микрофонах, рекордерах и радиосистемах для микрофонов.

ДОЛЬЩИК

Учитель. На кадре представитель ещё одной кинопрофессии – дольщик. Предположите, в чём заключается задача этого члена съёмочной команды. Какие компетенции ему необходимы?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: название профессии происходит от англ. слова "dolly" – операторская тележка. Дольщик монтирует на площадке специальные рельсы и слайдеры для камеры, ставит на них тележку и во время съёмки толкает её вместе с оператором и его камерой, а иногда ещё и с ассистентом оператора.

Учитель. Ребята, в фильме о фильме «Чебурашка» показали далеко не все кинопрофессии. Без представителей ещё каких профессий невозможно снять кино?

Ответы обучающихся.

(гримёр, художник по костюму, звукооператор, осветитель (гаффер), видеомонтажёр, специалисты компьютерной графике и др.)

Учитель. Действительно, важнейшую роль в кино играет гримёр. Перевоплощение актёров в своих персонажей без него практически невозможно. Но так было не всегда.

Как вы думаете, с какой целью использовался грим в эпоху чёрно-белого кино?

Ответы обучающихся.

Справочно для учителя: единственной задачей грима было выделить лицо актёра так, чтобы оно не превращалось в белое пятно. С этим прекрасно справлялись сами актёры или кто-то из команды, отдельного гримёра не было.

Учитель. Технологии грима развивались с течением времени и существенно меняли киноиндустрию. Появлением на экранах сказочных персонажей, монстров, космических существ и т. д. мы в первую очередь обязаны гримёрам. Сделать актёра лысым, состарить и «добавить» 20 килограммов веса – наиболее распространённые задачи гримёра.

Ребята, как вы думаете, что сложнее – сделать какого-то сверхъестественного персонажа или загримировать актёра максимально похожим на какого-то конкретного человека?

Ответы обучающихся.

Учитель. На самом деле, обе задачи непростые, но вершиной мастерства считается сделать такой грим, чтобы никто не понял, что он есть.

Такая работа гримёра показана в советском фильме «ТАСС уполномочен заявить», по сюжету фильма агент ЦРУ при его задержании в Москве покончил собой, но поскольку в США об этом ещё не успели узнать, было принято решение загримировать советского разведчика под скончавшегося агента ЦРУ с целью задержания ещё одного американского шпиона.

Давайте посмотрим отрывок из фильма «ТАСС уполномочен заявить», в котором происходит перевоплощение советского разведчика в агента ЦРУ.

Демонстрация фрагмента фильма

Учитель. Ребята, как вы думаете, чем закончился фильм? Удалось обмануть ЦРУ?

Ответы обучающихся.

Учитель. Да, великолепная работа гримёра позволила выполнить поставленную задачу, но самое интересное в этой истории – это то, что фильм «ТАСС уполномочен заявить» основан на реальных событиях, произошедших в Москве в 1977 году.

Дополнительно педагог может рассказать обучающимся ещё один пример высокопрофессиональной работы российских гримёров в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм наделал немало шума, в том числе и потому, что имя актёра, исполнившего главную роль, долгое время держали в секрете. И почти никто не догадался — настолько убедительно гримёры воссоздали черты кумира поколений. А сыграл Владимира Высоцкого Сергей Безруков, чьё лицо неузнаваемым никак не назовёшь.

Учитель. Ребята, современное кино – это объединённое искусство и технологии, поэтому мир кинопрофессий настолько интересен и разнопланов. Не менее увлекательна профессия звукорежиссёра, видеомонтажёра, специалиста по компьютерной графике, художника по костюмам, декоратора и т. д.

Дополнительно учитель может предложить обучающимся выполнить интерактивное задание «Мир кино: правда – вымысел».

Вопрос. При съёмках фильма «Последний Богатырь» метод лессировки применялся для создания пластического грима для Водяного – правда или вымысел?

Ответ. Вымысел. Водяной – это полностью компьютерный персонаж. Лессировка – технология создания текстуры кожи прямо в форме для отливки силикона. Краски наносят слоями в обратном порядке, начиная с самого верхнего рисунка (родинки, возрастные пятна) и заканчивая нижним (вены под кожей). В процессе работы художнику приходится думать наоборот – ведь слой краски на самом дне формы, потом окажется сверху. Затем в эту форму заливают силикон, и получается, например, силиконовая грим-перчатка, как на Бабе-Яге в фильме «Последний богатырь».

Вопрос. Эти кадры были сняты в помещении – правда или вымысел?

Ответ. Правда. Эффект достигнут путём впрыскивания чернил в аквариум с водой с последующей съёмкой. Извержение вулкана, песчаные бури или просто масштабный взрыв — всё это может быть снято с помощью чернил и воды.

Вопрос. 29, 341, 45, 119, 1311, 9 – эту последовательность цифр должен знать каждый участвующий в киномассовке – правда или вымысел?

Ответ. Правда. Массовка на заднем плане произносит эту последовательность как часть фоновой атмосферы в кино. Исследование выявило, что эта последовательность наиболее похожа на обычную речь. Актёры на заднем плане заучивают и произносят её беззвучно, чтобы не попадали посторонние звуки в микрофоны актёров.

Вопрос. В фильме «Движение вверх» при съёмке финального баскетбольного матча СССР с США пришлось привлечь несколько тысяч человек массовки, чтобы полностью заполнить зрительские места на стадионе – правда или вымысел?

Ответ. Вымысел. В некоторые съёмочные дни число актёров массовых сцен достигало 500 человек. А зрители на экране видят гораздо больше. На съёмках фильма задействовали систему клонирования массовки, которая позволяет работать с фотореалистичными персонажами.

Вопрос. Для съёмок фильма «Чебурашка» было использовано шесть тонн апельсинов – правда или вымысел?

Ответ. Правда. Для съёмок сцены «Апельсиновый дождь» было использовано 6 тонн апельсинов, именно они в фильме катятся по улицам города. Те, что падали сверху, — это компьютерная графика. А настоящие потом раздавали местным жителям.

Часть 3. Заключение.

Учитель. Ребята, мы сегодня убедились, что киноиндустрия стремительно меняется вслед за развитием технологий. Даже сложно представить, что сто лет назад нужно было нарезать киноплёнку на кадры и склеивать их согласно замыслу режиссёра.

А каким вам видится кино будущего? Как оно изменится? Будет ли вообще в будущем кино? Появятся ли новые кинопрофессии?

Ответы обучающихся.

Учитель. Как вы думаете, возможно, что в будущем сценарии будет писать искусственный интеллект, а вместо актёров будут использоваться нарисованные компьютерные персонажи?

Ответы обучающихся.

Во время обсуждения этого вопроса учителю важно акцентировать внимание на том, что людей всегда привлекало и, судя по всему, будет привлекать и в будущем игра живых актёров, а не только нарисованных персонажей. Именно поэтому, например, до сих пор не исчез театр. Он развивается параллельно с кинематографом и компьютерной анимацией.

Учитель. Завершая сегодняшнее занятие, хочу подвести итог. Сегодня российское кино развивается в самых разных жанрах, кинематограф совмещает в себе самые разные стороны: это и искусство, и производство. Но судьба фильма зависит не только от тех людей, которые его создают. Подумайте, кто еще оказывает большое влияние на производство киноискусства?

Ответы обучающихся.

Учитель. Конечно, ребята, это зритель! Поэтому при создании фильма его команда старается заранее спрогнозировать, как его примут зрители, будет ли он интересен, останутся ли в памяти людей те вопросы, которые в нем рассматриваются.

Поэтому очень важно тщательно выбирать то, чем вы наполните свою душу, стараться понимать свои зрительские ожидания. Выбирая, что посмотреть, вы тоже создаете российское кино: от вас зависит, какие фильмы будут создаваться – серьезные, со смыслом, или только развлекательные.

А для знакомства с ними достаточно всего лишь пойти в ближайший кинотеатр! Так давайте смотреть наши российские фильмы и делиться своими впечатлениями. Мы даже можем завести классный интернет-дневник, где вы будете писать о просмотренных фильмах и объяснять, почему их стоит посмотреть вашим одноклассникам.

В качестве первого фильма для просмотра и обсуждения предлагаю фильм, недавно вышедший на экран, «Я делаю шаг».

Учитель может продемонстрировать трейлер фильма «Я делаю шаг».

ПОСТРАЗГОВОР

- ✓ Создание эскизов, изготовление логотипов по эскизам обучающихся и проведение общешкольного конкурса «Российскому кино –115».
- ✓ Продолжающийся до конца года школьный фестиваль короткометражных фильмов «Кинодебют».
- ✓ Создание рекламной киноафиши «Это стоит посмотреть!» о лучших российских кинофильмах последних лет.

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

- ✓ *Литература:* темы, связанные с русской классикой, нашедшей отражение в кино (например, «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого; «Мёртвые души» Николая Гоголя; «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского; «Чайка» Антона Чехова и т. д.)
- ✓ *История:* тема «Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.».
- ✓ *Физика:* тема «Фотоэффект».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ✓ Всероссийский проект РДДМ «КиноДвиж» (<https://xn--d1axz.xn--plai/competition/2810>).
- ✓ Арт-проект Гугл «Академия культуры»: онлайн-выставка «История киноконцерна „Мосфильм“» (См.: История Киноконцерна Мосфильм — Google Искусство и культура) и виртуальная экскурсия по киноконцерну «Мосфильм» (См.: Киноконцерн «Мосфильм», Москва, Россия — Google Искусство и культура).

✓ Онлайн-проект памяти создателей фронтовой кинолетописи
<https://www.museikino.ru/fr/exposition/themes/tsena-kadra/>.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ЛИНИИ

Благодарность создателям первых российских фильмов, рассказывающих о нашей стране и её народе, художественных и мультипликационных фильмов, поддерживающих традиционные российские ценности, создателям исторических и военных лент, рассказывающих о нашей истории.