

Айнур Сулейменова

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО КУРСУ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Учебно-методическое пособие

Костанай, 2022

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента

А.Э. Сулейменова

**СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО КУРСУ СОЗДАНИЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ**

Учебно-методическое пособие

Костанай, 2022

УДК 791.44 (075.8)

ББК 85.37 я73

С89

Автор:

Сулейменова Айнур Эдрисовна, магистр социальных наук, старший преподаватель кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента

Рецензенты:

Ишанова Асима Калимовна – доктор филологических наук, профессор Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева

Жусупова Алматай мергенбаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ им. А. Байтурсынова

Шурентаев Амангельды Мирамович – доктор PhD, заведующий кафедрой журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ им. А. Байтурсынова

Сулейменова А.Э.

С89 Сборник упражнений по курсу создание документальных фильмов: Учебно-методическое пособие.– Костанай: КРУ имени А. Байтурсынова, 2022. – с. 84

ISBN 978-601-356-137-0

В учебно-методическом пособии даны упражнения для приобретения и закрепления умений и навыков, необходимых для процесса создания публицистического визуального журналистского материала. Упражнения даны в логической последовательности согласно таксономии Блума и могут применяться как в рамках дисциплины «Создание документальных фильмов», так и в рамках других дисциплин нацеленных на развитие у студентов навыков визуального сторителлинга.

Предназначено для студентов образовательной программы 6В03201-Журналистика.

УДК 791.44 (075.8)

ББК 85.37 я73

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, 30.03.2022 г., протокол № 2.

ISBN 978-601-356-137-0

© Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова
© Сулейменова А.Э., 2022

Содержание

Введение	4
Ресурсы для выполнения упражнений.....	5
Методика.....	6
1 Документальное кино как часть массовой культуры в разрезе истории...	7
2 Сценарий – основа, которой может и не быть.....	22
3 Приемы съемки. Камера как человеческий глаз.....	34
4 Монтаж – это только начало пути.....	47
5 Мультимедиа – новый язык кино в Интернете.....	59
6 Документальное кино в Казахстане.....	72
Заключение	84

Введение

Процесс создания документальных фильмов включает в себя комплекс взаимосвязанных задач, решение которых происходит как последовательно, так и параллельно. Монтаж фильма начинается даже не во время съемок, а во время планирования и написания сценария. Режиссер и сценарист изучают место съемок: пространство и освещение, изучают характер и привычки людей, которых собираются снимать, чтобы решить какая техника понадобится, какой стиль съемки будет удачней и каким образом лучше всего изложить суть послания.

2020 году было выпущено учебное пособие «Создание документальных фильмов», в котором для студентов специальности 6В03201 – Журналистика был подобран теоретический материал для развития компетенций визуализации истории. Но для понимания процессов подготовки, съемки и постпродакшена необходим практический опыт. Основная методика курса «Создание документальных фильмов» — это проектное обучение, целью которого является приобретение студентами практических навыков. Так как упражнение является лучшим способом развития определенного навыка, было решено создать данный «Сборник упражнений по курсу создание документальных фильмов» как приложение к учебному пособию. Однако данный сборник может быть использован в любом курсе, в котором основой является создание аудиовизуального контента.

Сборник состоит из шести частей. Каждая часть включает в себя список дополнительной литературы; список документальных фильмов; темы из учебного пособия, по которым собраны упражнения.

Упражнения разделены на шесть секций по принципу таксономии Блума: знание, понимание, использование, анализ, синтез, оценка. Под каждым упражнением имеется список ресурсов, которые можно использовать для выполнения задания, а также вопросы, с помощью которых раскрывается цель и суть упражнения.

Сборник будет полезен преподавателям специальности 6В03201 – Журналистика для организации занятий, студентам этой же специальности для самостоятельной работы, а также всем заинтересованным в развитии навыков создания аудио-визуального контента.

Ресурсы для выполнения упражнений

Важную часть образовательного процесса играет развитие навыка самостоятельной обработки информации и умений пользоваться современными мультимедийными ресурсами для различных творческих задач. В данном учебном пособии собраны упражнения, большая часть которых выполняется с помощью различных онлайн-инструментов.

Anki – ресурс для создания карточек;

Biouroki.ru – ресурс для создания кроссвордов;

Canva – сайт для создания графического дизайна разного формата, задач с возможностью работы в команде;

Creately.com – ресурс для создания диаграмм;

Crello.com- сайт для создания графического дизайна разного формата, задач;

Cross.highcat.org– ресурс для создания кроссвордов;

Diagrams.net – ресурс-конструктор для создания разного рода диаграмм;

Easel.ly – сайт для создания инфографики;

InShot– приложение для редактирования видео;

List.ly– сайт для создания страничек, списков с интерактивными элементами;

Memrise – ресурс для создания карточек;

Mindmeister.com – ресурс для создания ментальной карты;

Mindomo.com - ресурс для создания ментальной карты;

Piktochart.com– сайт для создания инфографики;

Preceden.com - бесплатный ресурс для создания ленты времени;

Prezi.com – сайт для создания динамичных презентаций;

Programforyou.ru – сайт для создания блок-схем, кластеров;

Snapseed – приложение для обработки фотографий;

Sutori.com – бесплатный сервис для создания страничек в виде ленты времени с интерактивными материалами, с возможностью работы в команде;

Time.graphics- бесплатный ресурс для создания ленты времени;

Tiki-toki.com– бесплатный ресурс для создания ленты времени;

Quizlet – сайт для создания онлайн-карточек с игровыми интерактивными элементами.

Методика

Для успешного прохождения курса «Создание документальных фильмов» студентам необходимо научиться выражать мысли не только через графический текст, но и через визуальный, иконический. В данном учебно-методическом пособии собраны упражнения, большая часть которых направлена именно на визуализацию идей и результатов исследования.

Презентации позволяют развивать навыки отбора, систематизации и визуального оформления информации. С помощью инфографики студенты анализируют, сравнивают и выводят закономерности, предоставляя данные в виде визуального конспекта. Такие приемы как кластер, карточки, ментальная карта, бинго, таймлайн позволяют запомнить и понять сложные взаимоотношения явлений и феноменов через наглядные пособия.

Список и чеклист помогают студентам систематизировать знания, соревноваться в экспертности друг с другом.

Специфическим приемом для данного курса является сторибোর্д – раскадровка истории через ограниченное количество кадров. Для работы с данным приемом поможет приложение Canva, в котором имеются как инструкции для создания сторибোর্д, так и дизайны.

Для данного курса адаптированы такие визуальные приемы передачи информации как матрица Эйзенхауэра для распределения времени и внимания на определенные задачи, диаграмма Венна для сравнения феноменов и явлений, диаграмма Исикавы для анализа сложных процессов и структур.

В упражнениях использованы как классические пассивные, активные и интерактивные приемы (глоссарий, кроссворд, таблица, задача, мозговой штурм, дебаты), так и творческие (стихотворения в стиле японского хайку и в стиле вредных советов Григория Остера, рецензия, видео, интервью, опрос).

1 Документальное кино как часть массовой культуры в разрезе истории

Темы

История документального кино, документальное кино и телевидение,
Жанры документального кино

Литература

Жорж Садуль, Всемирная история кино. Том 1./ Жорж Садуль; перевод с французского / общ. ред. и вступ. ст. проф. С. И. Юткевича. - Москва : Искусство, 1958. - 557 с.

Эдвард Росс, Как устроено кино. Теория и история кинематографа/ Эдвард Росс; пер. с англ. Е. Тортуновой. – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 208 с: ил.

Bill Nichols, Introduction to Documentary - Indiana University Press, 2010. – 364 p.

Шергова К.А. Становление жанров документального телекино (1960-е – начало 2000-х гг.) – Академия медиаиндустрии, 2016. – 127 с.

Упражнения

Знание

Таймлайн «Техника в кино»

Задание: ознакомьтесь с историей изобретения кинематографа и постройте их хронологию с указанием какие именно важные перемены в технологии создания фильма они привнесли. Очень важно обратить внимание на такие изобретения как фенакистископ, хронофотограф, перфарированная пленка, синематограф. В каждой записи таймлайна отметьте дату, изобретателей, причину появления изобретения и какой рост для кино дало это изобретение.

Ресурсы: preceden.com, ime.graphics, preceden.com, tiki-toki.com, sutori.com

Вопросы к упражнению:

1. С чем в истории и социальном развитии общества связан активный рост техники в кино?
2. Как технологии влияют на понимание окружающего мира?
3. Почему кинематограф стал неотъемлемой частью массовой культуры?

Презентация «Контекст времени»

Задание: найдите информацию о том, как создавались такие фильмы как «Нанук с севера» Роберта Флаэрти, «Турксиб» Виктора Турина, «Человек с кино-аппаратом» Дзиги Вертова, «Олимпия» Лени Рифеншталь. Создайте презентацию, в которой за 3 минуты расскажите о том какой технологический и культурный прорыв имел фильм, как он повлиял на мировоззрение зрителей и почему это произошло. Постарайтесь не обращать внимание на сюжет фильмов, акцентируя внимание только на историю создания и понимание контекста времени.

Ресурсы: PowerPoint, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Как реагировала публика на выход фильма?
2. В чем заключалась цель авторов?
3. Меняется ли восприятие фильма после осмысления контекста происходящих событий в период создания фильма?
4. Можно ли добиться такой же реакции аудитории от этих фильмов сегодня? Почему?

Глоссарий через ментальную карту (Mindmapping)

Задание: найдите в словарях и учебниках как можно больше определений таких понятий как «авторское кино», «художественное кино», «игровое кино», «документальное кино», «неигровое кино», «фильм», «видео», «хроника». Разместите их на ментальной карте так, чтобы схожие понятия были связаны друг с другом, а противоположные находились как можно дальше.

Ресурсы: mindmeister.com, Canva, crello.com, mindomo.com, diagrams.net

Вопросы к упражнению:

1. Какое место занимает документальное кино в кинематографе?
2. Как именно чаще всего определяется документальное кино?
3. В чем суть противопоставления «игрового» и «неигрового» фильма?
4. В чем существенное различие «видео» от «фильма»?
5. Может ли «документальное» быть «художественным»?

Список «Документальные фильмы телевидения»

Задание: познакомьтесь с сайтами телеканалов «Хабар», «Ел Арна» и «КТК» и составьте списки из пяти фильмов по следующим темам: «Список фильмов о Великой Отечественной Войне», «Список фильмов о знаменитостях», «Список фильмов о политических деятелях», «Список фильмов о политических событиях», «Список фильмов об экологии», «Список фильмов об образовании», «Список фильмов о социальных проблемах», «Список фильмов о криминале». Создавая списки, выписывайте

полное название, год выхода фильма, режиссера или автора сценария, хронометраж, а также отмечайте какова форма проекта: сериал, цикл или одиночный фильм.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Какие списки было легче всего составить, какие – нет? Почему?
2. Как взаимосвязаны даты выхода и темы фильмов?
3. Какой процент сериалов и циклов в списках фильмов?
4. Какие еще списки можно было бы составить из фильмов на указанных сайтах?

Кластер «Жанры документального кино»

Задание: изучите следующие жанры документального кино: киноправда, художественно-документальное кино, историческое документальное кино, рекламный фильм; научно-популярный фильм, фильм-портрет, фильм-расследование, докудрама. Составьте кластеры с этими жанрами, прописывая следующие критерии по каждому: цель жанра, эстетический аспект, технический аспект, социальный аспект, место автора, взаимодействие с аудиторией (договор со зрителем), примеры фильмов (на телевидении, в социальных медиа, на фестивалях).

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Имеются ли жанры, чьи критерии похожи или дублируются?
2. В чем причина появления и исчезновения жанров?
3. Почему важно взаимодействие со зрителем?
4. Как в жанре проявляется «договор со зрителем»?
5. Какие жанры успешнее на телевидении, а какие в социальных медиа? Почему?

Правила интервьюирования

Задание: назовите правила подготовки и проведения интервью для документального фильма. Оформите ваши советы в виде чеклиста, который можно было бы повесить на стену, чтобы было видно какой из советов выполнен, а какой нет. Формулируйте советы коротко, четко. Лучше всего работать в группах по 2-3 человека, чтобы оптимизировать процесс и в случае необходимости корректировать друг друга. Во время составления чеклиста, необходимо продумать последовательность действий человека, который сначала готовится к интервью, а затем его проводит.

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Чем отличается подготовка к интервью для документального фильма от подготовки к интервью для журналистского материала?
2. Какую роль играет предварительное интервью в создании документального фильма?
3. Какое место в проведении интервью занимает место, время и контекст интервью?

Понимание

Сторибোর্д «Монтажный фильм»

Задание: опишите один из нижеперечисленных фильмов с помощью схематических изображений в сторибораде: «Падение династии Романовых» Эсфирь Шуб, «И ничего больше» Александра Сокурова, «Монолог» Виталия Манского, «Дорога» Дмитрия Калашникова. Разложите фильм на шесть частей – Сюжет (о чем фильм?), Фабула (как рассказывается?), Факты (на основе чего фильм создан?), Автор (какую роль играет отношение автора?), Жанр (к какому жанру относится фильм?), Аудитория (как и когда аудитория увидела этот фильм впервые?).

Ресурсы: crello.com, [Canva](https://www.canva.com/)

Вопросы к упражнению:

1. Почему монтажный фильм зависит от авторской позиции?
2. Меняется ли контекст происходящего в фильме от того кто и когда смотрит монтажный фильм?
3. Какое место занимают монтажные фильмы в системе документального кино?

Инфографика «Признаки документального кино»

Задание: создайте инфографику-анатомию, в которой разберете признаки документального кино как самостоятельного направления в кинематографе. Проведите анализ по следующим категориям: взаимодействие автора и зрителя; что обязательно должно быть в документальном фильме, без чего документальный фильм может обойтись, что не должно быть в документальном фильме, документальный фильм в системе жанров журналистики, известные документалисты. Сравните свою инфографику с инфографикой других студентов.

Ресурсы: [Canva](https://www.canva.com/), [easel.ly](https://www.easel.ly/), [piktochart.com](https://www.piktochart.com/)

Вопросы к упражнению:

1. В чем особенность документального кино?
2. Какова роль игровых вставок в документальном фильме?
3. Какое место занимает наблюдение в процессе создания документального фильма?

4. По какой причине больше всего разночтений в инфографиках группы?

Кроссворд «Жанры документального кино в XXI веке»

Задание: составьте кроссворд из 20 слов, в котором зашифруете названия жанров документального кино, исходя из различных классификаций. В описании слова используйте свою формулировку жанра, она не должна повторять определение из книг. Вы можете формулировать образные описания, использовать тропы или отсылки к документальным фильмам. Во время занятия обменяйтесь кроссвордом с другим студентом, и за 20 минут попробуйте разгадать как можно больше слов в кроссворде. Обсудите результаты.

Ресурсы: biouroki.ru, cross.highcat.org

Вопросы к упражнению:

1. Какие жанры сложнее всего было описать?
2. Почему было сложно понять некоторые описания?
3. Есть ли в ваших кроссвордах жанры документальных фильмов, которые не были указаны? Какие?
4. Насколько важно понимание жанра для создания документального фильма?

Таблица «Цель – функция – медиа – жанр - форма»

Задание: исходя из перечисленных ниже целей, определите медиа, через которое может транслироваться предполагаемый документальный фильм, его функцию, а также жанр и форму. Цели: обратить внимание людей на необходимость разделения мусора; разобраться как воспитание влияет на восприятие мужественности и женственности, рассказать вдохновляющую историю успешного человека, разобраться как повлияла на общество трагедия или катастрофа; узнать, что делают люди, когда уверены, что на них никто не смотрит и пр. (преподаватель и студент могут предложить свои цели). *Оформите ваш ответ в виде таблицы:*

Цель	Функция	Медиа	Жанр	Форма
Обратить внимание людей на необходимость разделения мусора	Социально-педагогическая функция	Телевидение	Расследование	Полнометражный фильм
...				

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны между собой все категории таблицы?

2. Какое количество комбинаций можно создать для каждой цели? От чего это будет зависеть?
3. Какую роль злободневность играет в процессе создания документального фильма?
4. Как документальный фильм демонстрирует время и контекст событий для последующих поколений?

Диаграмма Венна «Понимание жанра»

Задание: составьте диаграмму Венна трех понятий: жанр, прием и формат. Определите различия и сходные черты данных понятий, после чего рассмотрите следующие категории документалистики через призму этих трех понятий: киноправда, докудрама, интервью, хроника.

Ресурсы: Canva, creately.com

Вопросы к упражнению:

1. Почему одна и та же категория может попадать в разряд жанра, приемы и формат?
2. Какие еще категории документального кино находятся на пересечении различных понятий?
3. Имеет ли значение для зрителя в каком жанре снят фильм или какой прием использует автор? Почему?

Чеклист «Телевизионный формат»

Задание: основываясь на просмотре 3-4 фильмов с сайта телеканалов «Хабар», «Ел Арна», «КТК», «Первый канал» (по одному с каждого канала) составьте чеклист телевизионного документального фильма – из каких обязательных элементов он должен состоять. Обратите внимание, что в вашем чеклисте должны быть усредненные данные. Сравните результаты с другими студентами.

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль в документальном фильме на телевидении играет закадровый голос? Почему так происходит?
2. Можно ли понять суть происходящего в документальном телевизионном фильме не обращая внимание на экран? Почему?
3. Сколько обязательных элементов есть в документальных фильмах на телевидении?
4. Чем оправдано применение форматов к документальному фильму на телевидении?
5. Чем отличаются форматы документальных фильмов на разных каналах? Почему?

Использование

Видео «По следам Вертова»

Задание: посмотрите фильм Дзиги Вертова «Человек с кино-аппаратом» и найдите в нем примеры использования следующих приемов: расфокус, полиэкран, экспозиция, замедленная съемка, обратная съемка. Определите с какой целью автор применил тот или иной прием в определенный момент фильма. Объединитесь в группу из 5 человек. Создайте ролик на тему: один день из жизни студента, в котором за 2 минуты примените все указанные выше приемы.

Ресурсы: видеокамера/смартфон, InShot

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом реализуются указанные выше приемы на современной технике? Сравните с тем как этих же приемов добивался Вертов?
2. Как часто в документальном кино используются вышеперечисленные приемы? Почему?
3. Какую роль играют приемы в вашем ролике? Почему?

Видео «Братья Люмьер»

Задание: используя современную технику, повторите один из известных фильмов братьев Люмьер: «Прибытие поезда», «Выход рабочих», «Кормление ребенка». Не применяйте фильтры. Продемонстрируйте свою работу одноклассникам, обсудите.

Ресурсы: видеокамера/смартфон, InShot

Вопросы к упражнению:

1. Понадобилась ли для дублирования эпизода ставить мизансцену? Почему?
2. Как техника съемки влияет на восприятие фильма?
3. Каким образом в фильмах братьев Люмьер сохраняется динамика?
4. Почему эти фильмы имели большой успех во времена братьев Люмьер и вряд ли заинтересуют кого-либо сейчас?
5. Какую роль играет внутрикадровый монтаж на восприятие этих фильмов?

Кластер «Манипуляции и пропаганда»

Задание: составьте два кластера, центром которых будут понятия манипуляция и пропаганда в документальном фильме. Распишите средства манипуляции и пропаганды в документальном кино, подберите примеры. Обсудите в малых группах как избежать негативной и политической пропаганды в документалистике, определите 3 «золотых правила режиссера»

документалиста» против манипуляции и пропаганды. Сравните правила с другими группами.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. При каких условиях умалчивание фактов в документальном фильме может быть оправдано?
2. Можно ли запрещать к просмотру фильмы с негативной пропагандой для широкой аудитории? Почему?
3. Какие способы манипуляции могут применяться в документальном фильме?

Сториборд «Мизанкадр»

Задание: познакомьтесь с документальным фильмом «Стол» Александра Головинского. Выпишите кратко синхроны и определите мизанкадр каждого (взгляд в объектив камеры, взгляд на человека за камерой, респондент и интервьюер в кадре). Составьте сториборд, которым существующий мизанкадр представьте в двух других видах. Сравните работу с другими студентами. Обсудите разницу.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. По какому принципу Алан Розенталь разделяет мизанкадр интервью на три типа?
2. Может ли в рамках одного интервью, в одном кадре меняться мизанкадр?
3. Как изменится настроение и смысл сообщения синхрона после изменения мизанкадра?
4. На каком этапе работы с героем режиссеру необходимо определиться с выбором мизанкадра?
5. Почему чаще всего выбирают второй мизанкадр?

Инфографика «Анализ рекламного фильма»

Задание: найдите пример рекламного документального фильма. Составьте инфографику-анатомию, проанализируйте его по следующим категориям: объект рекламы, тип рекламного фильма, основное послание фильма (призыв), процентное соотношение фактов и оценки.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какие рекламные фильмы имеют большую популярность на телевидении?
2. Должно ли иметь место ограничение тем и объектов для рекламных фильмов? Почему?

3. Почему не все исследователи согласятся в наличии такого вида документального фильма как рекламный?

Презентация «Документальный фильм на защите прав»

Задание: найдите пример документального фильма, повлиявшего на течение жизни общества или изменил отношение людей к какому-либо феномену. Презентуйте этот фильм, ответив на следующие вопросы: Кто, когда и почему создал этот фильм? Какой основной посыл данного фильма? Как его оценили критики и зрители? Как долго обсуждался данный фильм? Какие конкретные изменения произошли в жизни героев фильма или общества в целом?

*Ресурсы:*Power Point, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Обязательно ли документальный фильм должен нести практическую социальную значимость в своем замысле? Почему?
2. Какую роль массовая культура имеет на выбор тем и задач документальных фильмов?
3. Как аудитория может влиять на развитие документального кино?

Анализ

Видео «Зарисовка о друге»

Задание: снимите 2-х минутный ролик, в котором, используя метод наблюдения, не применяя постановочные кадры, расскажите о характере вашего близкого друга. Применяйте разнообразные крупности кадра, разговаривайте с другом или снимите его во время разговора, понаблюдайте со включенной камерой за поведением друга во время обычных его дел или наоборот в тот момент, когда он выходит из зоны комфорта. Покажите ролик группе, попросите расшифровать ваше послание, сказать, что именно из характера вашего друга поняли зрители.

*Ресурсы:*камера/смартфон, Inshot

Вопросы к упражнению:

Сколько времени вы потратили, чтобы найти необходимые кадры для своего ролика?

Приходилось ли повторять или реконструировать упущенные мгновения? Почему?

Какие эмоции вы испытывали во время наблюдения за человеком через объектив?

Текст «Рассказать без слов»

Задание: попробуйте описать эмоцию через постановочную фотографию. Выберите одну яркую эмоцию из нижеперечисленных и

отразите ее в фотографии, используя такие выразительные средства как цвет, свет, ритм, направляющие линии, равновесие. На вашей фотографии не должно быть лиц людей, старайтесь не применять шаблоны и стереотипы в композиции фотографии. Эмоции: радость, гнев, тоска, страх, восхищение, отчаяние. Обсудите результаты, попросите других студентов узнать эмоцию по вашей фотографии.

Ресурсы: камера/смартфон, Snapseed

Вопросы к упражнению:

1. Насколько сложно выразить эмоцию, не применяя лицо человека?
2. Как в документальном кино чаще всего выражают эмоциональный момент?
3. Какие закономерности в поведении людей и природы вы вывели во время выполнения задания?
4. Можно ли выразить эмоцию через цвет, свет? Каким образом? Почему?

Видео «Пародия»

Задание: выберите один из документальных фильмов братьев Люмьер и создайте пародию, в которой отразите актуальную проблему общества. Ваш ролик должен стилистически повторять оригинал, но, по сути, нести другое послание. Обсудите результаты в группе, попросите рассказать зрителей, какой именно замысел авторов они увидели в вашем ролике. Обратите внимание на то, вписывается ли в стилистику дозвукового фильма актуальные проблемы общества.

Ресурсы: камера/смартфон, Inshot

Вопросы к упражнению:

1. Почему ваш посыл был ясен/не ясен большинству зрителей?
2. Каким образом вы интегрировали современную проблему в историю дозвукового фильма?
3. Выглядит ли ваш ролик абсурдным? Почему?

Инфографика «Война в документальном фильме»

Задание: найдите 2 фильма о Великой отечественной войне по одной теме (подвиг, герой, жертва), но снятых в разное время (до 90-х, после 2000-х). Составьте инфографику-сравнение по следующим категориям: жанр фильма, авторская позиция, историческая оценка события, уровень пропаганды в фильме, процентное соотношение фактов и мнений, количество синхронизаций.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Как современная повестка меняет угол зрения на проблему в документальном фильме прошлой эпохи?
2. Какую роль в фильмах о войне играет пропаганда?
3. Какие жанры чаще всего встречаются в фильмах о войне?

Таблица «Хроника - Новости»

Задание: сравните в таблице выпуск советского кино-журнала и выпуск новостей современного канала. Определите схожие черты и различия в построении программы, отдельных сюжетов, в наличии дикторского текста.

Критерии сравнения	Кино-журнал	Новостная передача
Композиция		
Тематика сюжетов		
Количество и тематика сюжетов		
Дикторский текст		
Количество и качество локаций		
Количество и качество планов		

Вопросы к упражнению:

Несут ли художественную ценность кадры хроники и новостного сюжета? Почему?

Можно ли использовать новостные сюжеты как исходные материалы для документального фильма? Почему?

В чем особенность построения кино-журнала?

Какие традиции кино-журнала переняла программа новостей?

Список клише

Задание: составьте список клише в различных жанрах: киноправда, художественно-документальное кино, историческое документальное кино, рекламный фильм; научно-популярный фильм, фильм-портрет, фильм-расследование, докудрама. Сравните результаты с другими студентами.

Ресурсы: Canva, Microsoft Word, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Какие клишированные приемы упоминались чаще всего? Почему так происходит?
2. Можно ли назвать клише использование синхронных экспертов или знаменитостей? Почему?
3. Без каких важных элементов невозможно создать фильм-портрет?
4. Может ли режиссер снять портрет без клише? Каким образом?

Синтез. Оценка.

Сторибোর্д «Смена формы»

Задание: посмотрите фильма Сергея Дворцевого «Хлебный день». Попробуйте составить схему сюжета этого фильма в других жанрах. Пропишите в сториборад как могла бы выглядеть эта история в виде портрета, расследования и социальной рекламы.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

Что будет потерянно от первоначальной идеи фильма?

Какие дополнительные материалы необходимо найти для съемки этой истории в других жанрах?

Как жанр влияет на послание фильма?

Мозговой штурм «Идеи для фильма»

Задание: объединитесь в группы по 3 человека и соберите идеи для документального фильма по трем категориям: я хочу рассказать об этом другим людям, я могу рассказать об этом другим людям, люди хотят узнать об этом больше. Предлагайте разные идеи, все что приходит в голову, независимо от того насколько это реально и объективно. Соберите все идеи в одно место и теперь разделите идеи всех групп на шесть категорий:

	Актуально	неактуально
реально снять фильм в наших условиях		
нереально снять фильм в наших условиях		

Вопросы к упражнению:

1. Что составляет актуальность темы для документального фильма?
2. Как условия и бюджет могут повлиять на выбор темы для документального фильма?
3. Какие темы можно объединить в одну? Почему?

Видео «Интервью с экспертом»

Задание: подготовьте 10-15 вопросов для интервью по теме «Мастерство в профессии». Обдумайте в каком мизанкадре будет снято интервью. Составьте подробный план интервью и снимите его.

Ресурсы: камера/смартфон, Inshot

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом сохранить динамику интервью?
2. Как сохранить план интервью при его реализации?

3. Какие вопросы появлялись во время беседы? Почему?

Бинго «Обязательные документальные фильмы Казахстана»

Задание: составьте список документальных фильмов казахстанского производства в открытом доступе и оформите его в виде бинго. Просмотрев фильм, отмечайте его в своей карточке и пишите отзыв в социальной сети с пометкой #документалкиКазахстана

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. По какому принципу выбирали фильмы?
2. Почему именно эти фильмы необходимо посмотреть?
3. Как списки фильмов могут отразить характер составителя?
4. Какие фильмы вам понравились больше всего? Почему?
5. Должен ли автор фильма стремиться к свободному доступу аудитории к его картине?

Опрос «Глас народа»

Задание: снимите уличный опрос по одной из тем, обозначенных после «Мозгового штурма». Обращаясь за помощью к респондентам, объясните зачем вы проводите опрос, попросите респондента представиться на камеру и отвечать развернуто полным ответом. Формулируйте вопрос четко, но так, чтобы на него нельзя было ответить односложно (да или нет). Попробуйте расположить респондентов так, чтобы при монтаже люди с противоположным мнением смотрели в разные стороны или друг на друга. Подбирайте респондентов разного возраста, пола, образования.

Ресурсы: камера/смартфон, Inshot

Вопросы к упражнению:

1. Как люди реагировали на вопрос? Проявляли интерес? Почему?
2. Каким образом респонденты реагировали на камеру? Просили ли показать, что получилось в итоге?
3. Почему опрос – важная часть работы телевизионного журналиста?

Видео «Монтажный фильм»

Задание: поищите в открытом доступе на YouTube непрофессиональные видео на одну тему (10-15 видео). Сделайте 2 минутный ролик с четким посылом. Можно использовать закадровый голос, можно не использовать его. Покажите ролик студентам, узнайте понятен ли им ваш посыл.

Ресурсы: Inshot

Вопросы к упражнению:

1. В чем сложность раскрытия темы на основе готового видео?

2. Появлялись ли новые идеи при просмотре исходного материала? Почему?
3. С какой задачей сталкивается режиссер, решивший сделать монтажный фильм?

Дебаты «Телевизионный формат»

Задание: объединитесь в группы по 3 человека и сыграйте в дебаты по системе Карла Поппера. «Парламент» отстаивает позицию за развитие телевизионного формата документального кино, а «Оппозиция» против форматных рамок для документалистики на телевидении. Выступления длятся 5 минут, между ними 2 минуты подготовка, спикеры выступают по одному разу, в конце выступают первые спикеры с анализом всех выступлений. Обращайте внимание на примеры, аргументы и убедительность речи спикеров. Нельзя перебивать спикеров, нельзя вступать в полемику во время выступления спикера.

Вопросы к упражнению:

Как форматный телефильм ограничивает развитие авторского документального кино?

В чем причина появления форматного телефильма?

Какое позитивное влияние имеет формат на развитие документального кино?

Какое негативное влияние имеет формат на развитие документального кино?

Список фильмов

Адамс Рэндолл – Тонкая голубая линия

Бейсекеев Кана – Бала

Бейсекеев Кана - Жена

Балакаева Жанна – Подари детям жизнь

Вертов Дзига – Человек с киноаппаратом

Головинский Александр – Стол

Гонопольский Игорь – Людям я не лгал

Гонопольский Игорь – Последний принц степи

Дворцевой Сергей – Хлебный день

Копалин Илья, Варламов Леонид – Разгром немецких войск под Москвой

Люмьер Луи, Люмьер Огюст – Выход рабочих с фабрики

Люмьер Луи, Люмьер Огюст – Прибытие поезда на вокзал Ля Сиота

Люмьер Луи, Люмьер Огюст – Падение стены

Макдональд Кевин, Скотт Ридли – Жизнь за один день

Манский Виталий – Монолог

Мур Майкл – Боулинг для Колумбины

Мэйзлс Альберт – Дай мне кров

Нугманов Асылбек – Казахстан в великой отечественной войне

Оппенхаймер Джошуа – Акт Убийства
Ромм Михаил - Обыкновенный фашизм
Сокуров Александр - И ничего больше
Турин Виктор – Турксиб
Флаэрти Роберт – Нанук с Севера
Шуб Эсфирь – Падение дома Романовых
Калашников Дмитрий - Дорога

2 Сценарий – основа, которой может и не быть

Темы: Стиль и творческое воображение, Исследование и подготовительная работа. Сценарий

Литература:

Ширяев В., Котов Д., Сценарное мастерство – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 256 с.

Пронин А., Масс-док: презумпция нарративности – Санкт-Петербург, 2016. – 244 с.

Маслова Т., Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма – Кемерово: Кем ГУКИ, 2010. – 318 с.

Люмет С., Как делается кино – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 256 с.

Сегер Л., Скрытый смысл. Создание подтекста в кино – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 220 с.

Воглер К., Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 608 с.

Упражнения

Знание

Список «Личная история»

Задание: составьте список из пяти документальных фильмов, основанных на личной истории автора. Определите как зритель может идентифицировать себя с героем фильма. Пропишите в описании как личная история влияет на восприятие материала зрителем. Обсудите в группе результаты, составьте сводный список, с которым можно поделиться.

Ресурсы: Canva, Microsoft Word, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Почему принципы персонификации и идентификации самые популярные в кинематографе?
2. Может ли автор документального фильма с личной историей скрыть часть информации от зрителя? Почему?
3. Какие фильмы повторялись в разных списках? Почему?

Глоссарий «Карточки»

Задание: создайте офлайн/онлайн карточки, на одной стороне которой будет написано определение, на другой стороны термин. Составьте определения для следующих терминов: тема, идея, замысел, сценарий, композиция, сюжет, фабула, экспозиция, завязка, кульминация, развязка,

конфликт, коллизия, кризис, синопсис, протагонист, антагонист, миф, архетип, логлайн, сценарий, режиссерский сценарий, литературный сценарий, сцена, эпизод, драматическая структура, подтекст. Предложите другим студентам поработать с вашими карточками, определите как четко сформулированы ваши определения и определения других студентов. Сравните.

Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие термины вызвали больше разногласий в понимании их значения?
2. Как связаны между собой все термины данной темы?
3. Меняется ли значение некоторых терминов в зависимости от контекста, области их использования?

Инфографика «Как устроен сюжет»

Задание: составьте инфографику, в которой схему сюжета документального фильма сравнить с механизмом или системой. В инфографике покажите взаимосвязь части сюжета, как они влияют друг на друга и как передают идею автора.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Каковы основные композиционные части сюжета документального фильма?
2. Как соотносятся сюжет и фабула?
3. Влияет ли на суть фильма перенос кульминационного момента в финал или начало? Почему?

Таблица «Документальный фильм и репортаж»

Задание: составьте таблицу-сравнение, в которой рассмотрите различия между документальным фильмом и телевизионным репортажем. Для того, чтобы было легче провести сравнение, выберите фильм и репортаж на одну тему.

	Документальный фильм	Репортаж
1 Цель, задачи		
2 Место автора		
3 Художественность, образность		
4 Тема		
5 Хронометраж		
6 Отношение текста и изображения		

Вопросы к упражнению:

1. Какие черты репортажа перенял документальный фильм?
2. В чем различия между подходом к выбору тем документальном фильме и журналистском репортаже?
3. Почему документальный фильм становится популярным на телевидении и онлайн?
4. Какие стандартные элементы репортажа помогают созданию образа в документальном фильме?

Кластер «Вечные темы»

Задание: составьте кластер тем по видам конфликтов: человек и природа, человек и общество, человек и человек. Распишите темы и отметьте те, которые часто повторяются в вашей информационной среде. Сравните результаты с другими студентами и обсудите их.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Что подразумевается под понятием «вечные темы»?
2. Как конфликт влияет на определение темы?
3. Сколько тем можно вывести из каждой группы конфликтов? Почему?

Понимание

Ментальная карта «Процесс препродукции»

Задание: опишите процесс подготовки к съемочному процессу через создание ментальной карты. Распланируйте данный этап конкретно для вашего проекта. В процесс препродукции входят исследование темы, поиск героев и экспертов, проведение преинтервью, исследование мест съемок, планирование съемок, написание синопсиса, завязки и сценария.

Ресурсы: mindmeister.com, Canva, crello.com, mindomo.com, diagrams.net

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны процессы препродукции между собой?
2. Почему необходимо проведение преинтервью?
3. Что входит в процесс исследования темы? Может ли автор приступить к написанию сценария без предварительного исследования? Почему?

Диаграмма Исикавы «Элементы сюжета/фабулы»

Задание: с помощью диаграммы Исикавы (рыба) разберите связь и значение элементов построения сюжета/фабулы в сценарии документального фильма.

Центральной осью диаграммы будет являться сюжет фильма, примыкающие оси («большие кости рыбы») это экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. На каждой оси пропишите функции этапов построения сюжета. Попробуйте проанализировать сюжет своего будущего проекта через данную диаграмму, обратите внимание на те моменты, которые сложнее всего вам прописать. Попробуйте переставить элементы по оси сюжета.

Ресурсы: Canva, creately.com

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны между собой сюжет и фабула?
2. Почему необходима экспозиция в сюжете? Может ли она передвигаться по оси сюжета в разные места?
3. Почему при перестановке одних и тех же элементов по оси сюжета будет меняться замысел фильма?

Диаграмма Венна «Идея/замысел/тема»

Задание: с помощью диаграммы Венна определите и сравните признаки таких явлений как идея, замысел и тема. Для иллюстрации разберите свой проект по данным категориям. Обсудите результат в аудитории.

Ресурсы: Canva, creately.com

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны между собой все три понятия?
2. Почему одна тема может быть раскрыта разными способами?
3. От чего зависит идея автора?
4. Как замысел влияет на идею фильма?

Инфографика «Признаки аудитории»

Задание: создайте инфографику, в которой проанализируете признаки потенциальной аудитории своего проекта.

Для того, чтобы составить инфографику опирайтесь на социологическое представление об аудитории медиа. Анализируйте свою аудиторию по следующим характеристикам: демографические – пол, возраст, семейный статус; географические – место проживания, динамика передвижения; экономические – образование, уровень дохода, жилищные условия; психографические – образ жизни, ценности.

Постарайтесь привести данные, соответствующие той целевой аудитории, для которой вы создаете свой проект.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Почему необходимо знать признаки целевой аудитории?
2. Насколько важна психографическая характеристика аудитории для будущего проекта? Почему?
3. Как вы понимаете параметр «динамика передвижения» и как она может повлиять на будущий проект?

Кластер «Время и пространство в сюжете»

Задание: составьте кластер, в котором соберете различные методы отражения времени и пространства в кино. Подберите для каждого метода два примера: один из игрового фильма, один из неигрового.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы для упражнения:

1. Как отличаются между собой методы отражения времени и пространства в кино?
2. Для каких методов легче всего было найти примеры? Почему?
3. Почему среди игровых фильмов больше разнообразия в разных методах отражения времени и пространства в кино?

Использование

Матрица Эйзенхауэра

Задание: распределите источники информации по теме вашего документального проекта на матрице Эйзенхауэра: важно и срочно, важно не срочно, не важно и срочно, не важно и не срочно. Распределите время работы с источниками информации, исходя из важности и срочности работы с ними. К источникам информации относятся: интервью с героями, интервью с экспертами, работа с документами и пр.

Ресурсы: Canva

Вопросы к упражнению:

1. Каковы принципы работы с источниками информации?
2. В чем необходимость проведения преинтервью?
3. Для чего используется матрица Эйзенхауэра?

Логлайн

Логлайн – это способ описания истории с ее основной драматической коллизией в одном или двух предложениях (как правило, около 25 слов).

Задание: напишите логлайн для нескольких историй, которые могут стать основой для документального фильма. Попросите прочитать логлайны разных людей, чтобы они отметили, какая история им кажется интересней. Обсудите результаты в аудитории.

В логлайне необходимо ответить на следующие вопросы: Кто действует? Чья история? Что происходит? В чем основная интрига? Чтобы сформулировать логлайн нужно знать своего главного героя или героев и суть проблемы, конфликта, цели.

Для записи логлайна можно воспользоваться готовыми формулами: «Главный герой (у которого есть проблема) должен достичь некой цели, чтобы решить эту проблему», «Главный герой преследует некую цель, но на его пути возникает серьёзное препятствие», «Некое событие вынуждает главного героя столкнуться с серьёзным препятствием, в результате чего происходит непредвиденное».

Вопросы к упражнению:

1. Почему ваши истории зацепили/не зацепили читателей?
2. С какой целью автору необходимо прописать логлайн?
3. Почему история, рассказанная через героя привлекает больше внимания?
4. Удалось ли вам создать интригу в логлайне? Почему?

Заявка

Заявка на документальный фильм — это документ, в котором излагается основная идея фильма. Сценарист пишет заявку для поиска продюсера и/или финансирования проекта. В заявке необходимо раскрыть цель проекта, финансовую и организационную часть проекта.

Задание: пропишите заявку по вашему проекту, согласно следующей форме:

Заявка на документальный проект « _____ »

Рабочее название

Режиссер

Оператор

Редактор

1. Рабочая гипотеза и интерпретация. (Ваше восприятие того мира, о котором вы хотите рассказать. *В жизни мы верю в ... Наш фильм покажет это так ... через ... Главный конфликт между ... и ... В целом мы хотим, чтобы зритель понял ...*)
2. Тема. (объекты фильма, необходимая звуковая информация для понимания внутренней сущности мира)
3. Согласование действий (Какой конфликт выражен действием? Какова ожидаемая последовательность событий? Что вносит фрагмент в общую концепцию фильма? Какие факты предназначены для восприятия аудиторией? Какой символический ключ к проблеме вы предлагаете?)
4. Главные герои (о каждом напишите следующее: имя и отношения с другими героями, место действия, роль героя и интерес в нему)

5. Конфликт (к чему стремятся герои, каковы принципиальные разногласия, противопоставление разных взглядов)
6. Убеждения аудитории (убеждения и взгляды зрителей, какие аргументы будут представлены)
7. Интервью (имя интервьюируемого, роль в жизни и роль в фильме)
8. Построение фильма (источники информации, последовательность изложения, развитие сюжета)
9. Форма и стиль (укажите стилевые особенности: тип и качество перебивок, переходов, движение камеры и др.)
10. Финал (концовка фильма, сравнение финала с началом)
11. Места съемок, аппаратура, постановочные или реконструированные сцены

Вопросы к упражнению:

1. Какую информацию может взять на заметку продюсер из заявки?
2. В каких пунктах заявки прописываются финансовые затраты на фильм?
3. Почему важно определить место и время съемки?

Описание эмоции

Задание: пропишите сцену в сценарии документального фильма, описав мизансцену так, чтобы передать определённую яркую эмоцию, не называя ее. Вы можете использовать окружающую среду, освещение, ремарки. Передайте радость, печаль, тоску, растерянность, гордость, ликование через три-четыре эпизода в сцене. Покажите результаты в группе, попробуйте узнать какую эмоцию описали в своей сцене ваши одноклассники.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль в построении сцены играет освещение?
2. Легко ли было определить загаданную автором эмоцию по прописанной сцене? Почему?
3. В чем главная проблема построения мизансцены в документальном фильме?

Анализ

Сторибোর্д к тексту

Задание: создайте схематические изображения-кадры в сторибোর্д, которыми вы сопроводили бы следующий текст: «Одно из основных различий между человеком и животным заключается в развитии речи. Мы обладаем речевыми навыками, а они – лишь на самом примитивном уровне. При помощи речи мы совершаем невероятные вещи».

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Как соотносятся текст и изображение в вашем сторибординге?
2. Имеется ли в вашей версии подтекст или скрытая идея?
3. Почему сложно создать видеоряд для подобного текста?
4. Каким методом отображения времени и пространства в кадре вы воспользовались? Почему?

Сравнение концептов

Задание: проанализируйте и сравните определения «high-concept» и «low-concept» из теории американского кино.

Категории сравнения	для	high-concept	low-concept
Типы историй			
Финансирование			
Соответствует русскоязычной типологии ...	в		
Примеры игрового кино			
Примеры неигрового кино			

Вопросы к упражнению:

1. Как соотносятся понятия концептов американской теории кино и понятие «вечных тем»?
2. Какие виды конфликтов характерны для «high-concept» и «low-concept»?
3. К какому типу концепта относится ваш проект? Почему?

Рецензия на документальный фильм

Задание: напишите рецензию на документальный фильм казахстанского производства. Рецензию необходимо написать от руки в рабочей тетради, оставляя поле для заметок. Во время занятия обменяйтесь тетрадями с одноклассниками и читая рецензию, отмечайте строки следующими знаками: + (согласен), - (не согласен), ! (интересное замечание), ? (возникает вопрос); и своими заметками. Постарайтесь быть объективными. Представьте, что вы редактор специализированного журнала и вы проверяете рецензию вашего сотрудника.

Примерный план рецензии на документальный фильм:

- дайте обобщенную оценку фильма;
- определите жанр фильма;

- пропишите кто является авторами фильма, какие еще работы у них есть и какое место занимает эта работа;
- опишите ключевых героев, экспертов фильма; оцените уровень раскрытия конфликта;
- распишите контекст описываемых событий;
- кратко опишите сюжет фильма;
- определите идею и замысел в фильме, как он рифмуется с политическими, экономическими событиями в стране, где происходили события;
- сравните фильм с похожими по стилю, методу или теме;
- определите основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки фильма;
- опишите личное впечатление от фильма.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играет рецензирование фильмов в процессе их анализа?
2. Какие факторы влияют на решение читателя рецензии посмотреть анализируемый фильм?
3. Как авторы преподносят формулировку идеи и замысла в документальных фильмах?
4. Какую роль на форму фильма играет медиа, в котором транслируется документальный фильм?

Таблица «Исследование темы»

Задание: согласно технологии SWOT-анализа проведите работу над исследованием темы вашего документального проекта. Заполните таблицу ниже и постепенно выполняя работу над исследованием дополняйте ее. По итогу работы над исследованием сравните вашу таблицу с таблицей других творческих групп и ответьте на вопросы ниже.

Даты	00.00	00.00	00.00				
Исполнители							
Этапы	Имя Фамилия	Имя Фамилия	Имя Фамилия	Сильные стороны (важные материалы)	Слабые стороны (недоступная информация)	Возможности (что нужно еще найти)	Проблемы (вопросы без ответа)
Исследование публикаций	+						
Фотоматериалы и архивы		+					
Беседы, интервью			+				
Изучение условий съемок		+					

Вопросы к упражнению:

1. Какие этапы давались вам тяжелее всего? Почему?
2. Насколько важно проанализировать условие съемок будущего проекта?
3. Какую информацию у вас не получилось найти? Почему?
4. Повлияло ли исследование темы на формулировку идеи и замысла фильма? Почему?
5. Каким образом была организована работа в вашей группе? Эффективен ли был этот подход? Почему?

Инфографика-сравнение «Документы фильма»

Задание: сравните в инфографике цель, задачи, способы оформления и правила оформления трех важных документов, которые формулируются во время препродакшена: заявка, литературный сценарий и режиссерский сценарий.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какова роль литературного сценария для создания документального фильма?
2. На какие основные вопросы отвечают каждый из указанных документов?
3. Почему нет единой формы для создания заявки документального фильма?
4. В чем главные отличия литературного сценария от режиссерского?

Синтез. Оценка.

Совместная история

Задание: объединитесь в три группы: «начинающих», «продолжающих» и «заканчивающих». Первый автор пишет приблизительно одну страницу текста, создавая экспозицию; второй – завязку сюжета, тоже на страницу; третий – развитие действия; потом текст возвращается к первому, который теперь пишет кульминацию и передает второму для написания развязки, а третий пишет финал. Старайтесь бережно хранить интонацию, стиль и образы, заданные первым автором. Затем работа переходит к следующей группе. Право выбора предмета описания, первичного факта, информационного повода принадлежит первому игроку в каждой тройке. Все остальные подстраиваются под предложенный им материал, стараясь развить самые существенные линии, выявить возможность конфликта, изобразить перипетии и т.д.

Вопросы к упражнению:

Удается ли вам сохранить стиль повествования? Почему?

Изменилась ли идея повествования к концу?

Каким образом можно передать мысль и идею следующей группе?

Вредные советы

Задание: напишите в стиле Григория Остера советы «Как готовиться к написанию сценария к документальному фильму».

В стихотворениях поэта советы идут от обратного, автор говорит делать то, что делать не стоит. Самое главное в построении строф – это ритм, а не рифма.

Вопросы к упражнению:

1. В чем главная ошибка в построении сюжета для документального фильма?
2. Какую роль играют постановочные сцены и сцены реконструкции в документальном фильме?
3. Почему режиссеру важно определить главную идею фильма в начале работы над сценарием?
4. Может ли поменяться идея в процессе создания фильма? Почему?

Сторибোর্д «Кирпичики истории»

Задание: попытайтесь представить собранный материал для сценария в виде отдельных больших и маленьких кирпичиков – эпизодов и переходов. Отберите из всех кирпичиков только те, которые, по вашему мнению, обязательно должны войти в сценарий. Расположите отобранные кирпичики в порядке, соответствующем разработанной вами фабуле.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны понятия сцена и эпизод?
2. Почему важно продумать переход от одного эпизода к другому?
3. Попробуйте визуализировать ваш проект как здание. Какое по стилистике это будет здание?

Таблица «Сцена с подтекстом»

Задание: возьмите сцену из своего сценария, где, по вашему мнению, хорошо введен подтекст или возможен. Разбейте лист на две колонки – «текст» и «подтекст». Распишите сцену на эти две колонки. Покажите вашу сцену, закрывая колонку «подтекст».

Текст	Подтекст
...	...

Вопросы к упражнению:

1. Какие приемы вы использовали для этого?
2. Помогает ли подтекст раскрыть идею фильма?
3. Легко ли можно понять ваш подтекст другим студентам? Почему?

Сторибোর্д «Все наоборот»

Задание: напишите сцену в вашем проекте, где слова говорят одно, а действия – прямо противоположное. Отобразите эту сцену через сторибোর্д. Попросите ваших одноклассников попробовать понять подтекст в сцене.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какой эффект создается?
2. Не запутает ли зрителя эта сцена?
3. Можете ли вы включить ее в сценарий для развития конфликта и идеи?
4. Можно ли обогатить образы персонажей, добавив метафор в диалог, жесты и физические действия?

Список фильмов

HistoryLab– Империя наоборот
 Байракимова Адина – Мастер перевоплощений
 Балгабаев Ринат – Той во время чумы
 Барлыбаев Арман – Трущобы Казахстана
 Бэнкси – Выход через сувенирную лавку
 Бейсекеев Кана – Ustaz
 Бейсекеев Кана – Последний корабль
 Варламов Илья - Казахстан
 Вуд Тара – Однажды Тарантино
 Герц Франк – Старше на 10 минут
 Дворцевой Сергей – Темнота
 Каиржанова Венера – Мясной проект Казахстан
 Косаковский Виктор - Акварель
 Лумпов Евгений – Путь
 Мантров Виталий – Нефть: черное дело
 Марш Джеймс – Человек на проволоке
 Мур Майкл – Рождер и я
 Орынбасароварм Рабига – Ханские танцы
 Пойтрас Лора – Правда Сноудена
 Рамазанова Бану – Преодолевающая барьеры
 Рефеншталь Лени - Олимпия
 Руш Жан – Хроника одного лета
 Сокуров Александр – Русский ковчег
 Хренова Дарья – Страна медведей
 Хехир Джейсон - Последний танец

3 Приемы съемки. Камера как человеческий глаз

Темы: Композиция и методы съемки, технические и выразительные средства кадра

Литература:

Арижон, Грамматика киноязыка, реферат

Мариевская Н.Е., Время и кино. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 336 с.

Медынский С.Е., Оператор: Пространство. Кадр: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – 111 с.

Смит Йен Хейдн, Главное в истории фотографии. Жанры, произведения, темы, техники – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 224 с.

Гольдбурт А.М., Практикум по современному российскому телевидению. Вот такое телевидение: советы, статьи, комментарии: учебное пособие – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 312 с.

Розенталь А., Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: издательство Триумф, 2000. – 352 с.

Упражнения

Знание

Глоссарий «Карточки»

Задание: создайте карточки в онлайн-формате, где, с одной стороны, будут термины, а с другой – определения. Найдите и подготовьте глоссарий для таких понятий как: композиция, единство стиля, равновесие, симметрия, статичность, динамизм, ритм, тождество, нюанс, контраст, ракурс, масштаб, кадр, план, свет в кадре, цвет в кадре, музыка, звуки, интершум, синхрон, лайф, стэндап, панорама, событийная съемка, репортажная съемка, трансфокатор, стедикам, дрон.

На занятии обменяйтесь заготовленными карточками с одноклассниками и попробуйте по определению понять термин.

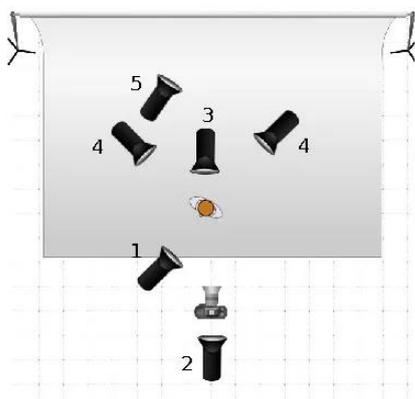
Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. В определении каких понятий возникли разные определения? Почему?
2. Какие термины можно сгруппировать? Какие термины будут повторяться в разных группах?
3. Какие еще термины вы добавили бы в глоссарий по теме раздела?

Схема «Искусственное освещение»

Задание: в представленной карте расположите название видов искусственного освещения в студии.

Впишите правильное название вида освещения:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Варианты ответа: заполняющий, задний, рисующий, канторовой, основной, боковой, моделирующий, выразительный, фоновый,

передний

Вопросы к упражнению:

1. Какой свет в искусственном освещении считается основным? Почему?
2. Какой вид освещения создает объемность кадру? Почему?
3. Почему для полноценной съемки необходимо освещение именно пятью видами света?
4. Какая аппаратура понадобится для выстраивания искусственного освещения студии?

Кластер «Образ лейтмотив»

Задание: создайте кластер, в котором центром будет классический образ или архетип. Например: протагонист, антагонист, герой, трикстер и пр. Подберите к каждому архетипу примеры характерных лейтмотивов из игрового кино.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом музыка передает характер происходящего в кадре?
2. Почему в музыкальном сопровождении в отличие от текста или постановки кадров клише приветствуется?
3. Какие музыкальные композиции можно назвать лейтмотивом жизни среднестатистического жителя вашей страны?

Список «Типичная музыка»

Задание: составьте подборку музыкальных композиций по следующим категориям: типичная музыка для торжественного момента; типичная музыка для печального момента; типичная музыка для трагического момента; музыка, состоящая из «говорящих» звуков (свист, тикание часов, шаги и др.).

Проверьте в группе действительно ли выбранная вами музыка соответствует категориям?

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом музыка передает характер происходящего в кадре?
2. Почему в музыкальном сопровождении в отличии от текста или постановки кадров клише приветствуется?
3. Какие музыкальные композиции можно назвать лейтмотивом жизни среднестатистического жителя вашей страны?

Список «Фильмы одним дублем»

Задание: составьте список фильмов, в которых были использованы длинные планы. Сравните ваш список со списками одноклассников.

Длинный план – это непрерывный кадр, который длится больше 2-3 минут и снят на одну камеру. Такой прием используется для усиления драматизма и накала. Зритель ждет, когда завершится кадр и что произойдет дальше. Во время съемки непрерывного кадра может меняться его крупность, могут меняться местами передний и задний план, передвигаться люди в кадре. Длинный план связан с динамизмом и грамотной хорошо запланированной хореографией.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. За счет чего в фильмах сохраняется динамизм в кадре?
2. Как связаны в фильмах выбор приема съемки и драматургия истории?
3. Какие фильмы повторяются во всех списках? Почему?
4. Может ли данный прием съемки использоваться в документальных фильмах? Чем это может быть обусловлено?

Работа с текстом

Задание: в данном тексте подчеркните одной чертой эпизоды, которые вы бы сняли статичным кадром, двумя чертами – динамичным кадром (камера в движении), волнистой линией – панорамным кадром.

«Последняя из династии Лагидов»

Я хочу сейчас, чтобы Ваше воображение работало на Вас. И где бы Вы не находились в эту секунду, читая эти строки, позвольте своему воображению вырваться.

Окажитесь совсем не в том месте, в котором находитесь сейчас, вообразите себе предметы, которых нет среди Вас.

И так, обратимся в далекую древность. В страну желтых песков, подобных синему морю, разливающемуся на бескрайних просторах земли. В страну тайн, которые с ужасающим благоговением интересуют любого, кто прикоснется к ним. В страну несметных богатств, что Боги когда-то дарили фараонам. В царственную страну – Египет.

Пронесемся через загадочные пирамиды, богатые караваны, зеленые поля и через воды Нила. И ворвемся в Александрию, в 69 г до нашей эры. Там, в царской семье Птолемея XII родилась последняя из цариц Египта, из македонской династии Птолемеев- Клеопатра Филапатор.

Услышьте плач незаконнорожденной дочери царя. Волей судьбы сложилась так, что матерью великой была простая наложница, любовница царя.

Но Птолемей любил всех своих детей. В детстве и юности Клеопатра получила блестящее образование. Она была подкована во всех областях: в политики, науке, астрономии, в логике, и языкознаниях. Своим умом она пленила и поражала мужчин и женщин.

Наверное, история еще никогда не видела столь роковой, властной, расчётливой, жестокой, но нежной, любящей, умной, очаровательной женщины.

Клеопатра относится к людям с сильным характером, который отражается в ее мягкой внешности. О ее облике можно судить по отзывам историков. Аврелий Виктор (римский историк) в своих трудах писал: «Она была так развратна и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью заплатили бы за обладание ею в течение одной ночи».

И сейчас отголоски ее великолепия идеализированы в литературе, кинематографе, живописи, в искусстве: «...Ее лицо, лицо, которое пленило Цезаря и Антония, погубило Египет. Клеопатра - безупречная гречанка: округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, совершенной формы уши; широкий низкий лоб, гладкая, как мрамор кожа, плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы и темные кудрявые волосы до пят, облегающие ее изящный стан и хрупкое тело...»Г.Хаггард «Клеопатра».

Говорят, что одного ее взгляда было достаточно для того, чтобы завоевать любого мужчину в мире. Могущество этой женщины заключалось не только в ее красоте, но и во внутреннем стержне, который источал необузданный свет, прорывающийся сквозь телесную оболочку.

Но репутация Клеопатры – это полная противоположность ее внешности. Она была замужем за двумя своими братьями. Имела пять незаконнорожденных детей от двух женатых мужчин. Она, простой человек, признавала языческих богов и отвергала Египетских. Она не щадила никого шагая к власти. Убивала ради этого братьев и сестер. Она расточала казну, обрекая египтян на голод только лишь для обольщения других государств. Но все-таки, она была прекрасней всех цветов на земле. И только за это ей прощались все смертные грехи.

Клеопатра... Клеопатра, погубившая многих людей, сама обречена вечно хранить змеиный укус в своем сердце. Сильная, могущественная женщина, совершила самоубийство, чтобы не стать пленницей Октавиана- первого римского императора.

Да, в ее семье были убийцы. В ее семье никто не умер естественной смертью. Но все боролись за жизнь. И Клеопатра не исключение из правил. Самоубийство никак не вяжется с ее психологическим портретом. И хотя, пески времени и тысячу раз пересказанная история оставили свой след на событиях, все же, я думаю, что последнюю женщину-фараона, последнюю из рода Лагидов убили самым коварным образом. Сначала убили ее любовь (Марка Антония), потом ее тело, но не ее дух.

И до сих пор изящные ступни идут по горячему песку Египта, прекрасные глаза осматривают просторы своего царства, мелодичный голос завораживает души в загробном царстве Амената. И Боги Египта простили ей все, только лишь за пышные ресницы.

Сдуйте песок со своего стола и вернитесь в реальность.

Вопросы к упражнению:

1. На чем основывался ваш выбор методов съемки?
2. Какие моменты текста не нужно озвучивать за кадром, а можно показать в действии?
3. Почему статичные кадры необходимы? Можно ли весь фильм снимать в динамике не останавливаясь? Почему?
4. Каковы особенности съемки панорамы?

Понимание

Сторибোর্д «Правильный ракурс»

Задание: создайте сторибোর্д на одну сцену вашего документального проекта, где вы планируете использовать верхний и/или нижний ракурс. Используйте 6 кадров раскадровки, чтобы показать данный фрагмент в контексте происходящих в кадре событий.

Ресурс: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какую смысловую нагрузку несут нижний и верхний ракурс?
2. Может ли ракурс стать драматическим приемом? Почему?
3. Какова роль ракурса в выявлении глубины пространства?

Инфографика «Свет и цвет в кадре»

Задание: составьте инфографику-разбор (инфографику-анатомию), в которой покажите особенность светового и цветового оформления по характеру одного жанра. Выберите один из следующих жанров: триллер, вестерн, ужас, комедия, нуар (детектив), кибер-фантастика.

Ресурс: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Почему свет имеет влияние на настроение сцены в кадре?
2. Как цветовая палитра может помочь автору раскрыть образ персонажей?
3. Как работает использование нехарактерных жанру световых и цветовых решений?
4. Какую роль играет освещение в передаче атмосферы и настроения в кадре?

Чеклист «Проведение съемочного процесса»

Задание: создайте чеклист правил съемочного процесса. Обратите внимание на то, что необходимо помнить перед началом съемки, какие технические моменты нужно продумать и что нужно обязательно проверить перед тем, как начать съемку. Воспользуйтесь основной и дополнительной литературой курса, чтобы ваш ответ был полным. Сравните свой чеклист с работами других студентов. Обратите внимание на то, что отметили они и что отметили вы.

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие моменты в подготовке съемки вы пропустили?
2. Каким образом можно заранее упростить процесс сведения изображения и звука?

3. Зачем необходимо разведывать места съемки прежде, чем приступить непосредственно к самому процессу съемки?

Презентация «Примеры фильмов-наблюдений»

Задание: подготовьте презентацию, в которой вы покажете на примере 3 документальных фильмов-наблюдений каким образом режиссер создает драматургию, используя различные методы съемок.

Презентуйте каждый пример исходя из следующей схемы: информация о фильме (названия, год выхода, медиа), информация о режиссере (страна, опыт, идеи и темы фильмов), идея и замысле фильма, хронометраж фильм, статичные сцены, динамичные сцены, панорама.

Ресурсы: PowerPoint, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие приемы съемки используют в фильма-наблюдениях для сохранения ритма фильма?
2. Какое значение имеет опыт режиссера и контекст характерных для него тем для понимания замысла фильма?
3. Какие приемы съемок не используются или редко используются в фильмах-наблюдениях?
4. Сложно ли было найти примеры документальных фильмов-наблюдений? Почему?

Интервью с оператором

Задание: проведите небольшое интервью с оператором телевидения или кинооператором, чтобы подробнее узнать методы съемки, которые он применяет каждый день. В ряд ваших вопросов обязательно внесите следующие:

-Имеются ли у вас в голове заготовки планов, приемов съемки для определенных повторяющихся сцен?

-Часто ли у вас получается экспериментировать с методами съемок?

-Какую роль для вас играет естественное освещение?

-Можете ли вы приступить к съемке без разговора с журналистом/режиссером? Почему?

На занятие подготовьте доклад по результатам вашего интервью.

Вопросы к упражнению:

1. Сложно ли было найти оператора в вашем регионе? Почему?
2. Суть какого вопроса было сложнее всего передать респонденту?
3. Как реагировал оператор на технические вопросы и как на эмоциональные?
4. Приходилось ли вам переформулировать вопросы? Как часто? Почему?

Использование

Съемка «Скрытая камера»

Задание: спрячьте камеру и снимите разговор с вашим другом или близким человеком на нее. Ведите себя непринужденно. Попробуйте спровоцировать человека на положительные эмоции – смех, радость, ликование. После окончания разговора покажите другу что вы сняли.

На занятии расскажите о вашем опыте и тех эмоциях, которые почувствовали вы и ваш друг.

Вопросы к упражнению:

1. Насколько сложно было спрятать камеру в обычных условиях?
2. Как отреагировал ваш друг на то, что вы его снимали тайно и без согласия?
3. Какие неожиданные выводы о своем поведении он/она сделал/сделала?

Наблюдение за собой

Задание: снимите методом наблюдения свои ежедневные рутинные дела. Установите камеру так, чтобы в кадр попадали как вы, так и фон, на котором вы работаете. Старайтесь не смотреть к камеру и увлечься работой так, чтобы забыть о процессе съемки.

Вопросы к упражнению:

1. Как быстро вы смогли абстрагироваться от камеры?
2. Что новое вы заметили в своем поведении?
3. Были ли случаи, когда в кадр попадали другие люди? Как они реагировали на камеру?
4. Что из отснятого материала могло бы послужить основой для документального фильма?

Рецензия на фильм

Задание: напишите рецензию на фильм Рона Фрике «Самсара». Обратите внимание на то как автор раскрывает идею фильма, не прибегая к синхронам и закадровому тексту.

Примерный план рецензии на документальный фильм:

- дайте обобщенную оценку фильма;
- определите жанр фильма;
- пропишите кто является авторами фильма, какие еще работы у них есть и какое место занимает эта работа;
- опишите ключевых героев, экспертов фильма; оцените уровень раскрытия конфликта;
- распишите контекст описываемых событий;
- кратко опишите сюжет фильма;

- определите идею и замысел в фильме, как он рифмуется с политическими, экономическими событиями в стране, где происходили события;
- сравните фильм с похожими по стилю, методу или теме;
- определите основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки фильма;
- опишите личное впечатление от фильма.

Вопросы к упражнению:

1. Как автору фильма удастся передать замысел фильма?
2. Какую роль в фильме играет музыка?
3. Можно ли назвать данный фильм уникальным или есть еще темы и идеи, которые можно передать с помощью данного метода повествования?

Интервью «Все по правилам»

Задание: проведите съемку интервью в замкнутом пространстве, выставляя свет так, чтобы создавался эффект объемного пространства и атмосфера уютной беседы. Используйте для этого следующие правила освещения пространства:

- 1 – необходимо освещать не только объект съемки, но и все пространство;
- 2 – важно создавать контрастность освещения;
- 3 - следует следить за направлением и размерами теней, т.е. затенённых участков поверхности снимаемого объекта;
- 4 – важной характеристикой освещения в студии является спектральный состав (цветность) света, который падает на поверхность снимаемого объекта.

Вопросы к упражнению:

1. Какое значение имеет освещение для раскрытия образа или контекста интервью?
2. За счет чего создается объемность пространства при освещении в студии?
3. Какую роль играет план и ракурс в создании атмосферы?

Карточки «Все по порядку»

Задание: создайте карточки, на которых будут расписаны съемки интервью, репортажные съемки, архивные материалы и др. видео-материалы вашего проекта. Разложите их в разном порядке так, чтобы получилась разная структура. Выберите ту структуру, которая больше всего вам подходит.

Разделите карточки на отснятые материалы, материалы в процессе съемки и запланированные съемки. Это поможет в планировании и реализации проекта.

Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Разложив карточки, какую структуру вы выбираете? Почему?
2. Насколько важны отснятые синхроны? Можно ли их сократить или убрать из фильма?
3. Планируете ли вы разного рода съемки? Почему?

Анализ

Инфографика «Планы и кадры»

Задание: создайте инфографику, в которой проведите анализ одной сцены документального фильма на планы и кадры. Определите сущность этой сцены, какие приемы съемки использует автор, как и по какой причине меняются кадры в сцене. Сравните инфографику с работами других студентов.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какие приемы и методы съемки вы отметили для себя?
2. Как режиссеры и операторы передают драматургию истории через планы и кадры?
3. Каким образом создается динамика в сцене?

Сториборад «Образ в документальном кино»

Задание: создайте сториборад для вашего документального проекта, где в 6 кадрах раскройте художественный образ, воспользовавшись одним из методов отражения образа в документальном фильме:

- метод типизации;
- принцип пульсара;
- образ жизни (кадры-символы);
- кадры-тропы.

На занятии обсудите полученные раскадровки.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Как художественный образ обогащает документальное кино?
2. Какие виды метода типизации вы знаете?
3. Нарушает ли создание образа в документальном кино принцип документальности, реальности происходящего в кадре? Почему?

Диаграмма Венна «Старое и новое»

Задание: создайте диаграмму Венна, в которой выявите общие черты и различия в методах съемки двух документальных фильмов, один из которых был выпущен до появления интернета, а второй – после появления сети.

Обратите внимание также на способы передачи в кадре драматургии повествования и сохранения ритма и динамики повествования.

Ресурсы: Canva, creately.com

Вопросы к упражнению:

1. Как изменились методы создания образа в документальном кино после появления интернета?
2. Сколько общих черт вам удалось определить?
3. Каковы особенности драматургии документального кино вне зависимости от времени создания фильма?

Дебаты «За и против скрытой съемки для документального фильма»

Задание: объединитесь в группы по 3 человека и сыграйте в дебаты по системе Карла Поппера. «Парламент» отстаивает позицию против применения скрытой съемки для создания документального фильма, а «Оппозиция» за использование скрытой камеры в целях раскрытия важных для социума тайн. Выступления длятся 5 минут, между ними 2 минуты подготовка, спикеры выступают по одному разу, в конце выступают первые спикеры с анализом всех выступлений. Обращайте внимание на примеры, аргументы и убедительность речи спикеров. Нельзя перебивать спикеров, нельзя вступать в полемику во время выступления спикера.

Вопросы к упражнению:

1. Что можно назвать скрытой съемкой?
2. Как в законодательстве Республики Казахстан оценивается и регламентируется скрытая съемка?
3. Когда скрытая съемка нарушает гражданские права?
4. Какие рекомендации можно определить для создателей документального фильма, решивших снимать скрытой съемки?

Инфографика «Разговор в кадре»

Задание: создайте инфографику-анатомию, в которой разберите любую сцену разговора 2-3 людей в документальном или игровом фильме. Разберите сцену по следующим критериям: вид мизанкадра, смена планов и драматургия, музыка и шумы на фоне разговора, методы и приемы создания образов в разговоре. Сравните работу с другими студентами.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Как сцены разговора могут помочь создателям документального фильма передать атмосферу и настроение фильма?
2. Какие приемы используют режиссеры чтобы передать напряжение в сценах разговоров?

3. Какие мизанкадры чаще всего встречаются в документальных фильмах?
4. Насколько часто сцены разговоров используются в документальном кино?

Синтез. Оценка.

Сцена разговора

Задание: снимите для своего документального проекта 2-х минутный разговор, в котором используйте правило 180 градусов (правило «восьмерки»). Старайтесь делать так, чтобы люди в кадре смотрели друг на друга, а не в разные стороны. Покажите сцену группе.

Вопросы к упражнению:

1. Как вы организовывали людей в кадре, чтобы разговор не смотрелся наигранно?
2. Какую роль данный разговор в кадре имеет для вашего документального проекта?
3. Как оценили вашу работу одноклассники?

Список «Музыка для проекта»

Задание: составьте список музыкальных композиций, инструментальной музыки, шумов и звуков, которые могут понадобиться для вашего документального фильма. Проверьте особенности авторского права для этой музыки, убедитесь, что ее можно использовать без разрешения автора. В противном случае вам будет необходимо связаться с авторами и получить это разрешение.

Дайте прослушать ваш список одноклассникам. Узнайте сходятся ли ваши образы и ассоциации, которые возникают при прослушивании музыки.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Как музыка в фильме помогает передать настроение?
2. Какой закон защищает авторское право в Республике Казахстан?
3. Как вы оцениваете музыкальный список своих одноклассников?
4. Каким образом музыка объединяет ассоциации разных людей?
5. Имеются ли в вашем списке лишние элементы? Почему?
6. Имеются ли эффект наигранности при включении музыки в кадре? Почему?

Таблица «Методы съемки»

Задание: составьте таблицу, в которой систематизируйте разные методы и приемы съемок документального фильма и приведите примеры документальных фильмов, в которых эти методы и приемы применялись.

Общий класс	Метод и прием съемки	Пример фильма, в котором применяется данный метод

Вопросы к упражнению:

1. Какие методы повторялись у разных студентов в таблице?
2. Каким образом репортажная съемка изменила документальное кино?
3. В каких случаях примеры в таблице повторились? Был ли один и тот же пример подобран к разным методам и приемам?

Съемка сцены «Круглый стол»

Задание: пригласите героев и экспертов вашей темы за один стол и проведите совместную беседу о том, в чем идея и замысел вашего фильма. Обсудите что вы уже отсняли и какие еще материалы могут посоветовать осветить герои и эксперты.

Не забывайте снимать и записывать круглый стол. Некоторые эпизоды этого разговора могут стать частью вашего фильма.

Вопросы к упражнению:

1. С какими сложностями вы столкнулись во время организации круглого стола?
2. Какую роль вы выполняли при проведении круглого стола: модератора, фасилитатора, соучастника?
3. Получились ли у вас эпизоды, которые вы используете для своего фильма?
4. Какие важные и полезные советы вы получили от встречи с людьми, которых вы снимаете для своего фильма?

Список «Лучшие сцены документального фильма»

Задание: создайте топ-5 лучших сцен документальных фильмов, в которых использованы инновационные методы или приемы съемки. Распределите места в своем топе согласно следующим критериям:

- необычный и новый способ съемки;
- важность идеи и замысла фильма;
- социальная значимость фильма.

Обсудите результат вашего топа с одноклассниками. Опубликуйте топ в социальной сети, проанализируйте результаты.

Вопросы к упражнению:

1. Повторялись ли фильмы в списках ваших одноклассников? Почему?
2. Как отреагировала на ваш топ аудитория в социальных сетях?
3. Сколько фильмов вы рассматривали для распределения в топе?
4. Сложно ли проходил процесс отбора по критериям?
5. Удалось ли вам убедительно распределить в топе места?

Список фильмов

Андерсон Лори – Собачье сердце
Андерсон Сини – Панк-певица
Аркус Любовь – Антон тут рядом
Балгабаев Ринат – Потомки фараонов
Бейсекеев Кана – Бала
Бейсекеев Кана – Легкие деньги
Бенджеллул Малик – В поисках Шугармена
Варда Аньес – Собиратели и собирательница
Варламов Илья – Как погибает Россия
Вендерс Вим – Комната 666
Гулд Эстер – Прими позу
Дворцовой Сергей – Счастье
Джареки Эндрю – Захват Фрилманов
Лейтон Барт – Самозванец
Ливингстон Дженни – Париж горит
Маркер Крис – Без солнца
Моррис Эррол – Таблоид
Оппенхаймер Джошуа – Взгляд тишины
Панахи Джафар – Это не фильм
Пеннебейкер Джеймс – Монтерей Поп
УайзманФредерек – В Джексон-Хайтс
Уайт Райн – Старая добрая Фрида
Фрике Рон – Самсара
Херцог Вернер – Человек-грizzly
ЭдельманЭзра – О. Джей: Сделано в Америке

4 Монтаж – это только начало пути

Темы: Теория видео-монтажа, Монтаж в сценарии, Закадровый текст, Особенности записи закадрового текста, Завершение работы над фильмом

Литература:

Соколов А.Г., Монтаж: телевидение, кино, видео. – М.: Издатель А.Г. Дворников, 2003. – 206 с.

Муратов С.А., Пристрастная камера. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 114 с.

Рабигер М., Режиссура документального кино

Кеворти К., Как снимают блокбастеры Тарантино, Скорсезе, Спилберг. Инструменты и раскадровки работ лучших режиссеров. – М.: Эксмо, 2020. – 416 с.

Эпштейн Э., Экономика Голливуда: На чем на самом деле зарабатывает киноиндустрия – М.: Альпина Паблицерз, 2011. – 212 с.

Упражнения

Знание

Таймлайн «Виды монтажа в кино»

Задание: составьте временную ленту, в котором отразите разнообразие видов монтажа в хронологическом порядке. В первых экспериментальных фильмах Эдисона и братьев Люмьер мы видим внутрикадровый монтаж. С развитием кинематографа и киноленты монтаж становится линейным, а затем Эйзентштейн, Вертов и другие легендарные режиссеры создают новые виды монтажа: «монтаж атракционов», «вертикальный монтаж», «эллиптический монтаж», «удаленный монтаж». Телевидение привносит в кино параллельный монтаж.

Пропишите в таймлайне не только названия видов монтажа и имена авторов, впервые применивших данный метод, но и пропишите в каком году и как эти режиссеры использовали его.

Сравните результаты работы в группе, составьте одну таймлинию.

Ресурсы: preceden.com, ime.graphics, preceden.com, tiki-toki.com, sutori.com

Вопросы к упражнению:

1. Почему появление нового вида монтажа связано с именем того или иного режиссера?
2. Насколько правдивой может быть история о создании линейного монтажа Жоржем Мельесом?
3. Есть ли виды монтажа похожие по сути, но различные по названию? Почему?
4. Какие виды монтажа встречаются чаще в документальном кино? Почему?

Глоссарий «Инфографика»

Задание: с помощью инфографики раскройте смысл следующих понятий: кадр, монтажная фраза, эпизод, сцена, переход.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Как связаны между собой данные понятия?
2. Каковы особенности монтажной фразы? Встречаются ли клишированные монтажные фразы?
3. Какие виды переходов от одной сцены к другой вы знаете?
4. Почему важно умение документалиста выжидать время и чувствовать ритм эпизода в кадре?

Сторибোর্д «Крупности кадра»

Задание: составьте сторибোর্д, в которой покажите все виды крупности кадра – планы, иллюстрируйте их оригинальными, авторскими фотографиями или рисунками. Создайте единую простую историю из 8 кадров, где крупности будут меняться не по порядку, а по логике изложения. Обсудите результаты на занятии.

Дальний план – экспозиция, адрес, общее впечатление о месте и времени; общий план – знакомство с образом; средний – действие (по колесо – активное действие, по пояс – разговор, по грудь – эмоции); крупный – процесс изменения; детальный – акцент.

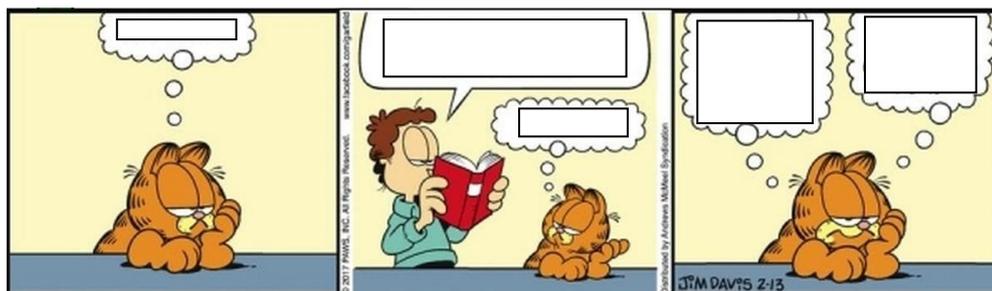
Ресурсы: crello.com, Canva

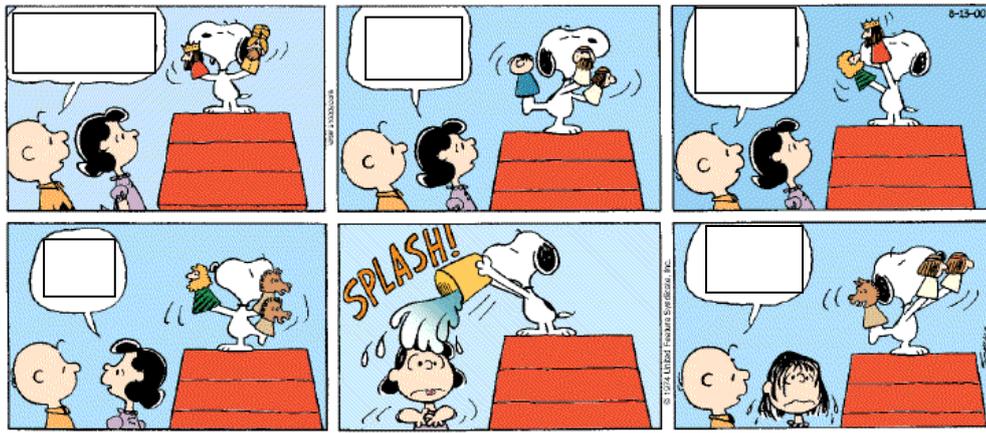
Вопросы к упражнению:

1. Почему смена крупности кадра несет содержательный характер?
2. Как появлялись и формировались крупности кадров?
3. Какие правила смены крупности кадра в монтаже вы знаете?
4. Получились ли составить монтажную фразу из разных планов, не повторяясь? Почему?

Комикс «Просто добавь слова»

Задание: внесите текст в «облака» следующих комиксных историях:

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль выполняет закадровый текст?
2. Каким образом могут соотноситься текст и изображение?
3. Как работают мемы?

Таблица «Плюсы и минусы»

Задание: внесите в таблицу положительные и отрицательные стороны включения в документальный фильм закадрового текста. Определите все риски и возможности, которые могут возникнуть у автора при решении включить дикторский текст в документальный проект. Сравните таблицы в аудитории.

Дикторский текст (закадровый текст) в документальном фильме	
+	-

Вопросы к упражнению:

1. Когда впервые появились сомнения в необходимости закадрового текста в документальном кино? Почему?
2. Какие отрицательные или положительные стороны в таблицах после обсуждения перешли в противоположные колонки? Почему?
3. Какие документальные фильмы были бы невозможны без закадрового голоса? Почему?

Понимание

Сториборд «Ассоциативный монтаж»

Задание: найдите пример документального фильма с ассоциативным монтажом. Разделите сцены и в сториборде разложите их через линейный монтаж.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. После изменения линии повествования изменяются ли смысл, идея, замысел истории?
2. В чем преимущество ассоциативного монтажа в отличии от линейного в контексте данной сцены?

Сториборд «Параллельный монтаж»

Задание: найдите пример документального фильма с параллельным монтажом. Разделите сцены и в сториборде разложите их через линейный монтаж.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. После изменения линии повествования изменяются ли смысл, идея, замысел истории?
2. В чем преимущество параллельного монтажа в отличии от линейного в контексте данной сцены?

Написать тексты «Три ракурса»

Задание: выберите эпизод из любого документального фильма на иностранном языке с закадровым голосом и перескажите этот текст от разных лиц: от первого лица, от второго лица и от третьего лица. Прочтите тексты одноклассникам и узнайте какой текст лучше всего соответствует видеоряду.

Вопросы к упражнению:

1. Чем отличается текст от третьего лица от текста от первого лица?
2. Изменилось ли восприятие видеоряда с каждой сменой ракурса? Почему?

3. Какой текст лучше всего подходит к изображению? Почему?
4. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы включить в закадровый текст от первого лица?

Список «Образы в документальном кино»

Задание: составьте топ-список из 5 лучших художественных образов в документальном кино. При отборе материалов берите в расчет следующие параметры: культурная и художественная значимость образа для документального кино; ёмкость и полисемантичесность образа; возможность сделать референс в сторону данного образа.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Насколько сложно было собрать материалы для топа?
2. Как часто документальные фильмы обогащают массовую культуру мемами или образами? Почему?
3. Как художественный образ в документальном кино работает на драматургию?

Привести пример «Вертикальный монтаж»

Задание: найдите пример видео-клипа, в котором крупность кадра, ритм и ракурс согласуются, переключаются и рифмуются с музыкальной композицией. Покажите пример в аудитории и попросите своих одноклассников оценить ваш выбор примеры вертикального монтажа.

Вопросы к упражнению:

1. Почему музыкальный ритм может обеспечить «живой» и удачный монтаж?
2. Сколько видео-клипов вам понадобилось просмотреть, чтобы найти подходящий? Почему?
3. Каким образом ракурс может передать музыкальную тему, атмосферу и настроение?

Использование

Ремикс

Задание: объедините два-три кадра из разных документальных фильмов/ из разных рекламных роликов/ из разных мультипликационных фильмов/ из разных игровых фильмов. Постарайтесь, чтобы получилась полноценная и логическая монтажная фраза.

Вопросы к упражнению:

1. Почему вы выбрали эти кадры?
2. Как изменился смысл сцены?
3. Какой подтекст появился после ремикса разных кадров?

Видео «Вертикальный монтаж»

Задание: подберите музыкальную композицию, настроение которой будет передавать атмосферу и идею вашего документального проекта. Сделайте ритмичную и динамичную нарезку из ваших видео-материалов под выбранную музыкальную композицию. После того как монтаж будет готов, уберите музыку и добавьте закадровый текст.

Выберите лучший вариант получившегося трейлера и опубликуйте его в интернете, в социальных сетях. Помните, используя музыку вам нужно быть уверенным, что вы не нарушаете авторское право.

Вопросы к упражнению:

1. Почему музыка помогает сделать монтаж лучше?
2. Какой вариант получившего трейлера был лучше? Почему?
3. Как отреагировала аудитория социальных сетей на ваш трейлер?

Видео «Референс»

Задание: сделайте в вашем документальном проекте отсылку или референс в построении кадра или в монтаже к известному или любимому отрывку документального фильма. Отсылка – это использование элемента, символа, названия фильма в кадре или при монтаже. Референс – это полное или частичное повторение приема, элемента или эпизода фильма, при этом допускается переосмысление идеи выбранного элемента.

Покажите отрывок одноклассникам и попросите их определить на какой документальный фильм вы сделали отсылку или референс.

Вопросы к упражнению:

1. Получилось ли узнать из вашего видео на что вы делали отсылку? Почему?
2. Почему отсылки и референсы нельзя назвать нарушением авторского права?
3. Каким образом отсылки помогают автору выразить идею и замысел своего проекта?

Ментальная карта «Монтаж документального проекта»

Задание: постройте ментальную карту, в которой отразите все этапы и элементы монтажа вашего будущего документального проекта. Пропишите композиционное и содержательное значение каждой сцены, обозначьте переходы и взаимосвязь всех элементов монтажа.

Ресурсы: mindmeister.com, Canva, crello.com, mindomo.com, diagrams.net

Вопросы к упражнению:

1. Насколько связным выглядит ваш проект в виде ментальной карты?

2. Есть ли сцены, которые можно убрать, не нарушив композицию и замысел? Почему?
3. Какие виды переходов вы выбрали для своего проекта?

Видео «Эффекты в документальном кино»

Задание: примените в своем документальном фильме один из перечисленных эффектов так, чтобы это смотрелось логично и глубже раскрывало суть замысла, а также обогащало художественную составляющую документального проекта:

- обратная съемка;
- ускоренная съемка;
- двойная экспозиция;
- полиэкранный;
- заваленный горизонт;
- нарушение комpositных правил.

Вопросы к упражнению:

1. Сложно ли было найти в проекте место для художественного эффекта? Почему?
2. Смотрится ли эффект гармонично в фильме? Почему?
3. В каком процентном соотношении должны быть факты и художественность в документальном фильме?
4. Почему в телевизионной документалистике редко применяют художественные эффекты?
5. Какие еще приемы используют режиссеры-документалисты для создания образности в фильме?

Анализ

Текст «Новый закадровый»

Задание: напишите комментарий к любой сцене из фильма «Коянискацци» режиссера Джеффри Роджео. Покажите и обсудите результат в аудитории.

Вопросы к упражнению:

1. Появился ли дополнительный смысл у этой сцены? Почему?
2. Обязательно ли применять закадровый текст для документального фильма? Почему?
3. Как фильм Джеффри Роджео справляется без сопровождения закадрового текста?

Список «Варианты субтитров»

Задание: составьте список из разных способов представления гостей, экспертов или героев через субтитры. Внесите в текст пояснение как были сделаны подписи.

Ресурсы: Canva, Microsoft Word, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Почему важно обозначение имен людей в кадре?
2. Имеет ли смысл повторять субтитры? Почему?
3. Какой способ подписи выбираете вы? Почему?
4. Проверили ли вы грамотное написание имен и должностей героев, гостей, экспертов?

Инфографика «Признаки качества»

Задание: исходя из теоретического материал и просмотренных документальных фильмов составьте инфографику, в которой обозначьте критерии качественного документального фильма. Поясните каждый критерий и проиллюстрируйте его примером.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

1. Вопросы к упражнению:
2. Чем документальный фильм будет отличаться от репортажа?
3. Почему режиссеры-документалисты могут позволить себе плохое качество изображения?
4. Как документалистика входит в систему журналистской работы в медиа?

Таблица «Сравнение»

Задание: в рамках своего документального проекта создайте две похожие сцены с закадровым текстом. В первом варианте сначала запишите текст, а затем на него наложите, смонтируйте видеоряд. Во втором случае сделайте наоборот – сначала смонтируйте видеоряд и под него запишите текст. Сравните свой опыт и выберите самый оптимальный для дальнейшей работы.

Этапы работы	Текст-видео	Видео-текст
Этап разработки, планирования		
Этап реализации первой части		
Этап реализации второй части		

Вопросы к упражнению:

1. Какой из приемов является более быстрым и удобным для вас? Почему?
2. Какова специфика работы над закадровым текстом для документального фильма?
3. В каком взаимоотношении находятся закадровый текст и видеоряд?

Чеклист «Этапы монтажа»

Задание: составьте список важных шагов по подготовке к монтажу, в процессе его реализации и пункты проверки и утверждения монтажа. Сделайте данный список в виде рекомендаций, пошаговой инструкции. Сравните свою работу с работами в группе, сформулируйте единый чеклист, чтобы по нему проверить готовность монтажа вашего проекта.

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Сколько пунктов из выведенных в общий чеклист вы уже закрыли? Сколько еще предстоит?
2. На каком этапе монтажа начинается работа над закадровым текстом?
3. Облегчается ли работа режиссера монтажа при создании фильма без закадрового текста? Почему?

Синтез. Оценка.

Рецензия «Черновой монтаж»

Задание: просмотрите и оцените черновой монтаж документальных проектов ваших одноклассников. По каждому проекту напишите мини-рецензию, в которой обратите внимание на следующие пункты:

- соотношение темы фильм и выбранного ритма, атмосферы;
- качество и логика переходов в монтаже;
- использование звуков, шумов, музыки и закадрового текста в фильме;
- логика выбранного ракурса и методов съемки;
- лучшие элементы монтажа;
- элементы монтажа, которые необходимо убрать или улучшить;
- уместность использования эффектов, ссылок или референсов;
- похожие по структуре и монтажу документальные фильмы.

Обсудите полученные результаты в группе.

Вопросы к упражнению:

1. Объективно ли прошла оценка вашего чернового монтажа?
2. Какие элементы монтажа требуют доработки?
3. Как аудитория оценила замысел фильма? Был ли он понятен? Почему?

4. Какие субтитры и титры чаще всего выбирают в вашей группе?
Почему?

Текст «Хайку»

Задание: составьте хайку (японское стихотворение), в котором отразите роль и место монтажа в процессе создания документального фильма. Помните, что в хайку не важна рифма, необходимо соблюсти количество слогов в каждой строке – 5 слогов в первой и третьей, 7 – во второй. Этот тип стихотворения максимально образный, философский и не требует прямой связи каждой строки.

Вопросы к упражнению:

1. Удалось ли передать через стихотворение свое отношение к процессу монтажа? Почему?
2. Какой неожиданный образ процесса монтажа был создан вашими одноклассниками?
3. Почему художественность и образность необходимы для создания документального фильма?

Задача «Исчезнувший материал»

Задание: представьте, что весь отснятый вами материал был потерян, как это случилось однажды с Робертом Флаэрти и многими другими документалистами. Определите три варианта для восстановления материала, учитывая три разных условия:

- у вас еще есть почти столько же времени как было до этого;
- у вас совсем нет времени, остались считанные дни до сдачи материала;
- у вас есть основной материал, исчезли только ключевые моменты фильма.

Сравните решения поставленной задачи в группе.

Вопросы к упражнению:

1. Что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя от описанной в задаче ситуации?
2. Какие решения задачи показались вам самыми удачными?
3. Как лучше систематизировать материал, чтобы его легче было монтировать?

Текст «Викистраница проекта»

Задание: составьте текст по шаблону страницы в Википедии про ваш документальный проект так как будто он уже вышел и получился успешным. Пропишите все пункты:

- короткая справка, резюме по проекту;
- сюжет;
- история создания;

- критика;
- вклад;
- интересные факты;
- примечания;
- ссылки (также тематические сайты, словари и энциклопедии, библиографические каталоги);
- категории (теги).

Вопросы к упражнению:

1. Как прогнозирование помогает сориентироваться в настоящем?
2. Получилось ли у вас быть объективным в описании будущего вашего документального проекта? Почему?
3. Изменилось ли ваше отношение к своему документальному проекту после выполнения упражнения? Почему?

Презентация «Фильм для инвестора»

Задание: подготовьте презентацию, в которой для потенциального инвестора коротко и ярко передайте его выгоду поддержать ваш проект. Обратите внимание на то, что ваша презентация должна быть понятна даже без вашего сопровождения, однако в ней не должно быть много слов. В ходе ролевой игры представьте ваш проект потенциальным инвесторам. Обсудите в группе результат.

Вопросы к упражнению:

1. Как лучше всего искать инвестора для документального фильма?
2. Каким образом может быть осуществлён продактплейсмент в документальном фильме?
3. Почему удалось/не удалось привлечь инвесторов к вашему фильму?

Список фильмов

Ваза – Из Крыма с вонью
ТОК – Секс для всех
Артемьева Анна – TheEnd
Барсукова Анна – Голос за безгласных
Говорухин Сергей – Прокляты и забыты
Гибни Алекс – Моя величайшая вина: Тишина в храме божьем
Гордеева Екатерина – Афган. Человек не вернулся с войны
Де Алле Аллен – Добро пожаловать на Фукусиму
Джарески Эндрю – Захват Фридманов
Ерженков Сергей – Папа русский
Кравченко Виктор – Дагестан
Лошак Андрей – Холивар
Лядов Антон – Дубай

Ожерельев Игорь – Белуха. Фильм-восхождение
Парфенов Леонид – Карман России
Пивоваров Алексей – Падение Империи
Роджео Годфри – Коянискацци
Сидоренко Влад – Бердянск. Зона 77
Собчак Ксения – Монастырь особого назначения
Супер Роман – С открытыми окнами
Хейнеман Мэтт – Земля карателей
Циплаков Олег – Масса Нетто
Шаинян Карен – Чеченская война с ЛГБТ
Феофанов Станислав – Беламорканал
Франс Дэвид – Как пережить чуму

5 Мультимедиа – новый язык кино в Интернете

Темы: Интерактивное документальное кино, кроссмедийность и трансмедийность в документалистике, YouTube как новый телевизор, социальные медиа и новые приемы продвижения

Литература:

Сальникова Е.В., Петрушанская Е. М., Вартанов А. С., Кондаков И. В., Большой формат. Экранная культура в эпоху трансмедийности - Государственный институт искусствознания, 2019.

Массмедиа в мультимедийной среде. Основные проблемы и зоны риска. Научный сборник под редакцией С.Л.Уразовой. Серия «Пространство медиакоммуникаций». – М.: Академия медиаиндустрии, 2014. – 129 с.

Документальное кино в переломный год - COLTA.RU и ФОНД ИМЕНИ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ, 2014.

Упражнения

Знание

Глоссарий «Ментальная карта»

Задание: составьте ментальную карту, в которой отразите связь таких определений как: мультимедийность, кроссмедийность, трансмедийность, гиперактивность, интерактивность, конвергенция, глобализация, социальные медиа. Под каждым понятием приведете 3-4 определения разных авторов и концепций медиа. Будьте внимательны используйте только те определения, которые касаются сферы медиа и коммуникаций.

Ресурсы: mindmeister.com, Canva, crello.com, mindomo.com, diagrams.net

Вопросы к упражнению:

1. Как связаны между собой все понятия?
2. Как повлияло развитие социальных медиа на развитие обозначенных в глоссарии процессов?
3. Почему нельзя утверждать, что именно интернет создал все обозначенные в глоссарии процессы?
4. Как документальное кино связано с данными понятиями?

Презентация «Особенности онлайн-медиа»

Задание: подготовьте короткую презентацию на одну из указанных ниже тем, в которой расскажите об основных категориях, понятиях и концепциях, связанные в вашем вопросе:

- социальные медиа и их влияние на документалистику;
- трансформация контента информационных агентств;
- различия между онлайн и офлайн телевидением;

-тематическое разнообразие документальных фильмов в сети.

Ресурсы: Power Point, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Почему документальное кино становится актуальным во время развития гласности?
2. Какие известные имена журналистов и режиссёров-документалистов вы знаете? Почему они становятся популярными?
3. Какие основные черты интернет-среды изменили подход к документалистике?

Карточки «Угадай пароль»

Задание: подготовьте пять карточек, на которых с одной стороны будет название известного документального фильма или проекта, а с другой стороны ключевые слова, по которым можно понять, что это за проект. Ключевыми словами могут быть техники съемки, место, основная идея, характер героев, особенности монтажа. Важно, чтобы все слова были именем существительным в единственном числе.

На занятии покажите ключевые слова одноклассникам и попросите их угадать что за фильм или проект вы описываете.

Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Каковы основные темы в документальных проектах на YouTube?
2. Можно ли сегодня называть документальную работу на YouTube гражданской журналистикой?
3. Какие технологии и методы съемки выбирают современные журналисты и режиссеры-документалисты для своих проектов в YouTube?
4. Сложно ли было определить фильм по ключевым словам? Почему?

Инфографика «Трансмедийность»

Задание: найдите пример трансмедийного проекта (не обязательно документального) и покажите его работу через инфографику-анатомию. Определите, как взаимодействуют различные платформы, в чем ключевая идея всего проекта и как авторам удается выстраивать гармоничный мир вокруг своих продуктов.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Что чаще всего становится продуктом в трансмедийных проектах?

2. Почему возникла необходимость в создании трансмедийных проектов?
3. Какую роль в трансмедийных проектах занимают социальные медиа?

Понимание

Текст «Мультимедийная матрешка»

Задание: основываясь на технологии «Мультимедийная матрешка» создайте тексты для социальных медиа, в которых в разном стиле, объеме и с разной целью расскажите о своем проекте. Постарайтесь, чтобы ваши тексты были связаны между собой, и при этом могли восприниматься как отдельные тексты.

Каждая матрешка представляет из себя формат мультимедийного материала, характерный для твиттера, визуального приложения, мессенджера, социальной сети и лонгрида. Образно каждая фигурка представляет одну или несколько известных площадок - twitter, instagram, telegram, facebook/vk, tilda.

Методическая разработка “Мультимедийная матрешка” основана на ограничении количества символов на разных платформах. Так, для twitter с 2017 года стоит ограничение в 280 символов с пробелом, при этом если пользователь ставит ссылку или хэштэг, все это тоже засчитывается в объем текста. Приложение Instagram ставит ограничение в 2 200 символов с пробелами. Для такого мессенджера как telegram есть ограничение в количестве знаков до 4 096 без прикрепленных материалов и до 2 024 с прикрепленными. Социальные сети (facebook, vk) ограничивают объем текста до 15 895 знаков.

Сообщение в twitter открыто для всех пользователей. На платформе есть два важных показателя: ретвит (перепост), фоловинг (подписка). Самые частые виды твитов это ссылки на материалы, фотографии, видео; оценка и мнение; интересные факты; ответ на чей-либо твит. # (хэштег) в twitter работает и как рубрикация, и как способ для отслеживания новостей по теме. Сейчас к твиту можно прикрепить либо одну фотографию, либо видео длиной не более 2-х минут 20 секунд. Важный навык, который развивается у студента при написании твита- это умение вычленять суть информации.

Instagram - мобильное приложение, в котором главную роль играет визуальная составляющая, а текст прочитывается пользователем только во вторую очередь. Большим конкурентом для instagram сегодня является приложение видеоконтента tik-tok, но мы не рассматриваем его в рамках данной разработки, потому что текст в tik-tok имеет иллюстративный характер, не является важной частью повествования. В Instagram связь текста и визуальной формы сильнее. Текст дополняет изображение, расширяет его или конкретизирует примером. В подписи к визуальному контенту нельзя вставить прямую ссылку, зато можно отметить пользователей приложения на

видео или изображении; отметить место, где происходили съемки. Ссылка прикрепляется либо в описании аккаунта, либо в сторис. Опубликованный материал может быть оценен лайком, комментарием, сохранен в подборку или отправлен конкретному пользователю или опубликован в сторис. Видео в сторис длится не более 20 секунд, видео для публикации - не более 60 секунд, загруженное через igtv видео - не более 10 минут. В публикации можно разместить до 10 коротких видео и/или фото (карусель). Instagram очень чувствителен к авторскому праву, поэтому может либо полностью заблокировать публикацию, либо заблокировать в определенном регионе. Важным показателем для данного социального медиа является активность пользователей - комментарии, лайки, сохранения. Важный навык: визуализировать информацию и составлять цепляющие подписи.

Telegram - не просто мессенджер, его особенностью является связь с поисковиком и другими социальными медиа. Данное приложение используют для сохранения и удержания аудитории, и его можно отнести к так называемым “директ-медиа”, что в отличие от масс-медиа означает передачу информации конкретной аудитории. Конечно, в Telegram можно поделиться интересной записью с отдельным пользователем или с группой, но случайный пользователь не сможет найти запись через поисковик или в ленте новостей как в социальных сетях. Отправляя сообщение, пользователь может прикреплять до 2 гб информации, может отложить отправку или исправить отправленное сообщение. В Telegram важно количество подписчиков, но через поиск можно найти даже те сообщества и чаты, в которых нет и двух человек. Навык: находить подход к конкретной аудитории.

Социальные сети расширяют свои возможности с каждым годом. Если раньше важную роль тут играли ленты новостей, в которых пользователи видели и посты людей и сообществ, на которые они были подписаны или подписаны их друзья, то теперь большую роль в развитии социальных сетей играют дополнительные возможности. Так, например, в vk есть сервис подкастов. В отличие от vk социальная сеть facebook более детально и персонафицировано подходит к настройкам. Пользователь может контролировать все, что приходит к нему в качестве уведомлений, в его личную новостную ленту, в ленту новостей его друзей и пр. Также в последнее время в американской социальной сети появилась функция проверки информации, и сомнительные посты проверяются специальными инструментами. Навык: находить приемы повышения заинтересованности аудитории.

Важная часть методической разработки “Мультимедийная матрешка” - это мультимедийная статья. Тут уже нет ограничений в объеме, но есть особенности в создании. Как говорилось выше важен мотив на создание такого материала. Мария Лукина выделяет четыре мотива: сюжет развивается во времени; событие включает наглядные эпизоды; в истории есть данные, которые проще изобразить графически; много фоновой и дополнительной информации; много фактуры для видео; есть возможность

для пользовательского контента [Лукина М.М., Интернет-СМИ: теория и практика, 2010 год, с. 271]. Если несколько из этих мотивов имеются, тогда из истории можно сделать мультимедийную статью. Для формирования мультимедийной статьи важны такие принципы как:

-релевантность приемов (использовать только такой прием, который необходим в конкретном случае);

-сохранение ритма и разнообразия (для усвоения разного рода медиа нужно разное время и уровень внимания, поэтому лучше всего сочетать их между собой так, чтобы не повторяться и давать пользователю “отдохнуть” от чтения, например, аудио или видео);

-погружение и вовлеченность (обязательно дать возможность пользователю погрузиться в атмосферу истории и проявить активность);

-нелинейность (материал должен создаваться таким образом, чтобы каждый элемент его был как частью целой истории, так и мог рассматриваться отдельно и любом порядке).

Ресурсы: «Мультимедийная матрешка»

Вопросы к упражнению:

1. На какие особенности различных социальных медиа вам пришлось обратить внимание?
2. Какова реакция на ваши записи в социальных медиа?
3. Каком образом у вас получилось связать тексты между собой?

Список «Мультимедийные документальные проекты»

Задание: составьте список мультимедийных документальных проектов разного типа: линейные истории, нелинейные истории, с интерактивом. Распишите почему данный проект является лучшим среди всех похожего типа.

Ресурсы: checklists.expert, [Canva](https://www.canva.com/)

Вопросы к упражнению:

1. Какие виды интерактивности вы знаете?
2. В каком случае мультимедийный проект можно назвать документальным фильмом?
3. Чем обоснована непопулярность документальных мультимедийных проектов в Казахстане?
4. Сколько проектов повторилось в разных списках? Почему?

Кластер «Типы интерактивности»

Задание: составьте кластер, в котором разберите виды интерактивности в документальном мультимедийном проекте. Предложите свои варианты, если вы не видели и не встречали способы интерактивности в мультимедийных проектах. Пропишите особенности каждого типа. Сравните ответы в группе, попробуйте составить единую классификацию.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, [Canva](https://www.canva.com/)

Вопросы к упражнению:

1. Можно ли назвать обратную связь способом построения интерактивности с аудиторией? Почему?
2. Как новые медиа повышают уровень вовлеченности аудитории?
3. Можно ли выделять иммерсивные виды медиа? Почему?
4. Получилось ли определить единую классификацию? Почему?

Презентация «Старая история на новый лад»

Задание: составьте план-конспект мультимедийного проекта на основе знакомой документальной истории (из тех, которые вы видели). Разберите сюжет на активные и пассивные медиа, предложите разные варианты мультимедийной формы для контента, добавьте или уберите материалы.

Покажите в виде презентации макет получившегося плана-конспекта. Обсудите в группе результаты.

Ресурсы: PowerPoint, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Каковы особенности построения истории для мультимедийного проекта?
2. По какому принципу разделяли материал на пассивные и активные медиа?
3. При каких обстоятельствах история будет хорошо ложиться на мультимедийный проект?

Инфографика «Как понять, что это фильм»

Задание: составьте инфографику, в которой опишите все признаки мультимедийного проекта, который можно назвать документальным фильмом. Приведите пример к каждому признаку. Сопоставьте инфографики в группе.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

Каковы положительные и отрицательные черты документального мультимедийного проекта?

Почему не всегда документальный мультимедийный проект лучший вариант для истории?

Какие признаки назвали большинство студентов в вашей группе?

Использование

Презентация «Свободная интерпретация»

Задание: выберите один документальный мультимедийный проект на иностранном языке и переведите его на родной, передавая его суть и идею через знакомые вашему зрителю образы.

Ресурсы: Power Point, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие технологии лежат в основе выбранного вами проекта?
2. Почему сложно передать образы документального проекта на иностранном языке?
3. Как справиться с культурными и ментальными различиями?
4. Как вам кажется насколько вы хорошо поняли идею и замысел автора документального мультимедийного проекта? Почему?

Текст «Мнение аудитории»

Задание: с помощью социальных сетей проведите опрос потенциальной аудитории вашего документального проекта на предмет идеи и замысла вашего фильма. Узнайте мнение аудитории по ключевым вопросам и составьте текст, в котором отразите это мнение. Прочитайте текст в аудитории и обсудите его в группе. По возможности включите информацию, которую получите в результате для своего документального проекта?

Ресурсы: Instagram, VK, Facebook

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом выявляется потенциальная аудитория будущего фильма?
2. Как полученная информация изменила ваше отношение к идее фильма?
3. Целесообразно ли проводить фокус-группу для проверки понимания идеи и замысла документального фильма? Почему?
4. Как активно отвечала аудитория на ваши вопросы? Почему?

Диаграмма Исикавы «Мультимедийный фильм»

Задание: с помощью диаграммы Исикавы (рыба) разберите связь и значение элементов построения сюжета/фабулы в сценарии документального мультимедийного фильма.

Центральной осью диаграммы будет являться сюжет фильма, примыкающие оси («большие кости рыбы») это экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. На каждой оси пропишите функции этапов построения сюжета, виды медиа и особенности построения интерактивности с аудиторией. Попробуйте проанализировать сюжет своего будущего проекта через данную диаграмму, обратите внимание на те моменты, которые сложнее всего вам прописать. Попробуйте переставить элементы по оси сюжета.

Ресурсы: Canva, creately.com

Вопросы к упражнению:

1. Как взаимосвязаны между собой сюжет и фабула?
2. Почему необходима экспозиция в сюжете? Может ли она передвигаться по оси сюжета в разные места?

3. Почему при перестановке одних и тех же элементов по оси сюжета будет меняться замысел фильма?

Список «Правила построения интерактивности»

Задание: составьте список правил для построения интерактивности в аудитории через документальный мультимедийный проект. Пропишите для каждого правила обоснование. Апробируйте свой список на работе своих одноклассников, предложите им используя именно ваши правила придумать интерактивные элементы для своего проекта. Разберите результаты по готовности.

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие правила не соответствовали реальности? Почему?
2. Какие взаимодействия с аудиторией целесообразно причислять к интерактивным?
3. Сколько приемов интерактивности можно применить в документальном мультимедийном проекте?

Кластер «Социальные медиа в Казахстане»

Задание: составьте кластер, в основе которого будут разные виды социальных медиа в Казахстане. Пропишите какое значение эти социальные медиа играют в жизни казахстанского общества и как они участвуют или могут участвовать в развитии документалистики в Казахстане.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Что относится к социальным медиа?
2. Почему важно изучение социальных медиа в контексте развития документального кино в Казахстане?
3. Какую роль социальные медиа играют в развитии документалистики в целом?

Анализ

Презентация «Анализ документального мультимедийного проекта»

Задание: составьте презентацию-алгоритм для анализа документального мультимедийного проекта. Пропишите основание для каждого шага и критерия анализа. Представьте ваш алгоритм своей группе и предложите использовать его своим одноклассникам. Разберите положительные и отрицательные стороны вашего алгоритма.

Ресурсы: PowerPoint, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какова особенность построения сюжета в документальном мультимедийном проекте?
2. Какие отрицательные стороны вашего алгоритма были выявлены? Почему?
3. С какой целью авторы используют форму мультимедийного проекта?

Текст «Рецензия документального мультимедийного проекта»

Задание: напишите рецензию к документальному мультимедийному проекту «Грозный. 9 городов». Рецензию необходимо написать от руки в рабочей тетради, оставляя поле для заметок. Во время занятия обменяйтесь тетрадями с одноклассниками и читая рецензию, отмечайте строки следующими знаками: + (согласен), - (не согласен), ! (интересное замечание), ? (возникает вопрос); и своими заметками. Постарайтесь быть объективными. Представьте, что вы редактор специализированного журнала и вы проверяете рецензию вашего сотрудника.

Примерный план рецензии на документальный фильм:

- дайте обобщенную оценку фильма;
- определите жанр фильма;
- пропишите кто является авторами фильма, какие еще работы у них есть и какое место занимает эта работа;
- опишите ключевых героев, экспертов фильма; оцените уровень раскрытия конфликта;
- распишите контекст описываемых событий;
- кратко опишите сюжет фильма;
- определите идею и замысел в фильме, как он рифмуется с политическими, экономическими событиями в стране, где происходили события;
- сравните фильм с похожими по стилю, методу или теме;
- определите основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки фильма;
- опишите личное впечатление от фильма.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играет рецензирование фильмов в процессе их анализа?
2. Какие факторы влияют на решение читателя рецензии посмотреть анализируемый фильм?
3. Как авторы преподносят формулировку идеи и замысла в документальных фильмах?
4. Какую роль на форму фильма играет медиа, в котором транслируется документальный фильм?

Кластер «Виды мультимедийных приемов»

Задание: составьте кластер, в центре которого будут разные виды мультимедийных приёмов. Пропишите особенности каждого приема, его плюсы и минусы, а также вопросы, на которые отвечает данный прием.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие мультимедийные приемы чаще всего используются в документальных мультимедийных проектах?
2. Какие мультимедийные приемы лучше всего подходят для интерактивных фильмов?
3. Насколько целесообразно использование мультимедийных приемов для документальных фильмов?

Инфографика «Сравнение текста и видео»

Задание: составьте инфографику, в которой сравните восприятие двух видов текстов – графического и иконического. Для этого возьмите из своего проекта эпизод и сравните как текст и видео доносят одну и ту же идею.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы:

1. Как видео-изображение передает эмоциональность высказывания?
2. Возможно ли применять для графического текста такие понятия как «монтаж», «кадр», «план»?
3. На каких принципах строится взаимодействие графического и видео-текста в мультимедийном проекте?

Дебаты «Дорого или «как в жизни»

Задание: объединитесь в группы по 3 человека и сыграйте в дебаты по системе Карла Поппера. «Парламент» отстаивает позицию документальное кино не должно быть дорогим – главная задача показать все «как в жизни», а «Оппозиция» выступает против простоты, оставившая право документалистов снимать дорогостоящие проекты. Выступления длятся 5 минут, между ними 2 минуты подготовка, спикеры выступают по одному разу, в конце выступают первые спикеры с анализом всех выступлений. Обращайте внимание на примеры, аргументы и убедительность речи спикеров. Нельзя перебивать спикеров, нельзя вступать в полемику во время выступления спикера.

Вопросы к упражнению:

1. Как ограниченность финансов влияет на популярность документального фильма? Приведите примеры.
2. В чем причина появления спора среди режиссеров документалистов?

3. Какую роль финансовый успех играет в развитии документалистики?
4. Какое влияние оказывает документальное кино на экономическое развитие страны?

Синтез. Оценка.

Видео «Без комментариев»

Задание: создайте эпизод для вашего документального фильма, который не будет сопровождаться закадровым голосом или музыкой. Условие составляет то, что видео не должно быть переходным или адресным планом, оно должно гармонично вливаться в сюжет и дополнять его.

Вопросы к упражнению:

1. Какие особенности видео-языка позволяют передать смысл истории не прибегая к вербальному языку?
2. С чем связано негативное отношение первых режиссеров и сценаристов к звуку в кино?
3. Какое место в документальном мультимедийном проекте занимает видео?
4. Какого существенное различие между понятиями фильм, кино и видео?

Текст «Расшифровка видео»

Задание: возьмите репортажный эпизод из вашего проекта и распишите его в виде графического текста так, как если бы он звучал для незрячих и слабовидящих людей. Используйте только ту информацию, которая имеется в кадре. Прочтите текст аудитории перед тем, как показать сам эпизод. Вычлените из всего текста моменты, которые оказались удачными в восприятии на слух.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играет графический текст в документальном мультимедийном проекте?
2. Возможно ли передать визуальную часть проекта через графический текст? Почему?
3. Какую часть вашего проекта можно было бы перенести в графический текст? Почему?

Чеклист «Оценка интерактивности проекта»

Задание: составьте чеклист, в котором будут необходимые пункты для создания интерактивности с аудиторией. Создайте такой чеклист отдельно для

мультимедийного проекта и для линейного видео-фильма. Сравните и оцените работы своих одноклассников?

Ресурсы: checklists.expert, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом интерактивность меняет отношение к документальному фильму?
2. Отличалось ли понимание интерактивности у студентов? Почему?
3. Как социальные медиа повлияли на восприятие интерактивного фильма?

Опрос «Мнение аудитории»

Задание: организуйте показ интерактивного документального или игрового фильма для небольшой аудитории разного возраста. Проведите опрос и проанализируйте ответы. В опросе узнайте, отличаются ли они документальный фильм от игрового; отмечают ли зрители художественные особенности визуального языка; как оценивают интерактивные особенности фильма; активно ли участвуют в интерактиве. Сравните результаты своего опроса с результатами одноклассников.

Вопросы к упражнению:

1. Как вы можете оценить готовность аудитории воспринимать интерактивные фильмы?
2. Какие игровые приемы используются в интерактивном фильме?
3. Что именно ищут зрители в документальном кино?

Видео «Мультимедийный эпизод»

Задание: внесите в свой проект элемент или эпизод с применением мультимедиа. Условие состоит в том, чтобы фрагмент не носил служебную функцию (титры, иллюстрация), а был важным элементом драматургии.

Вопросы к упражнению:

1. Насколько важно сохранять ритм и гармонию при включении в кадр мультимедийного приема?
2. Обязательно ли создавать фильм в специальной программе или ресурсе, чтобы внести в него мультимедийные приемы? Почему?
3. Какова особенность видео-фильма по сравнению с документальным мультимедийным проектом?

Список фильмов

ArteTV – Gaza-Sderot

Blanchar Renée - Silence

Bubble

Cabalu Joella, Kindred & Scout – First Photo Here

Emma

Hepburn Kathleen – Perfumed Dreaming

Morisset Vincent – Motto

Otherlyseries – Parked

Otherlyseries – Elaine

Otherlyseries – Love

Otherlyseries – Integrate

Otherlyseries – Papier

Otherlyseries – Portrait

Otherlyseries – FaceTime

Supreme Low

Морина Мария, Кравец Ольга и Юшко Оксана – Грозный. 9 городов

Первый канал – Помним. Ветераны Великой Отечественной войны

Первый канал – Всем миром. Год спустя

Расторгуев А., Костомаров П., Пивоваров А. – Норильск от первого

лица

6 Документальное кино в Казахстане

Темы: Начало документального кино в Казахстане, Документальное кино в независимом Казахстане, Поиск спонсора, Продвижение документального фильма, Алгоритм работы продюсера над документальным фильмом

Литература:

Айнаулова К., Алимбаева К. Тенденции развития киноискусства Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 158 с.

Ногербек Б.Р. На экране «Казахстана». Статьи, рецензии, эссе, интервью. – Алматы: RUAN, 2007. – 520 с.

Рахманкызы Н. ОразАбишев: книга-альбом. – Алматы: RUAN, 2007.

Беркова Н.Н. Казахстанское неигровое кино о взаимодействии природы и общества: учебное пособие. – Алматы: DeluxPrintery, 2016. – 156 с.

Упражнения

Знание

Таймлайн «История казахстанского кинематографа»

Задание: составьте хронологическое развитие казахстанского кинематографа из ключевых дат и имен, опишите значение каждого события и вклад режиссера, сценариста или актера в историю кино. Постарайтесь подобрать соответствующее изображение или фотографию для каждой отметки на таймлайне. Сравните результаты в группе, совместите все работы в одну.

Ресурсы: preceden.com, ime.graphics, preceden.com, tiki-toki.com, sutori.com

Вопросы к упражнению:

1. Как отразилось на кинематографе Казахстана появление кино уже со звуком?
2. С какого времени мы можем говорить о развитии национального кинематографа?
3. С какими проблемами сталкивался казахстанский кинематограф на протяжении истории своего развития?
4. Какое место занимает документальный фильм в истории казахстанского кинематографа?

Карточки «Имена и лица»

Задание: составьте карточки, на лицевой стороне которых будут располагаться портреты известных казахстанских режиссеров, сценаристов, актеров, композиторов; а на обратной стороне их имена и короткая

биография, а также их вклад в развитие кинематографа. Можно брать не только личностей до 20 века, но и современников. На занятии проверьте знание своих одногруппников.

Ресурсы: Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие личности попадались чаще всего на карточках?
2. Почему важно знать имена режиссеров, сценаристов, актёров и композиторов?
3. Какую тенденцию можно заметить, если разложить все карточки по хронологии?

Список «Эвакуационные фильмы»

Задание: составьте список фильмов, которые были сняты студиями «Ленфильм» и «Мосфильм» в годы эвакуации в Казахстане. Пропишите кратко сюжет фильмов и какие функции медиа они выполняли.

Ресурсы: Canva, Microsoft Word, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Каким образом повлияли на развитие казахстанского кинематографа эвакуация крупных студий?
2. Какую роль играло документальное кино в годы Великой Отечественной войны?
3. Какие функции в послевоенное время выполнял кинематограф во всем Советском Союзе?

Инфографика «Законодательство и кино»

Задание: составьте инфографику, в которой распишете связь кинематографа современного Казахстана и законных актов. Покажите влияние законов о медиа на развитие положительных и негативных факторов, влияющих на кино в стране. Покажите свою инфографику в группе, обсудите результаты, сравните свою работу с работами других студентов.

Ресурсы:

Вопросы к упражнению:

1. Какие законы и акты относятся к сфере медиа?
2. Какие льготы и ресурсы имеет кинематограф согласно принятым законам в Республике Казахстан?
3. Какого мнения экспертов об эффективности законов о медиа в вопросе развития кинематографа Казахстана?
4. Почему вопросы кинематографа решаются на государственном уровне?

Список «Варианты спонсорства в кино»

Задание: составьте список из вариантов спонсорства в сфере кино. Распишите каждый вариант: дайте свое определение, приведите пример удачного игрового или документального фильма, создатели которого именно таким образом нашли спонсора для своего проекта. Сравните результаты в группе, выведите общий список и определите все плюсы и минусы разных вариантов спонсорства.

Понимание

Кластер «Старое-доброе»

Задание: составьте кластер, в центре которого будет документальный фильм «Турксиб». Разберите фильм на составные части: сюжет, функции, идея, замысел, историческое значение, фактический материал и художественные средства. Обсудите результаты в группе.

Ресурсы: programforyou.ru, diagrams.net, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какие общие черты фильмов «Турксиб» и «Нанук с Севера» вы можете определить? Почему так происходит?
2. Какую роль играет фильм «Турксиб» для понимания развития казахстанского кинематографа?
3. Как художественные средства в фильме помогают раскрыть замысел и идею авторов?

Сториборд «Культурный код»

Задание: посмотрите игровой или документальный фильм казахстанского производства советского периода до Великой Отечественной войны и выделите кадры, в которых содержится культурный код того времени – идеология, проблемные вопросы, быт и признаки массовой культуры. Оформите данные кадры через сториборд, презентуйте их группе и попросите их самостоятельно расшифровать культурный код, который сокрыт в данных кадрах.

Ресурсы:

Вопросы к упражнению:

1. Удалось ли одноклассникам понять, как именно вы интерпретировали культурный код в выбранных кадрах? Почему?
2. Какую роль играет фон и оформление кадра для развития темы и идеи фильма?
3. Как часто в современном казахстанском кинематографе встречаются кадры, в которых можно заметить присутствие культурного кода?

Топ-5 «Лучшие режиссеры Казахстана»

Задание: составьте топ-5 лучших режиссеров игрового и документального кино Казахстана, опираясь на следующие критерии: успех вышедших фильмов среди критиков и зрителей, художественность, исторический и культурный вклад фильмов, профессионализм и наличие опыта в сфере кинематографа или журналистики, наличие собственного стиля и особенностей выбора тем для фильмов. Сравните получившийся топ в группе, определите общий список лучших режиссеров Казахстана по версии вашей группы.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Какой процент режиссеров-документалистов был в топах? Почему?
2. От чего зависит успех документального и игрового кино?
3. Какое место занимает режиссер в продвижении документального фильма?
4. Какие жанры и виды кинематографа получают большую популярность в Казахстане? Почему?

Таблица «Мифы о продвижении фильма»

Задание: заполните таблицу «Мифы о продвижении фильма», обращая особенное внимание на специфику построения системы кинематографа в Казахстане. Заполняйте таблицу коротко, но четко, отмечая источники информации и предоставляя примеры. На занятии обменяйтесь таблицами с одноклассниками и проанализируйте ответы другого студента. Отметьте «+», те части таблицы, с которыми вы согласны; «-» - с которыми не согласны; и «?» - на которые у вас возникли вопросы. После того как к вам вернется ваша табличка попробуйте объяснить и ответить на вопросы студента, который анализировал вашу работу.

№	Миф	Пояснение	Пример	+/-/?
1	Режиссер не думает о маркетинге	Важная часть фильма – это его дистрибуция, а этот процесс – бизнес, и он связан с деньгами, поэтому режиссеру, который не умеет и не хочет продавать не удастся найти своего зрителя.	Катерина Суворова самостоятельно продвигает свои фильмы, создает свой брэнд и находит способы для продажи и продвижения своих фильмов.	? (имеются ли доказательства активной работы режиссерки?)
...				

Вопросы к упражнению:

1. С какими сложностями пришлось столкнуться при заполнении таблицы? Почему?
2. Как процесс продвижения влияет на творческую составляющую создания документального фильма?
3. Как казахстанский рынок кино способствует развитию кинематографа как бизнеса?
4. Какую роль в продвижении документального фильма играет продюсер?

Инфографика «Рецепт от болезни»

Задание: составьте инфографику в виде рецепта от врача, в котором покажите варианты успешного развития казахстанского кинематографа и решения актуальных проблем. Разберите работы в группе, определите лучшие варианты решения проблем рынка кино в Республике Казахстан.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какие проблемы казахстанского кинематографа можно назвать самыми главными?
2. Какого мнение экспертов по поводу решения проблемных вопросов на рынке кино Казахстана?
3. Какие специалисты необходимы для развития казахстанского документального кино?

Использование

Презентация «Выступление на питчинге»

Задание: составьте речь для питчинга, в которой вы планируете представить свой проект потенциальным спонсорам. Обратите внимание, что ваша речь должна быть ёмкой, четкой и яркой. Презентуйте идею уверенно и обязательно отметьте сколько средств необходимо будет затратить еще для вашего проекта.

Ресурсы: Power Point, Prezi.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. На какие моменты вы решаете делать акцент?
2. Какой канал распространения вы выберете?
3. В чем заключается коммерческая выгода вашего документального проекта?

Текст «Рецензия на казахстанский фильм»

Задание: напишите рецензию на любой документальный фильм казахстанского производства после 2000 года. Рецензию необходимо написать от руки в рабочей тетради, оставляя поле для заметок. Во время занятия обменяйтесь тетрадями с одноклассниками и читая рецензию, отмечайте строки следующими знаками: + (согласен), - (не согласен), ! (интересное замечание), ? (возникает вопрос); и своими заметками. Постарайтесь быть объективными. Представьте, что вы редактор специализированного журнала и вы проверяете рецензию вашего сотрудника.

Примерный план рецензии на документальный фильм:

- дайте обобщенную оценку фильма;
- определите жанр фильма;
- пропишите кто является авторами фильма, какие еще работы у них есть и какое место занимает эта работа;
- опишите ключевых героев, экспертов фильма; оцените уровень раскрытия конфликта;
- распишите контекст описываемых событий;
- кратко опишите сюжет фильма;
- определите идею и замысел в фильме, как он рифмуется с политическими, экономическими событиями в стране, где происходили события;
- сравните фильм с похожими по стилю, методу или теме;
- определите основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки фильма;
- опишите личное впечатление от фильма.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играет рецензирование фильмов в процессе их анализа?
2. Какие факторы влияют на решение читателя рецензии посмотреть анализируемый фильм?
3. Как авторы преподносят формулировку идеи и замысла в документальных фильмах?
4. Какую роль на форму фильма играет медиа, в котором транслируется документальный фильм?

Текст «Заявка на фестиваль»

Задание: придумайте свой собственный фестиваль для режиссеров-документалистов Казахстана и составьте анкету-заявку на ваш фестиваль. Продумайте все вопросы, которые понадобятся вам для выборки фильмов. Определите критерии этой выборки.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль фестивали играют в развитии документального кино?
2. Каким образом отобрать фильмы для показа на фестивале?

3. В чем преимущество показа фильма на международном фестивале по сравнению с трансляцией фильма по телевидению?

Интервью «По следам проекта»

Задание: проведите интервью с режиссером-документалистом или телевизионным журналистом с опытом в документалистике на предмет вашего документального проекта. Узнайте мнение эксперта и обсудите какие возможности для вашего проекта существуют. Проанализируйте свое интервью и предоставьте анализ в группе.

Вопросы к упражнению:

1. Удалось ли улучшить фильм после интервью с экспертом? Почему?
2. Какую роль критика и анализ играют в развитии кинематографа?
3. Получилось ли передать в интервью суть и замысел фильма? Понял ли его ваш собеседник? Почему?

Видео «Трейлер фильма»

Задание: создайте трейлер вашего документального проекта по правилам. Начало должно быть быстрым, динамичным, а финал заканчиваться на эмоционально высокой точке. В трейлере должен прослеживаться сюжет, не нужно выдавать самые главные повороты, но логлайн должен прочитываться через кадры. Путайте и не представляйте историю линейно, зритель должен заинтересоваться – создавайте интригу, саспенс. Создавайте трейлер из лучших кадров фильма, но не отдавайте самое главное. В трейлере кадры короткие, но четко прочитываемые.

После создания трейлера, разместите его в социальных сетях.

Вопросы к упражнению:

1. Какое место в создании трейлера играет сторителлинг?
2. В каком случае трейлер можно считать успешным? Почему?
3. Какова реакция аудитории на ваш трейлер? Почему?

Анализ

Инфографика «Национальный фильм»

Задание: рассмотрите понятие «национальный фильм» в законе Республики Казахстан «О кинематографе» и разберите его через инфографику-анатомию. Подберите 2-3 примера игровых и документальных фильмов, которые будут подходить под описание и проанализируйте их по

критериям: сюжет и фабула, тема и идея, роль автора, жанр, прокат, популярность.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какие возможности и ограничения дает закон Республики Казахстан «О кинематографе» для молодых режиссеров?
2. Какие национальные фильмы получили признательность со стороны критиков и зрителей? Почему?
3. Какую роль играет развитие и продвижение национального фильма для казахстанского рынка кино?

Текст «Первая рецензия»

Задание: напишите рецензию на фильм одноклассников. Рецензию необходимо написать от руки в рабочей тетради, оставляя поле для заметок. Во время занятия обменяйтесь тетрадями с одноклассниками и читая рецензию, отмечайте строки следующими знаками: + (согласен), - (не согласен), ! (интересное замечание), ? (возникает вопрос); и своими заметками. Постарайтесь быть объективными. Представьте, что вы редактор специализированного журнала и вы проверяете рецензию вашего сотрудника.

Примерный план рецензии на документальный фильм:

- дайте обобщенную оценку фильма;
- определите жанр фильма;
- пропишите кто является авторами фильма, какие еще работы у них есть и какое место занимает эта работа;
- опишите ключевых героев, экспертов фильма; оцените уровень раскрытия конфликта;
- распишите контекст описываемых событий;
- кратко опишите сюжет фильма;
- определите идею и замысел в фильме, как он рифмуется с политическими, экономическими событиями в стране, где происходили события;
- сравните фильм с похожими по стилю, методу или теме;
- определите основные (на ваш взгляд) достоинства и недостатки фильма;
- опишите личное впечатление от фильма.

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играет рецензирование фильмов в процессе их анализа?
2. Какие факторы влияют на решение читателя рецензии посмотреть анализируемый фильм?
3. Как авторы преподносят формулировку идеи и замысла в документальных фильмах?

4. Какую роль на форму фильма играет медиа, в котором транслируется документальный фильм?

Диаграмма Венна «Сравнение «Crowdsourcing и crowdfunding»

Задание: составьте диаграмму Венна, в которой сравните два способа поиска материальной поддержки: crowdsourcing и crowdfunding. Определите их различия и общие черты. Также проанализируйте различные приложения и ресурсы через которые можно начать подобные кампании.

Ресурсы:

Вопросы к упражнению:

1. Имеют ли успех crowdsourcing и crowdfunding кампании в Республике Казахстан? Почему?
2. Что необходимо знать для создания crowdsourcing и crowdfunding кампании?
3. Чем отличается от crowdsourcing и crowdfunding поиск патронов?

Сторибোর্д «Послесловие»

Задание: составьте сторибোর্д, в котором отразите ваше отношение к одному из проектов ваших одноклассников. Создайте как бы продолжение или послесловие для данного документального проекта. Это может быть как открытый вопрос, так и ваша оценка.

Ресурсы: crello.com, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Чем вас привлекли идея и замысле фильма:
2. Имеет ли смысл продолжать истории документальных фильмов? Почему?
3. Каким образом документальное кино может поменять ситуацию?

Схема «SWOT-анализ документального проекта»

Задание: составьте схему анализа сильных, слабых сторон вашего документального проекта, возможностей, которые есть у вашего фильма и проблем. Постарайтесь реализовать возможности и минимизировать риски в последнем чистовом монтаже. Покажите черновой вариант фильма в группе и предложите оценить объективность вашего анализа одноклассникам.

Вопросы к упражнению:

1. Появились ли новые возможности у вашего проекта в ходе создания фильма? Почему?
2. Какую роль в продвижении фильма играет знание проблем и рисков?

3. Получилось ли после анализа минимизировать риски и сократить слабые стороны вашего проекта? Почему?

Синтез. Оценка.

Инфографика «Оценка казахстанского документального кино»

Задание: оцените три казахстанских документальных фильма производства 2000-х годов по следующим категориям: объективность, прозрачность, художественность, выразительность.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какие особенности документального кино Казахстанского производства вы отметили при анализе?
2. Как высоко в художественном и в техническом плане вы можете оценить выбранные фильмы?

Инфографика «Афиша к фильму»

Задание: создайте афишу к своему документальному проекту в стиле инфографики по правилам. Афиша, постер создаются, чтобы дать понимание жанра, заинтересовать зрителя, передавать основную идею картины и продемонстрировать авторский замысел. Для создания афиши реализовываются два типа задач – идейные и технические. Важно передать идею фильма через постер, для этого нужно определиться со стилистикой (можно прибегнуть к референсам); идея должна быть понятна, но не быть прямолинейной; помните об этике и уместности образов и изображений на афише. К техническим задачам относятся размер постера, который должен соответствовать месту размещения - Если хотите выложить афишу только в интернет, то постер можно делать А4 формата. Если же потребуется печать - А1–А2. Самый большой — А0, при его вёрстке потребуется прорабатывать большее количество деталей, однако это позволит получить более высокий результат. Также необходимо учитывать, что у площадок, где будет размещаться постер, могут быть свои требования по пропорциям.

Ресурсы: Canva, easel.ly, piktochart.com

Вопросы к упражнению:

1. Какой тип инфографики вы выбрали для своего фильма? Почему?
2. Какую роль играет афиша в продвижении фильма на современном кинорынке?
3. Какие классические постеры остались в истории кинематографа? Почему?

Карточки «Подобрать кадры для фильма»

Задание: создайте карточки, на лицевой стороне которых будут интересные кадры из документальных фильмов, но оборотной стороне пропишите название фильма, время и контекст сцены.

На занятии смешайте все карточки между собой и попробуйте создать полноценную, законченную историю из этих кадров.

Ресурсы: Anki, Memrise, Quizlet, Canva

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль в развитии кинематографа играет преемственность?
2. Каким образом формируется школа документального кино?
3. Повлиял ли на вас и ваш стиль документальный фильм, который вы смотрели в рамках данного курса? Каким образом и почему?

Опрос «Фокус-группа»

Задание: организуйте просмотр своего документального проекта для аудитории разного возраста, пола и отношения к документальному кино. Перед показом проведите анкетирование, в котором определите, как относятся к документальному фильму респонденты, что именно они называют документалистикой, как часто и через какие медиа они смотрят документальные фильмы.

Во время показа попросите респондентов записывать все мысли, которые возникают у них на бумаге, чтобы потом обсудить и проанализировать их.

После показа фильма опросите аудиторию по следующим вопросам:

- Как вы поняли идею и замысел фильма?
  - Через какое медиа вы бы хотели увидеть этот фильм?
  - Какие вопросы возникли у вас во время просмотра и после?
  - Как вы оцениваете фактический материал фильма?
  - Как вы оцениваете художественную составляющую фильма?
  - Порекомендуете ли вы этот фильм для просмотра другим людям?
- Напишите отчет проведения фокус-группы в свободной форме.

Вопросы к упражнению:

1. Какие сложности возникли в организации фокус-группы?
2. Сошлось ли мнение о вашем фильме фокус группы и эксперта? Почему?
3. Обратила ли внимание фокус-группа на недостатки, которые вы вывели через SWOT-анализ? Почему?
4. Какую роль фокус-группа играет в продвижении документального фильма?

Список «Личные рекомендации»

Задание: составьте список документальных фильмов, которые вы бы порекомендовали для своих друзей. Распишите причины почему эти фильмы обязательно необходимо посмотреть, дайте им свою оценку и порекомендуйте альтернативу для тех, кому этот фильм может не понравиться. Поделитесь списком в социальных сетях.

Ресурсы: Canva, MicrosoftWord, list.ly

Вопросы к упражнению:

1. Какую роль играют рецензии, критика и отзывы в развитии документального кино?
2. Каким образом документальное кино оценивается профессиональными критиками и рецензентами?
3. Что необходимо знать и уметь, чтобы оценивать документальный фильм и рекомендовать его другим людям?

Список фильмов

Atameken – Девяностые, Нулевые, Десятые - Эпоха

Massaget.kz - Шаңырағынақұтқонғанқұсбегі

Tengrinews - Жить

АбишевОраз – Версия

Азимжан Диас – Поколение Z – о чем они молчат

Ардавичус Артур - Синдром "Дакар"

Бейсекеев Канат – Казахский стиль

Бейсекеев Канат – Хочу в балет

БекпаеваМайа – Туркестан – духовная столица

Барлыбаев Армат – Трущобы Казхастана

БулибековХахимджан – Вчитываясь в Герадота

Ержанов Адильхан – Как отмыть культуру. Министр

Ерназаров Асет – Жас Тулпар – моя судьба

Иришев Берлин - Алла - восточная жемчужина Dior

Камашев Тимур – Неизвестный, которого знают все

Мамай Жанболат – Зұлмат. Геноцид в Казахстане

Мустафина Алина - Андер

Нуртай Адиль – По следам Абая

«Открытый мир» - Цветная пандемия

РахимжановОлжас - Полигон

Сексембаева Сабина – ВИЧ у детей

СулееваАсия – Песни Орынбасар

Тюлькин Владимир – Бомба

Тюлькин Владимир – Буду защищаться сам

Тюлькин Владимир – Опыт креста

Заключение

Документальное кино играет большую роль в информационной и культурной сфере государства. Это не только форма визуализации истории и популяризации науки, но и хроника развития социума. Уже в первых экспериментальных фильмах братьев Люмьер зритель видит зафиксированные во времени моменты истории: прибытие поезда, выход рабочих, кормление ребенка.

Процесс создания документального фильма необходимо изучать будущим журналистам, чтобы реализовывать свои проекты не только на телевидении, но и в сети Интернет. Визуализация тем и идей сегодня как никогда актуальна в журналистике, что связано с процессом конвергенции и развитием клипового мышления у аудитории.

Дисциплина «Создание документальных фильмов» ставит своей целью развитие компетенций студентов в визуализации идеи и темы, важной для общественного развития.

Документальный фильм – это зеркало социального развития страны, отражающий не только исторический момент, но и уровень развития таланта и свободы авторов. Для журналиста важно знать историю развития документального фильма и его место в культурном наследии мира и страны.

Процесс создания документального фильма комплексный, включающий в себя работу коллектива, где каждый участник взаимодействует с другими и только умения достигать поставленной цели и решать конфликты позволяет выпустить действительно качественный продукт. Важно помнить, что фильм – это не только культурный и социальный феномен, но и товар, который требует больших вложений и продвижения на рынке.

Дисциплина «Создание документальных фильмов» позволяет студентам в благоприятных условиях опробовать необходимые компетенции в области сценарного мастерства, съемок, монтажа и маркетинга.

Успешным итогом данной дисциплины является наличие у каждого студента грамотного понимания процесса создания документального проекта на опыте.