

На правах рукописи

Симаков Всеволод Дмитриевич

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЕТСКОГО ВИДЕОТВОРЧЕСТВА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2008

Работа выполнена в Государственном учреждении
«Институт художественного образования»
Российской Академии образования

Научный руководитель: кандидат педагогических наук
Баженова Лариса Михайловна

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор,
член-корреспондент РАО
Демин Вадим Петрович

кандидат педагогических наук, доцент,
Бондаренко Елена Анатольевна

Ведущая организация: Московский институт
открытого образования

Защита состоится 20 мая 2008 года в 14.00 на заседании диссертационного совета Д-008.015.01 в Государственном Учреждении «Институт художественного образования» РАО по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГУ «Институт художественного образования» РАО.

Автореферат разослан 18 апреля 2008 года

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор педагогических наук

И.Э.Кашекова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Образование в области экранных искусств, или кинообразование, является одним из важных направлений современной художественной педагогики. Это направление в наши дни чрезвычайно актуально, поскольку современная культура общества становится все более зрелищной и экранные искусства занимают в ней значительное место.

Культуросообразная модель художественного образования не может не учитывать этих тенденций развития современной художественной культуры. Именно поэтому образование учащихся в области экранных искусств становится важным для педагогики направлением художественного образования и творческого развития учащихся.

Кинообразование традиционно делится на две составляющие: 1) образование детей в области кино, знакомство их с выдающимися произведениями экрана, предполагающее развитие навыков восприятия, анализа экранных произведений, знакомство с основами языка этого искусства, и 2) детское экранное творчество, направленное на создание учащимися собственных произведений - любительских фильмов.

В последнее время наметилась тенденция сближения этих направлений, поскольку значительно упростился технический процесс создания фильмов с помощью любительской видеокамеры, и педагоги активно используют это в своей работе с учащимися.

Педагоги общеобразовательных школ давно обратили внимание на большой педагогический потенциал работы учащихся с использованием видеокамеры. Видеосъемку сегодня используют и учителя-предметники, и классные руководители, и педагоги школьного дополнительного образования. О возросшем интересе к видеотворчеству свидетельствует быстрый рост за последнее десятилетие числа всевозможных конкурсов и фестивалей детского экранного творчества – международных, региональных, городских, окружных,

школьных. Однако анализ работ, представляемых школами на эти конкурсы детского видеотворчества, свидетельствует о том, что зачастую их низкий уровень напрямую зависит от неподготовленности детей и педагогов, руководящих детским творчеством, отсутствия у них даже основных знаний в этой области. Возникает педагогическая **проблема**, заключающаяся в противоречии между большим педагогическим потенциалом детского видеотворчества, ростом его популярности в школе и отсутствием грамотного педагогического руководства этим процессом. Поэтому в художественном образовании назрела необходимость в разработке современных программ и методик постижения школьниками основ видеотворчества, позволяющих использовать закономерности создания художественного образа в экранных искусствах в процессе работы над любительским фильмом.

Специфика кинотворчества, заключающаяся в передаче в звукозрительных образах картины мира, занимает особое место в структуре художественного отражения действительности. Творческий подход к видеосъемке конкретизируется в умениях создавать художественные образы на языке кино, передавать пространство и время с помощью фиксации действительности и последующего монтажа ее отдельных фрагментов. Все это - особого рода эстетические и художественные коммуникативные умения, постижение которых содействует общему творческому развитию учащихся. В этом смысле занятия кинотворчеством, или видеотворчеством, играют уникальную роль в художественном и эстетическом развитии учащихся, поскольку синтезируют все полученные детьми знания об искусстве, соединяют эти знания с художественно-эстетическим познанием действительности. Звукозрительный образ в фильме синтезирует почти все основные виды восприятия, свойственные человеку, как вербальные, так и невербальные. Для формирования творческих умений школьника важно, чтобы обучение экранному творчеству не только проходило на хорошем технологическом и художественном уровне, но и соответствовало бы возрастным особенностям учащихся.

Актуальность данного исследования обусловлена еще и тем, что современный выпускник общеобразовательной школы, вступая в жизнь, должен уметь выражать свои мысли как вербально, так и с помощью аудиовизуальных средств – таковы требования современного общества, его цифровой культуры. Навыки создания фотографии, компьютерной презентации, видеофильма для людей любой специальности становятся неотъемлемыми качествами не только индивидуальной культуры, но и частью профессиональных требований в любой сфере деятельности.

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие креативности подрастающего поколения. Занятия видеотворчеством эффективно способствуют художественно-творческому развитию учащихся на разных этапах их развития, в том числе, и в сложный период взросления в старших классах школы, когда фактически прекращается преподавание предметов искусства (музыка, изобразительное искусство), а увлечение старшеклассников «техническими» искусствами (фото, видео) не находит квалифицированной поддержки и соответствующего педагогического руководства. Все это свидетельствует о своевременности постановки проблемы детского видеотворчества и необходимости ее теоретической и методической разработки.

Проблема творческого развития личности всегда вызывала интерес исследователей в разных областях гуманитарного знания. Процессу становления творческой личности посвящены работы в области педагогики, социологии и психологии искусства (Л.С. Выготский, Ф.Т. Михайлов, В.П. Зинченко и др.), концепции воспитания искусством (А.В. Бакушинский, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов) и развивающегося обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). В разработке психолого-педагогических аспектов руководства детским творчеством большой интерес представляют работы П.П. Блонского, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Н.Н. Фоминой, Ю.Н. Усова.

Определение современного кинообразования и медиаобразования как составных частей художественного образования и эстетического воспитания, направленных на развитие навыков восприятия, воспитание грамотного кинозрителя нашло свое отражение в трудах: И.В. Вайсфельда, О.А. Баранова, Ю.М. Рабиновича, О.Ф. Нечай, Ю.Н. Усова, С.Н. Пензина, Г.А. Поличко, А.В. Федорова, Л.М. Баженовой, Е.А. Бондаренко и др.

Вопросы самодеятельного детского кинотворчества, подход к нему, как к обучению мастерству создания самодеятельного фильма, введение в эстетику кино, освоение его языковых особенностей, развитие авторского мышления, совершенствование мастерства в разных кинопрофессиях нашло отражение в работах Л.П. Дыко, М.Е. Голдовской, Л.В. Косматова, Н.В. Крючечникова, Ю.Е. Красного и Л.И. Курдюковой, В.П. Кимен, Н.Д. Панфилова и других.

Эталоном для разработки программ для самодеятельного видеотворчества стали работы профессиональных кинопедагогов, выдающихся мастеров отечественного кино: Л.В. Кулешова, С.М. Эйзенштейна, Д. Вертова, В.И. Пудовкина, А.П. Довженко, Г.М. Козинцева, М.И. Ромма, С.А. Герасимова и других. Именно в их трудах заложены фундаментальные основы профессионального кинообразования, содержится перечень основных дисциплин, входящих в содержание образования будущих создателей кино, определены важные элементы творчества, последовательность постижения творческих этапов в кинопроцессе, разработана методика обучения разным кинопрофессиям. Эти положения, по мнению автора исследования, могут быть в значительной мере использованы в педагогическом руководстве любительским кино.

В современной педагогической науке вопросы руководства детским экранном творчеством, на наш взгляд, недостаточно разработаны. Вопросы самодеятельного кинотворчества рассматривались в диссертациях Ю.И. Божкова (1983), П.Д. Генкина (1985). При этом можно отметить ряд диссертационных исследований по смежной тематике, затрагивающей вопросы использования видеосъемки и компьютерных технологий в творческом

развитии учащихся – это работы М.С. Затучного (1993), А.Н. Гавриченко (1997), В.А. Самойлова (1999). Однако в последние годы массовое увлечение видеотворчеством ставит перед педагогами много новых вопросов. Все это свидетельствует о необходимости и актуальности исследования педагогических проблем, связанных с детским творчеством.

Все вышеизложенное позволило определить тему исследования: **«Педагогический потенциал детского видеотворчества в общеобразовательной школе»**, в котором художественно-эстетическое развитие школьников в процессе самостоятельного видеотворчества рассматривается на основе кинематографического и педагогического опыта.

Объект исследования: детское экранное творчество в системе дополнительного образования в школе и внешкольных учреждениях.

Предмет исследования: педагогическая система подготовки учащихся к художественно-эстетической деятельности, направленная на освоение видеотворчества в общеобразовательной школе.

Цель исследования: теоретически и методически раскрыть педагогический потенциал детского видеотворчества, разработать и научно обосновать современную модель кинообразования в общеобразовательной школе.

Задачи исследования:

1. На основе теоретического анализа педагогической, психологической и искусствоведческой литературы, а также изучения конкретного опыта работы с детьми в системе дополнительного образования, выявить педагогические возможности детского видеотворчества.

2. Изучить имеющийся в кинопедагогике опыт работы в детском видеотворчестве, отраженном в программах, пособиях и других методических материалах для определения структуры и содержания учебного курса по творческой видеосъемке.

3. Разработать педагогическую модель и методику приобщения детей к видеотворчеству в практике общеобразовательной школы, включающих

оптимальные формы интеграции элементов любительского и профессионального кинообразования.

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели и методических рекомендаций по её внедрению в практике дополнительного обучения в общеобразовательной школе.

Гипотеза исследования. Реализация педагогического потенциала детского видеотворчества будет осуществляться наиболее успешно, если:

- система работы с учащимися будет основываться на педагогической модели, использующей элементы профессионального кинообразования, адаптированные к возрасту учащихся;

- художественно-педагогический процесс будет осуществляться в единстве принципов любительского и профессионального кинообразования;

- технологическое освоение видеосъемки будет носить творческий характер, направленный на развитие кинематографической грамотности, аудиовизуальной культуры, эстетического вкуса, потребности общения с киноискусством;

- развитие монтажного мышления в рамках художественно образования, станет той базой, на которой формируется творческая деятельность кинолюбителей.

Методологической основой исследования явились: философская и психологическая трактовка развития личности, человека, индивида (А.Ф. Лосев, Л.С. Выготский); идеи развивающегося обучения на основе созидательной деятельности (С.Т. Шацкий); теоретический анализ природы и эстетики кинематографа (С.М. Эйзенштейн, Л.В. Кулешов, Д. Вертов, В.Б. Шкловский), творческий опыт режиссуры и операторского искусства в создании фильма (С.М. Эйзенштейн, М.И. Ромм, Г.М. Козинцев, А.Н. Митта, А.Г. Соколов, В.С. Нильсен, А.Д. Головня, Л.В. Косматов, С.Е. Медынский, В.Н. Железняков), а также идеи интегрированного подхода к работе по кинообразованию и киновоспитанию (И.В. Вайсфельд, Ю.Н. Усов, О.А.

Баранов, С.Н. Пензин, Ю.М. Рабинович, Л.М. Баженова, А.В. Федоров, Г.А. Поличко).

Методы исследования: теоретический анализ проблемы и научной литературы по теории кинотворчества и кинообразованию; анализ философской и научно-методической литературы по проблемам исследования; анализ специфики современного профессионального кинообразования; изучение истории, теории и практики художественного образования и воспитания; целенаправленное педагогическое наблюдение (включенное, выборочное, лонгитюдное); изучение опыта работы руководителей самостоятельных киностудий; анализ программ и методических рекомендаций по подготовке руководителей самостоятельных киностудий; анализ новых педагогических подходов к освоению информационных технологий в области проектирования видеофильма в структуре художественного образования; анкетирование, опросы школьников, беседа; ретроспективный анализ собственного 25-летнего педагогического опыта; педагогический эксперимент; анализ творческих работ учащихся.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:

- выявлен педагогический потенциал детского видеотворчества, зависимость его реализации от содержания и формы работы с учащимися;
- определено, что педагогическая модель обучения учащихся видеотворчеству должна содержать элементы профессионального кинообразования, адаптированные к возрасту учащихся;
- установлено, что формирование монтажного мышления учащихся является ведущим принципом в обучении мастерству видеосъемки;
- теоретически определены, разработаны и адаптированы к возрасту учащихся важные педагогические составляющие обучения видеотворчеству, такие как: а) постижение языка кино; б) творческое видение; в) процесс создания образа; г) виды действия; д) модель создания фильма; е) монтажный принцип видеосъемки; ж) приемы воздействия фильма на зрителя;

- научно обоснована и методически разработана принципиально новая модель работы со школьниками по видеотворчеству на основе индивидуального и коллективного творчества при видеосъемке, новой педагогической технологии обучения, основанной на развитии зрительной культуры, монтажного мышления, навыков создания аудиовизуального образа в процессе самостоятельной творческой деятельности.

Практическая значимость исследования.

Разработанные в исследовании пути совершенствования руководства детским экранным творчеством и повышение его педагогической эффективности являются несомненным вкладом в модернизацию художественного образования учащихся.

Созданная автором исследования программа «Творческая видеосъемка» и практические рекомендации к ней, могут использоваться в условиях общеобразовательной школы, а также в учреждениях дополнительного и профильного художественного образования, на ее основе могут быть организованы соответствующие занятия для студентов-педагогов в вузе и в системе повышения квалификации педагогов образовательной области «Искусство».

Достоверность исследования обусловлена четкостью его методологических позиций; большим объемом изученных материалов по проблеме исследования; применением методов исследования, адекватных целям и задачам исследования, а также многолетней художественно-педагогической практикой соискателя в профессиональном и дополнительном кинообразовании; личным участием соискателя в опытно-экспериментальной работе по внедрению программ, методик и пособий по видеотворчеству.

Этапы исследования. На первом этапе (1985 – 1990) исследовалось современное состояние теории и практики кинообразования школьников. Проводились целенаправленные беседы с руководителями детских видеостудий с целью выявления тенденций в интересующей области. Этот этап включал в себя изучение и анализ общенаучной, философской, культурологической,

педагогической и психологической литературы по проблемам художественного образования. Изучались труды теоретиков и практиков киноискусства по вопросам драматургии, режиссуры, операторского мастерства, изобразительного решения фильма. На втором этапе (1990 – 2000) был проведен обучающий педагогический эксперимент, в котором осуществлялась проверка выдвинутой гипотезы и методологического аппарата исследования, по созданной автором программе и учебно-методическому пособию по подготовке детей к художественно-творческой деятельности при создании авторского видеофильма. На третьем этапе исследования (2000 – 2007) проводился анализ, систематизация и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, написание текста диссертационного исследования, оформление выводов исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе выступлений автора с докладами на научно-практических конференциях; учебной и научно-методической работе на кафедре кино и телевидения МГИКа; через проведение мастер-классов в Академии детского телевидения, культурном центре «Меридиан», Благотворительном фонде «Надежда», на факультете культуры и журналистики военного Университета МО РФ; в публикациях автором статей, программ и научно-методических пособий; в процессе обсуждения результатов диссертации на заседаниях лаборатории экранных искусств Института художественного образования РАО.

В течение семи лет основной **базой исследования** являлась кафедра кино и телевидения МГИКа, где готовились будущие руководители самостоятельных видеостудий. Затем, в течение пяти лет, работа велась с детьми и подростками в самостоятельных видеостудиях, учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных школах. Экспериментальное исследование проводилось в детских киноцентрах Москвы: «Китёнок», «Войковский», «Даниил». В экспериментальной работе участвовали педагоги, студенты и дети подросткового возраста.

На защиту выносятся следующее положения:

1. Детское самодеятельное видеотворчество обладает большим педагогическим потенциалом, поскольку создание фильма учащимися сопряжено с творческой деятельностью, синтезирующей знания и умения в области разных видов искусства, требующей специальных и общехудожественных знаний, умений и навыков, а также предполагающей индивидуальные и коллективные формы работы, результаты которой зависят от вклада каждого члена съемочной группы. Деятельность учащегося в самодеятельном видеотворчестве развивает его эстетические чувства, творческую активность, кинематографическую грамотность, а также такие личностные качества как коммуникабельность, способность к самоопределению и рефлексии, умение работать в коллективе.

2. Педагогический потенциал детского видеотворчества наиболее полноценно реализуется в том случае, когда в систему занятий с детьми интегрируется опыт профессиональной кинопедагогики, стимулирующий овладение учащимися основами кинематографической грамотности и помогающий педагогам эффективно осуществлять художественно-педагогическое руководство детским видеотворчеством.

3. В основе обучения учащихся видеотворчеству должен лежать принцип развития их монтажного мышления на всех этапах создания видеофильма – от замысла до воплощения на экране, поскольку монтажный принцип лежит в основе создания художественного образа, что наиболее ярко проявляется в экранных искусствах.

4. Педагогическая модель и программа занятий с учащимися в детском самодеятельном видеотворчестве должна базироваться на сочетании двух направлений работы, лежащих в основе создания видеофильма: развитии навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных произведений и формирования творческих навыков кинематографического мастерства, необходимого для самостоятельного видеотворчества. Эти направления реализуются в разнообразных видах деятельности, отраженных в

следующих модулях (блоках) программы: «Основы творчества», «Грани мастерства», «Искусство видеосъемки», где происходит:

- осмысление, на основе интегративного подхода, процесса создания художественного образа в разных видах искусства, помогающее сформировать полноценное художественное восприятие;
- обучение навыкам создания аудиовизуального образа в видеофильме;
- выполнение творческих заданий и индивидуальных проектов в разных жанрах: новостной сюжет, документальный портрет и киноочерк, игровая новелла.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Основное содержание и выводы исследования.

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой проблемы, определяются объект, предмет, цель исследования, задачи, гипотеза, методологическая основа и методы исследования, обосновывается научная новизна, практическая значимость и достоверность исследования.

В первой главе - «Проблемы художественного воспитания в системе дополнительного образования в самодеятельной видеостудии» - анализируются теоретико-методологические основы кинопедагогики и практика кинообразования школьников, взаимозависимость между профессиональным кинообразованием высшей школы и кинолюбительским движением в России двадцатого века.

В главе исследуется история кинолюбительства, его природа, а также связь с кинопедагогией, начиная с Общества друзей советского кино (ОДСК) возникшего в 1925 году, и до наших дней. Выделяются основные понятия исследования как реализующие педагогический подход к деятельности кинолюбителей, направленной на создание авторских фильмов. Исследуя характер деятельности кинолюбителя, свойства его мышления, мы приходим к выводу, что природа кинолюбительства двойственна: это и массовость и

камерность одновременно. Художественное образование как отдельного человека, так и коллектива кинолюбителей имеет тенденцию к развитию в направлении на освоение языка кино и лежит на пересечении интересов профессионального и кинолюбительского кинематографа. В результате исследования мы пришли к выводу, что художественное образование кинолюбителей своими корнями уходит в классическую модель профессионального образования. Данное положение легло в основу дальнейшего исследования.

Далее анализируются особенности профессионального кинообразования в вузе, дающие возможность художественной самореализации студентов. Определяются педагогические подходы профессионального кинообразования, в основе которых лежит не трансляция готового опыта, а совместный творческий поиск педагога и учащегося на разных этапах обучения.

Основой исследования стало выделение тех ключевых понятий, или «творческих элементов», профессиональной кинопедагогики, которые можно использовать в работе детской видеостудии. Выделенные «творческие элементы» - это комплекс знаний и умений, навыков, которые должны быть сформированы у учащихся для адекватного воплощения ими художественного замысла при создании фильма. К этим элементам относятся: *начало обучения с развития «умения видеть» и создавать образы; подготовка «творцов», а не «техников»; разделение творческого труда по профессиям; длительные творческие союзы режиссера и оператора; трехстадийное рождение фильма: в сценарии, на съемке, в монтаже; главенство принципа монтажного построения образа; принципы развития материала; принцип учета воздействия фильма на восприятие зрителя.* Не менее важны педагогические подходы к обучению: *предварительный творческий конкурс, деление на теорию и практику в обучении, наличие индивидуального наставника, обязательное выполнение съемочных работ.*

Ключевой моделью в учебном процессе профессионального и любительского кинообразования в исследовании выступает **модель создания**

игрового фильма. Сделаны выводы о том, что умение учащихся видеть целостный процесс съемки фильма, понимание специфики работы режиссера, оператора, актера на каждом этапе создания фильма, а также тех творческих задач, которые должны быть решены на каждом конкретном этапе работы, в конечном итоге приводит их к повышению уровня реализации творческого замысла.

Возможности интеграции профессионального кинематографического образования в общее художественное в условиях кинолицея, киношколы и самодеятельной киностудии исследуется на опыте работы экспериментального кинолицея в средней школе №1057, открытого по инициативе Г.А. Поличко. В работе кинолицея фундаментальной педагогической базой, определившей успех интеграции профессиональных знаний и импровизации на уроках, явились теоретические кинематографические знания и практические умения педагогов, пришедших из профессионального кинематографа (М.М. Хуциев, Ю.Б. Норштейн, В.М. Котеночкин, Н.Н. Каретников, Н.М. Зоркая). Главное в эксперименте, это точный отбор того, что можно брать из профессиональной кинопедагогике и как адаптировать наукоемкий материал к условиям детского творчества и возраста учащихся.

На примере двух тем экспериментальной программы «Творческая видеосъемка» показан механизм интеграции профессиональных знаний по разделам *«Построение сюжета»* и *«Виды монтажа»* в условиях любительской видеостудии и детского кинолицея.

Во второй главе - «Методика включения элементов профессиональной кинопедагогике в систему кинообразования детей и подростков» - анализируется практика обучения экранному творчеству за последние десятилетия по программам Н.М. Митрофанова (1969), В.М. Никитина (1983), М.М. Маршака и А.Г. Симонова (1985), Ю.Е. Красного и Л.И. Курдюковой (1990), Е.А. Бондаренко (1998) и делаются выводы: 1) отечественные учебные программы демонстрируют общую ситуацию в кинообразовании, при которой монтажному принципу мышления при создании видеофильма уделяется

слишком мало внимания. Подобная практика тормозит решение важных образовательных проблем, связанных с воспитанием у учащихся навыков монтажного принципа создания образа - того качества, которое необходимо на всех этапах создания фильма; 2) композиция – наиболее уязвимое место многих любительских фильмов; 3) в школьных программах не рассматриваются важная составляющая часть композиции фильма - действие, - его развитие в сюжете, мизансцене, движении камеры.

Авторская концепция совершенствования руководства детским экранным творчеством направлено на преодоление тех недостатков, которые были отмечены в разработанных ранее программах, и создание новой модели работы с учащимися, включающей элементы профессионального кинообразования.

В главе рассматриваются основные творческие умения в работе сценариста, режиссера и оператора, которые могут быть использованы на занятиях с учащимися, определена последовательность изучения этих умений в программе школьной видеостудии. На первом этапе обучения наша программа знакомит детей с основами художественно-творческой деятельности, лежащей в основе любого вида искусства. Они направлены на изучение школьниками «Основ творчества», состоящих из четырех умений: **1) умения видеть, 2) умения создавать образ, 3) умения воспринимать действие, 4) умения фотографировать.** Это базовые «умения» в художественно-творческой деятельности кинолюбителя. На втором этапе обучения школьники знакомятся с творческой работой сценариста, режиссера, оператора, звукооператора, изучают «Грани мастерства» каждой профессии» на разных этапах создания фильма: **1) при возникновении замысла и написании сценария, 2) при создании изображения и звука, 3) при проведении самой видеосъемки, 4) при монтаже отснятого материала фильма.** На третьем этапе обучения все теоретические знания и умения, полученные школьниками, воплощаются в «Искусство видеосъемки» фильмов разных видов и жанров: **1) сюжет в школьные новости; 2) документальный фильм-портрет; 3) художественный очерк; 4) игровая новелла.** Из этих 12 «умений» мы

построили технологию экспериментальной программы «Творческая видеосъемка», что явилось итогом констатирующего этапа эксперимента.

В диссертационном исследовании раскрывается смысл формирования монтажного мышления учащихся при различных способах видеосъемки, таких как: **фиксирование** (все важно), **редактирование** (отбор главного), **конструирование** (съемка вымысла). Три подхода к съемке событий действительности отражают три ступени мастерства снимающего. Поэтому, композицию фильма можно осваивать после того, как педагог определит, на какой ступени монтажного творчества стоят его ученики.

Наивысшей ступенью совершенствования мастерства, на наш взгляд, является самостоятельная деятельность по созданию видеофильма, которая отражает развитие творческого (критического и аналитического) мышления школьников и предполагает выполнение необходимых действий:

- находить и перерабатывать информацию, относящуюся к теме;
- устанавливать связи: смысловые, причинно-следственные, пространственно-временные, психологические, поэтические, ассоциативные с целью создания художественного образа;
- взаиморасполагать части фильма для активного управления мышлением, интересом и вниманием зрителей.

Стратегической задачей формирующего эксперимента, в котором принимало участие в общей сложности более 300 школьников, являлось комплексное использование всех педагогических воздействий, в том числе и **«педагогической импровизации»**, с целью активизации творческого воображения и мышления. Наряду с традиционными формами обучения использовались индивидуально-групповые формы работы. В ходе занятий обсуждался замысел, разрабатывался каждый эпизод фильма, принималось решение о проведении съемок и «досъемок», намечалось звуковое оформление эпизода, определялся способ монтажа. Созданный таким методом фильм часто становился лауреатом фестиваля детского видеотворчества, а школьник - «звездой» видеостудии. Отсюда метод индивидуально обучения детей

получил название «*Система звезд*». При этой системе установка на мастерство направляет усилия подростка на постижение сложного творческого процесса создания фильма. Приобретенные творческие качества позволяют школьникам раскрыть свою индивидуальность, что чрезвычайно важно в художественном творчестве. Например, тонким лиризмом пронизан фильм Кати Колотилиной о новогоднем подарке, в котором отразилось радостное воспоминание о лете («Подарок»), Гуля Набиева самостоятельно оценивает поступок Зои Космодемьянской («Зоя»), Катя Сехина исследует причину исчезновения национального героя у российских детей («Поиск национального героя»). За оригинальность раскрытия темы фильма эти дети стали неоднократными лауреатами фестивалей детского видеотворчества.

Вместе с тем, методика кратковременных курсов, предполагающих проведение мастер-классов с большим числом обучающихся (работа с группой), получил название «*Школа на ходу*». Дети, разделенные на кинокомпании, снимают фильмы по группам в течение месяца. Установка на фильм может принести плоды при съемке документальных и игровых фильмов, где объектив камеры помогает школьнику всматриваться в жизнь, понять и полюбить её. Свою основную цель педагог видит в ознакомлении детей с этапами создания фильма. Руководитель занимает позицию ведущего, а дети - помощников, постигающих мастерство «на ходу», в процессе прохождения с педагогом каждого этапа создания фильма.

Выбор той или иной установки зависит от конкретных условий: от уровня художественного развития детей и от задач, поставленных образовательным учреждением. В одних случаях необходима установка на развитие, помогающая всестороннему развитию личности школьника, в другом случае установка на сотрудничество, которая вполне правомерна в работе со старшими детьми.

Контрольный эксперимент по определению эффективности созданной методики, проводился на базе детского центра «Войковский» в форме открытого конкурса для преподавателей самодеятельных студий. В контрольном эксперименте принимали участие представители трех групп

учащихся: **1 группа** - из мастерской телевизионной журналистики, хроникально-документального направления; **2 группа** - из мастерской игрового фильма, театрализованного направления; **3 группа** – студии детской видеостудии, обучающиеся по программе «Творческая видеосъемка».

Находясь в равных условиях, участники эксперимента должны были создать ***«Трехминутный фильм за три часа»***. Задание предполагало активизацию творческого мышления на всех этапах работы по созданию видеофильма - от замысла до его воплощения. За три часа участникам конкурса необходимо было придумать сюжет фильма, рассказать историю и снять её без последующего монтажа на компьютере, а значит, и без дублей на съемке. Целью эксперимента была проверка различных методик обучения школьников видеотворчеству. Сегодня контроль обучения видеотворчеству с помощью создания трехминутного фильма за три часа, примененный в эксперименте, вошел в практику творческих конкурсов в некоторых учебных видеостудиях страны.

На основе результатов, полученных в процессе выполнения задания, были составлены заключения о мере оригинальности творческих решений в зависимости от характера подготовки каждой из групп, участвующих в эксперименте. Уровень оригинальности определялся по принципу вероятности ожидаемых результатов (чем менее вероятен результат, тем более оригинальна работа). Экспертная группа, в состав которой входили специалисты в области профессионального художественно-педагогического образования, фиксировала быстроту включения ребят в творческий процесс, уровень креативности, активные действия в ходе работы, умение прогнозировать результат и последовательность реализации замысла, своевременность переключения на решение задач последующих этапов работы над заданием отмечали выразительность индивидуального видения и кинематографическую грамотность.

Эксперты оценивали работу школьников непосредственно в творческом процессе создания фильма: при разработке сюжетной истории; взаимодействии

изображения и звука; создании костюмов и предметного мира фильма; в работе с непрофессиональными актерами; построении действия и разведении мизансцен; определении крупности планов, монтажной последовательности проведения съемки, активности движения камеры. Иначе говоря, они оценивали динамику формирования художественного решения элементов фильма каждым ребенком.

Итоги, полученные в результате эксперимента, выявили зависимость успешности работы участников от типа и специфики получаемого ими образования. В выборе художественно-постановочных задач, выразительных средств, изобразительного решения, работы с непрофессиональными актерами, разведение действия и мизансцены был обнаружен дефицит постановочных возможностей у учащихся **1 группы**. Они, при наличии склонности к обобщению фактов, к художественной коммуникации, мыслили как репортеры - методами и средствами публицистики, отчего результаты скорее ожидаемые, чем оригинальные. Учащиеся **2 группы** были зажаты узкими рамками театральной профессионализации, и, хорошо владея техническими приемами работы с актерами, разведением мизансцены в пределах театральной сцены, с трудом работают на натуре в реальных условиях и пространстве. Учащиеся **3 группы**, обучающиеся по программе «Творческая видеосъемка», продемонстрировали высокую творческую активность, оригинальность монтажного мышления, кинематографическую грамотность на всех этапах задания. Своей работой они подтвердили правильность гипотезы об актуальности включения кинематографического мастерства, изучаемого высшей киношколой, в систему художественного образования самодеятельной видеостудии. По итогам конкурса был проведен научно-практический семинар для руководителей самодеятельных видеостудий, который включал в себя демонстрацию и обсуждение работ учащихся, результаты анализа конкурса были проанализированы, оценены и статистически обработаны.

В результате исследования мы пришли к выводу, что данные, полученные в ходе эксперимента, как при методе индивидуального обучения,

так и методе творческих киносъёмочных групп, подтвердили эффективность предложенной нами методики.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, обобщены результаты работы, сформулированы основные выводы:

1. Детское самодеятельное видеотворчество является перспективным направлением художественного образования и творческого развития учащихся общеобразовательной школы. Оно обладает большим педагогическим потенциалом, поскольку способствует формированию важных для художественно-творческого развития умений и навыков, а также качеств личности, позволяющих ей реализовать свой творческий потенциал.

2. Данное исследование подтвердило, что педагогический потенциал детского экранного творчества может быть успешно реализован, если работа с учащимися будет проводиться на основе специально разработанной системы занятий, в которую интегрированы опыт профессиональной педагогики, адаптированный к возрасту учащихся и стимулирующий овладение ими основами кинематографической грамотности и способствующий творческому развитию личности.

3. основополагающим принципом профессиональной педагогики, интегрированным в систему занятий с учащимися, является развитие их монтажного мышления, как основы создания кинообраза. Развитие монтажного мышления учащихся на всех этапах работы над фильмом – от замысла до воплощения на экране - является той базой, на которой формируется новое понимание детского видеотворчества в самодеятельной студии.

4. Результатом проведенного исследования является концептуально обоснованная современная модель обучения детскому видеотворчеству, дающая возможность проводить занятия, основываясь на сочетании двух направлений работы: развития навыков зрительской (визуальной) культуры восприятия экранных произведений и формирования творческих навыков кинематографического мастерства, необходимого для самостоятельного творчества.

5. Художественно-педагогический потенциал образовательного курса «Творческая видеосъемка», разработанного автором исследования, реализуется в системе занятий, объединенных в три блока: «Основы творчества», «Грани мастерства», «Искусство видеосъемки». На этих занятиях учащиеся знакомятся с основными приемами создания образа в разных видах искусства, развивают художественное восприятие, знакомятся с основами видеотворчества, осваивают навыки создания аудиовизуального образа в фильме, выполняют разнообразные творческие задания, снимают собственные фильмы.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора, в том числе в изданиях, **рекомендованных ВАК**:

1. *Симаков В.Д.* Программа «Кинооператорское мастерство». - М., Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры СССР, (1 издание 1987 г., 2 издание 1990 г.), 1,4 п.л.
2. *Симаков В.Д.* Методические указания «Кинооператорское мастерство» для 1-2 курса. - М.; МГИК, 1988, 2 п.л.
3. *Симаков В.Д.* Методические указания «Кинооператорское мастерство» для 4-5 курса. - М.; МГИК, 1988, 2 п.л.
4. *Симаков В.Д.* Методические указания «Кинооператорское мастерство», для 3 курса. - М., МГИК, 1991, 2 п.л.
5. *Симаков В.Д.* «Мастерство кинооператора». - М., ВНИИ НГ и КИР МК СССР, 1990, 16,4 п.л.
6. *Симаков В.Д.* Программа «Мастерство кино- и телеоператора». - М.; МГИК, 1992, 1,0 п.л.
7. *Симаков В.Д.* **Когда в руках видеокамера // Искусство в школе. - 2006. - № 1. - С. 55-56, 0, 5 п. л.**
8. *Симаков В.Д.* **Внимание, снимаю! // Искусство в школе. - 2006, №2, С. 34-39, и №3. – С. 32-37, 1, 0 п.л.**
9. Симаков В.Д. Из истории кинолюбительства в России // Медиаобразование. - 2006. - № 3. - С. 4-17, 1,0 п.л.
10. *Симаков В.Д.* **Свет в кадре // Искусство в школе. - 2006, № 6, С.43-48, 0, 5 п.л.**
11. Симаков В.Д. Воздействие медиатекста и свет в кадре // Медиаобразование. - 2006 - № 4. -С.16-30, 1,0 п.л.
12. *Симаков В.Д.* **Цвет в фильме // Искусство в школе, - М., 2007 - № 3 - С. 57-60.**
13. *Симаков В.Д.* Программа «Творческая видеосъемка» // Искусство в школе. Тематический выпуск №4, «Дети и кино: по обе стороны экрана». - 2007 - С.44-48, 1 п.л.

14. *Симаков В.Д.* Педагогические основания развития художественного восприятия в условиях обучения мастерству кинооператора // Эстетическое мировоззрение детей разных возрастных групп: сборник научных статей / научный редактор Е.М. Торшилова, - М.; ИХО РАО, 2007 - С.134-145, 1,0 п. л.

15. *Симаков В.Д.* Проблема этики в детском видеотворчестве // Творческая самореализация личности как антропоцентрический эталон здоровья / Общая редакция М.С. Бережной. - М.; ИХО РАО, 2007, С. 251-257, 0,2 п.л.