

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации города Полярные Зори подведомственной территорией
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Полярные Зори»

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
Протокол от «29» августа 2024 года № 1

УТВЕЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ г. Полярные Зори»

_____ В.В. Чунина

Приказ № 58/А от «30» августа 2024 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ
АНИМАЦИОННОГО ИСКУССТВА**

**Рабочая программа по учебному предмету
«Мультипликация»**

Возраст обучающихся – 10 – 12 лет

Срок реализации программы – 4 года

**г. Полярные Зори
2024**

Разработчик:

Алешина И.К., преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств г. Полярные Зори», первая квалификационная категория.

Рецензенты:

- Радишевская М.А. зам. директора по УВР МБУДО «Детская школа искусств г. Полярные Зори»;
- Сизова Н.А., преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств г. Полярные Зори», высшая квалификационная категория.

Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета "Мультипликация" входит в обязательную часть дополнительной общеобразовательной программы в области анимационного искусства. Курс "Мультипликация" разработана на основе возрастных особенностей обучающихся поступившие на дополнительную образовательную программу "Анимационное искусство" и направлена на обучение технологии создания мультфильмов методом покадровой мультипликации.

Мультипликация, как никакой иной вид творчества, полностью отвечает особенностям детского восприятия, а потому позволяет реализовывать образовательные и воспитательные задачи. В процессе создания мультфильмов у обучающихся развиваются сенсомоторные качества, обеспечивающие усвоение технических приемов в различных видах деятельности, творческое мышление, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения.

Сегодня многие обучающиеся интересуются современным направлением создания мультфильмов в технике покадровой анимации. Курс "Мультипликация" знакомит обучающихся с основными понятиями создания мультипликационного фильма, с особенностями монтажа, видами анимации.

Создание мультфильма – это проектное обучение: обучаясь по данной программе, обучающиеся вовлекаются в серию проектов, конечным продуктом которых является анимационный ролик.

2. Срок реализации программы.

Срок реализации программы - 4 года в рамках дополнительной общеобразовательной программы "Анимационное искусство".

Программа предназначена для детей 8-17 лет.

Аудиторные занятия по предмету – три учебных часа в неделю.

3. Цели и задачи учебного предмета.

Основной целью курса "Мультипликация" является:

- создание условий для творческой самореализации обучающихся и развития творческого мышления через реализацию анимационных проектов в технике покадровой анимации.
- мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие навыков, реализация результатов творческого синтеза и воображения;
- формирование обучающегося, как самостоятельного индивидуума, имеющего свой угол восприятия явлений, любимые средства и приемы выражения творческих замыслов;
- развитие у обучающихся способности видеть и изображать мир во всем многообразии цветовых отношений и форм.

Основные задачи учебного предмета "Мультипликация":

- познакомить учащихся с основными видами мультипликации;
- познакомить с основными этапами создания мультфильма;
- научить выстраивать сюжетную линию мультфильма;
- научить придумывать короткие сюжеты для создания мультфильмов;
- помочь освоить различные виды анимационной деятельности с использованием разнообразных приемов и различных художественных материалов;
- познакомить учащихся с процессами разработки и изготовления марионеток, фонов и декораций, создания и съёмки кадров;

- научить озвучивать мультфильмы;
- помочь освоить работу с техническими средствами: мультстанком, камерой, компьютером;
- помочь освоить работу с программным обеспечением для анимационной деятельности.
- создавать условия для воспитания трудолюбия, самостоятельности, инициативности, настойчивости, умения контролировать свои действия;
- воспитывать эстетический вкус и культуру зрительского восприятия;
- формировать нравственные качества, гражданскую позицию, чувство патриотизма через создание мультфильмов о природе, семье, родине.
- развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному творчеству;
- развивать художественные навыки и умения, художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, чувства композиции, цвета, формы, логическое мышление и пространственное воображение;
- развивать эмоциональный интеллект благодаря просмотру известных детских мультфильмов и проигрыванию эмоциональных состояний героев;
- создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка.

4. Форма проведения учебных занятий.

Занятия и консультации по предмету "Мультипликация" рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут с учетом норм СанПиН.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия.

Основной формой проведения занятий является урок комбинированного типа.

5. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

При реализации программы учебного предмета "Мультипликация" с нормативным сроком обучения 4 года составляет 408 часов.

При оценке деятельности учащихся используются следующие виды аттестации:

текущая – оценка качества знаний части изучаемой темы по готовым работам;

тематическая – оценка качества усвоения учащимися знаний по определенной теме посредством готовых работ;

промежуточная – оценка качества усвоения знаний за полугодие: итоговый просмотр (контрольный урок в I полугодии, экзамен – во II полугодии).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
		Аудиторные занятия
1 полугодие		
1.	Вводное занятие	3
2.	Оптические иллюзии. Тауматроп.	9
3.	Пиксиляция	39
2 полугодие		
4.	LEGO-анимация	30
5.	Творческая проектная деятельность	21
	Всего	102

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

1. Вводное занятие.

Ознакомление с целями и задачами объединения по интересам. Обучение правилам безопасного поведения.

Практическая работа. Просмотр мультфильмов. Рисунок выбранными материалами. Фото рисунка.

2. Оптические иллюзии. Тауматроп.

История синематографии. Анимация из чёрных полос: мотограф, волшебные движущиеся картинки, сканимация, синематографика.

Практическая работа. Изучение принципа создания иллюзии в синематографии. Создание собственной синематографии. Создание мотографа. Создание оптических игрушек. Создание Gif-изображения из фотографий моделей оптических игрушек.

3. Пиксиляция

История пиксиляции. Знакомство с основными понятиями о пиксиляции. Особенности техники. Виды пиксиляции. Сюрреализм в искусстве.

Практическая работа. Просмотр мультфильмов Яна Шванкмайера, Хуана Пабло Зарамеллы. Просмотр клипов Оrena Лави "Her Morning Elegance", Coldplay "Strawberry Swing", A Fine Frenzy "Lost Things", OK Go "Skyscrapers", Сергея Меринова "Суета Сует". Выбор темы и создание сценария проекта. Съёмка коллективного мультфильма в технике пиксиляции. Разделение в работе. Создание коллективного мультфильма. Покадровая съёмка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма.

4. LEGO-анимация

История LEGO-анимации и "The Lego Group". Знакомство с основными понятиями о LEGO-анимации. Процесс съёмок: RealTime и stop-motion. Частота кадра и особенности раскадровки. Освещение. Инструменты и техника. Программа Vafra. Монтаж и частота кадров.

Практическая работа. Выбор темы и создание сценария проекта. Съёмка коллективного мультфильма из конструктора LEGO. Выбор персонажей, сборка фона и декораций. Разделение в работе. Покадровая съёмка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма. Просмотр мультфильмов. Просмотр LEGO-фильмов и мультфильмов.

5. Творческая проектная деятельность

Знакомство с профессией сценариста. Создание собственного сюжета, его обсуждение. Создание сюжета мультфильма методом работы "мозговой штурм". Знакомство с профессией оператора. Особенности движение предметов в кадре. Создание мультфильмов для участия в конкурсах по анимации и мультипликации.

Практическая работа. Выбор темы творческого проекта "Авторская идея".
Создание сценария. Создание фона и персонажей. Съёмка и монтаж мультфильма.
Запись звука в студии. Просмотр мультфильмов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать:

- оптические иллюзии в анимации;
- понятия пикселизация и LEGO-анимация.

уметь:

- создавать таумотроп;
- создавать мультфильмы в техниках пикселизация
- создавать LEGO-анимация.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Второй год обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
		Аудиторные занятия
1 полугодие		
1.	Оптические иллюзии. Фенакистископ.	6
2.	Флипбук	12
3.	Бумажная перекладка	33
2 полугодие		
4.	Предметная анимация	30
5.	Творческая проектная деятельность	21
	Всего	102

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

1. Оптические иллюзии. Фенакистископ.

История создания фенакистископа. Фенакистископ Жозефа Плато. Конструкция и принцип работы аппарата. Анимация для фенакистископа. Серия рисунков для фенакистископа художника Маду.

Практическая работа. Изучение принципа создания иллюзии в фенакистископе. Создание собственной анимация для фенакистископа. Создание Gif-изображения из фотографий анимации для фенакистископа.

2. Флипбук

История возникновения флипбука. Анимирование как имитация движения. Фаст-анимация: прямая фазовка, от позы к позе. Технологии флипбуков: рулон флип, липкие стикеры, бокс картинок с зажимом, блокнот, полноформатная анимация на телефоне, анимационные столы с просветом, фото-флипбук.

Практическая работа. Выбор сюжета, создание раскадровки.

Разработка графического образа героя: определение основного архетипа персонажа; изучение анатомического; изображение эмоций и пропорций героев; стилизация сложных элементов; изучение визуальных средств изображения характера персонажа; визуализация взаимодействия героя с элементами окружения.

Составление цветового решения флипбука: создание настроения отдельных кадров путем цветных эскизов; проработка тональности с использованием базовых заливок; придание объектам объема с помощью бликов и теней; финализация покраски деталями освещения.

Отрисовка флипбука с детализированным персонажем. Создание Gif-изображения из фотографий флипбука.

3. Бумажная перекладка

История бумажной анимации. Стили живописи. Основы цветоведения и композиции. Выбор темы и разработка сюжета по выбранной теме, эскизирование, раскадровка, аниматик. Силуэт. Эмоции и характер персонажа. Работа с линией. Кляксография. Покадровая съемка.

Практическая работа. Знакомство с основными понятиями о плоской бумажной анимации. Создание стробоскопа. Рисование нетрадиционными способами: по мокрому, зубной щеткой, восковыми мелками, губкой, граффити. Выбор темы и создание сценария проекта. Знакомство с силуэтной анимацией. Создание силуэтов из черной и цветной бумаги. Съемка коллективного мультфильма в силуэтной технике. Вырезание персонажей, создание фона. Разделение в работе. Создание коллективного мультфильма. Покадровая съемка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма. Просмотр мультфильмов. Просмотр мультфильмов А.Шушкова "Изобретение любви".

4. Предметная анимация

История предметной анимации. Особенности подбора предметов. Плавное изменение размера. Подстановка между кадрами новой модели. Замена кадров в обратном порядке. Прыжки и полёты. Анимация предмета.

Практическая работа. Знакомство с основными понятиями предметной анимации. Выбор темы и создание сценария проекта. Знакомство с предметной анимацией. Просмотр мультфильмов, выполненных в технике о предметной анимации. Выбор предметов. Съемка коллективного мультфильма в предметной технике. Оживление персонажей, создание фона. Разделение в работе. Создание коллективного мультфильма. Покадровая съемка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма.

5. Творческая проектная деятельность

Знакомство с профессией сценариста. Создание собственного сюжета, его обсуждение. Создание сюжета мультфильма методом работы "мозговой штурм". Знакомство с профессией оператора. Особенности движение предметов в кадре. Создание мультфильмов для участия в конкурсах по анимации и мультипликации.

Практическая работа. Выбор темы творческого проекта "Авторская идея". Создание сценария. Создание фона и персонажей. Съёмка и монтаж мультфильма. Запись звука в студии. Просмотр мультфильмов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам второго года обучения учащиеся должны знать:

- основные понятия оптической иллюзии на основе фенакистископа;
- особенности анимации на основе флипбука;
- понятия предметная анимация, бумажная перекладная анимация.

Учащиеся должны уметь:

- создавать мультфильм в техники предметная анимация, бумажной перекладной анимации;
- создавать фенакистископ;
- создавать различные виды флипбуков;
- работать в творческом коллективе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Третий год обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
		Аудиторные занятия
1 полугодие		
1.	Оптические иллюзии. Зоотроп.	12
2.	Диафильм	39
2 полугодие		
3.	Силуэтная анимация	30
4.	Творческая проектная деятельность	21
	Всего	102

1. Оптические иллюзии. Зоотроп.

История создания зоотропа. Зоотроп – принцип иллюзии. Анимация для зоотропа. Зоотроп Уильяма Джорджа Горнера. "Масстранзископ" Билла Бранда.

Практическая работа. Изучение принципа создания иллюзии в зоотропе. Создание собственного зоотропа. Создание Gif-изображения из фотографий зоотропа.

2. Диафильм

История создания диафильмов. Различия диафильма и диапозитива и средства просмотра. Устройство детского фильмоскопа. Студия «Диафильм».

Практическая работа. Иллюстрирование сказки. Работа в программе «Киностудия Windows Live». Деление текста на кадры; изучение костюмов, предметов быта, архитектуры той эпохи; выделение главного героя кадра; составление композиции кадра; картинный план; выбор колорита кадра; изображение героев произведения, основываясь на описании автора; изображение важных деталей окружения. Поиск, прослушивание и выбор мелодии к сказке. Сканирование готовых иллюстраций-кадров на компьютер. Определение количества озвучиваемых героев, выбор роли для озвучивания; изучение характера героев сказки, отношений между героями; репетиция озвучивания героев по печатному тексту; озвучивание сказки. Презентация сказки-диафильма.

3. Силуэтная анимация

История силуэтной анимации. Знакомство с основными понятиями о силуэтной анимации. Силуэт и контраст. Эмоции и характер персонажа. Работа с линией. Плановость в кадре.

Практическая работа. Выбор темы и создание сценария проекта. Знакомство с силуэтной анимацией. Просмотр мультфильмов, выполненных в технике силуэтной анимации. Создание силуэтов из черной и цветной бумаги. Съёмка коллективного мультфильма в силуэтной технике. Вырезание персонажей, создание фона. Разделение в работе. Создание коллективного мультфильма. Покадровая съёмка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма.

4. Творческая проектная деятельность

Знакомство с профессией сценариста. Создание собственного сюжета, его обсуждение. Создание сюжета мультфильма методом работы "мозговой штурм". Знакомство с профессией оператора. Особенности движение предметов в кадре. Создание мультфильмов для участия в конкурсах по анимации и мультипликации.

Практическая работа. Выбор темы творческого проекта "Авторская идея". Создание сценария. Создание фона и персонажей. Съёмка и монтаж мультфильма. Запись звука в студии. Просмотр мультфильмов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам третьего года обучения учащиеся должны знать:

- способы построения анимационного фильма;
- особенности оптической иллюзии на основе зоотропа;
- особенности диафильма;
- понятия силуэтной анимация.

уметь:

- создавать зоотроп;
- создавать диафильм;
- создавать мультфильмы в техниках силуэтной анимация.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Четвёртый год обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов
		Аудиторные занятия
1 полугодие		
1.	Синематографика	18
2.	Коллажная анимация	33
2 полугодие		
3.	Сыпучая анимация	30
4.	Творческая проектная деятельность	21
	Всего	102

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

1. Синематографика.

История синематографии. Анимация из чёрных полос: мотोगраф, волшебные движущиеся картинки, сканимация, синематографика.

Практическая работа. Изучение принципа создания иллюзии в синематографии. Создание собственной синематографии. Создание мотोगрафа. Создание оптических игрушек. Создание Gif-изображения из фотографий моделей оптических игрушек.

2. Коллажная анимация.

История коллажной анимации. Коллаж как техника. Материалы и техники. Сюрреализм, кубизм и Сальвадор Дали.

Практическая работа. Знакомство с основными техниками коллажной анимации. Выбор темы и создание сценария проекта. Просмотр мультфильмов, выполненных в технике коллажной анимации. Выбор книг, наклеек и иллюстраций. Создание коллажей. Съёмка коллективного мультфильма в коллажной технике. Вырезание персонажей, создание фона. Разделение в работе. Создание коллективного мультфильма. Покадровая съёмка действия. Обработка фото. Монтаж мультфильма.

3. Сыпучая анимация

История возникновения. Особенности техники работы. Характеристика материала. Механизм воспроизведения изображений. Особенности шоу-номеров. Силуэт и выразительность образа.

Практическая работа. Работа с различными сыпучими материалами. Контровое и двойное освещение при работе. Выбор темы и сюжета. Покадровая съёмка действия и видеофиксация. Обработка фото и видео. Монтаж мультфильма. Просмотр мультфильма "Песок, или Питер и Волк".

4. Творческая проектная деятельность

Знакомство с профессией сценариста. Создание собственного сюжета, его обсуждение. Создание сюжета мультфильма методом работы "мозговой штурм". Знакомство с профессией оператора. Особенности движение предметов в кадре. Создание мультфильмов для участия в конкурсах по анимации и мультипликации.

Практическая работа. Выбор темы творческого проекта "Авторская идея". Создание сценария. Создание фона и персонажей. Съёмка и монтаж мультфильма. Запись звука в студии. Просмотр мультфильмов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам четвертого года обучения учащиеся должны знать:

- историю синематографии;
- основные понятия коллажной анимации;
- особенности сыпучей анимации;
- особенности движение предметов в кадре.

Учащиеся должны уметь:

- создавать собственную синематографику;
- создавать силуэты из бумаги;
- снимать мультфильмы в технике коллажной и сыпучей анимации.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации данной программы используются традиционные и нетрадиционные формы и методы работы, направленные на создание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии учащихся, удовлетворении их индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциал каждого.

В образовательном процессе применяются групповые и индивидуальные формы обучения, однако наиболее эффективной является индивидуально-групповая форма обучения.

Основной формой организации деятельности учащихся является звеньевая форма, которая предполагает организацию образовательного процесса для постоянных групп учащихся (группа делится по звеньям 6-8 учащихся). Данная форма необходимо в связи с тем, что процесс создания анимации очень кропотливый, во время практической работы все учащиеся работают над индивидуальным проектом и нуждаются в сопровождении творческого процесса педагогом.

Методы обучения, применяемые в процессе реализации программы учебного предмета "Мультипликация":

1. Объяснительно-иллюстративный метод – метод, при котором обучающиеся получают знания на занятиях во время беседы, лекции, занятия с элементами тренинга, диспута, дискуссии, семинара, консультации, инструктажа.

2. Репродуктивный метод – метод, в котором применение изученного осуществляется на основе образца или правила. Здесь деятельность обучающихся носит алгоритмический характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях

3. Метод проблемного обучения – метод, при котором используются самые различные источники и средства. Преподаватель, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи.

4. Эвристический метод применяется для организации активного поиска решения выдвинутых в обучении или самостоятельно сформулированных задач. Для стимулирования активного поиска решения поставленных задач преподаватель использует элементы теории решения изобретательных задач (ТРИЗ), применяет методы: мозговой штурм, проб и ошибок, контрольных вопросов, аналогий.

В рамках реализации программы учебного предмета "Мультипликация" предпочтение отдается практическим занятиям. Вся работа строится по принципу – от простого к сложному.

Формы воспитания: массовые, групповые, индивидуальные.

На занятиях используются следующие педагогические технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, информационно-коммуникационные. Образовательные технологии используются в виде работы над проектами, дифференцированного, модульного обучения.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Анофриков, П. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное пособие. Детская киностудия "Поиск" / П.И.Анофриков. – Новосибирск, 2008.
2. Анофриков, П. Принципы работы детской студии мультипликации / П.Анофриков. Методическое пособие детской киностудии "Поиск". – Новосибирск, 2009, 13 с.
3. Асенин, С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. Асенин. – М.: Искусство, 2004.
4. Больгерт, Н. Мультистудия "Пластилин". Лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими руками / Н.Больгерт. – М.: Робинс, 2012.
5. Велинский, Д. Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки. Методическое пособие детской киностудии "Поиск" / Д.Велинский. – Новосибирск, 2014.
6. Габриэль, М. Практический курс рисования. Рисунок и живопись: Техники, упражнения и приемы шаг за шагом / М.Габриэль. – Харьков, Белгород. 2010.
7. Иткин, В. Карманная книга мультжурюриста. Учебное пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия "Поиск" / В. Иткин. – Новосибирск, 2006.
8. Красный, Ю. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный. – М.: 2007.
9. Крыжановский, Б. Искусство мультипликации / Б.Крыжановский. – Киев: Мистецтво, 2011. – 118 с.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730007

Владелец Чунина Валерия Валерьевна

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025