

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
«Режиссура»**

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

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Режиссура» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области анимационного искусства. Содержание дисциплины ориентировано на освоение специфических особенностей языка анимации, осознания их видового своеобразия и многообразия жанровых форм в контексте их исторического развития; предусматривает углубленное изучение теоретического материала при анализе конкретных анимационных произведений с целью формирования многоаспектного понимания языка анимационного искусства. Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Учебный предмет «Режиссура» включает создание в процессе художественно-творческой и производственной работы аудиовизуального произведения в студии мультипликации.

Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет циклическую структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Срок реализации учебного предмета программы «История анимации» 2 года. На обучение принимаются дети в возрасте от 8 до 17 лет.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т.д.). Итоговый контроль в форме зачета и экзамена.

Объем учебного времени

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Режиссура» со сроком обучения 4 года составляет 136 аудиторных часов. Занятия проводятся 1 урока в неделю, продолжительность одного урока 40 минут, количество аудиторных занятий в течение каждого учебного года составляет 34 недели.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации Срок обучения 2 года.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации и всего часов
Годы обучения	4
Полугодия	8

Аудиторные занятия (в часах)	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	136
Вид промежуточной аттестации по полугодиям	Зачет 2,4,6,8

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «История анимации» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий, численностью от 4 до 10 человек.

Цель и задачи учебного предмета

Цель изучения учебной дисциплины «История анимации» – формирование комплексного представления о теоретических основах анимации в процессе их исторического развития.

Задачи дисциплины:

- сообщение фактических знаний, необходимых для осмысления явлений и проблем в сфере анимационного искусства;
- рассмотрение основных этапов развития анимации;
- освоение языка анимации и формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и осмысления анимационных фильмов;
- формирование навыков восприятия, анализа и истолкования художественных феноменов в сфере искусства анимации; выработка необходимых критериев оценки произведений анимационного кино;
- определение места анимации в современной культуре;
- рассмотрение этапов развития анимационного искусства.

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и с учётом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями

Содержание учебного предмета

Предмет «История анимации» занимает особое место в системе обучения детей анимационному искусству. Знание основ истории анимации даёт возможность будущим мультипликаторам анализировать и изучать особенности произведений анимационного кино разных эпох, школ, направлений и стилей. Обучение позволяет учащимся получить определённую сумму теоретических и практических знаний.

Учебно-тематический план Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Учебное занятие	Учебная нагрузка
I полугодие			
1.	Искусство анимации	урок	5
2.	Замысел	урок	6
3.	Этапы развития анимационного кино	урок	6
всего:			17
II полугодие			
4.	Условности искусства	урок	3
5.	Искусство композиции: режиссура	урок	7
6.	Содержание и форма режиссуры анимационного кино	урок	7
всего:			17

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Искусство анимации.

Определение видов искусства, различные определения искусства анимации. Виды и жанры анимационного кино. Главные составляющие анимационного искусства, синтез искусств. Предмет режиссуры анимационного кино.

Задание на тему «Фантазия». Просмотр анимационных фильмов. Просмотр полнометражного анимационного фильма.

Тема 2. Замысел.

Выбор темы. Актуальность и социальность замысла. Идейное определение фильма. Образность. Парадоксальность анимации. Новизна и традиции. Формы фиксации замысла: рассказ, набросок, материал. Режиссёрский блокнот.

Задание на тему «Парадоксальность». Просмотр анимационных фильмов. Просмотр полнометражного анимационного фильма.

Тема 3. Этапы развития анимационного кино.

Этапы развития анимационного кино в сравнении с развитием искусства XX века. «От аттракционов до абстракции». Этапы развития кино по форме и содержанию. Монтаж, цвет, звук, размерность, полиэкран, полифония. Иллюстрации к теме «развитие кино».

Задание на тему «Немое кино». Просмотр анимационных фильмов. Просмотр полнометражного анимационного фильма.

Тема 4. Условности искусства.

Искусство как отражение реальности. Игровая условность: замысел, ситуация, действие, реакция, правила, композиция, конфликт и разрешение.

Задание на тему «Игра с мячом». Просмотр анимационного фильма в историческом контексте. Просмотр фрагментов анимационных фильмов.

Тема 5. Искусство композиции: режиссура.

Режиссёрская экспликация: драматургия, изображение, звук, пластика, актёрское мастерство, монтаж. Особенности анимационного кино.

Задание на тему «Композиция». Просмотр анимационных фильмов. Просмотр и разбор полнометражных фильмов.

Тема 6. Содержание и форма режиссуры анимационного кино.

Периоды работы над фильмом: подготовительный, производственный, оформительский, завершающий, последующий. Последовательность в работе над фильмом.

Просмотр анимационных фильмов. Просмотр полнометражного анимационного фильма.

Учебно-тематический план Второго года обучения

№	Наименование раздела, темы	Учебное занятие	Учебная нагрузка
I полугодие			
1.	Подготовительный период работы над фильмом	урок	3
2.	Режиссура производства	урок	7
3.	Драматургия	урок	7
всего:			17
II полугодие			
4.	Построение фильма	урок	5
5.	Экспозиция фильма	урок	6
6.	Построение сюжетной и бессюжетной композиции	урок	6
всего:			17

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Подготовительный период работы над фильмом.

Содержание подготовительного периода работы над фильмом: заявка, сценарий, изготовление эскизов, раскадровка, аниматик (музыкальное решение, пластическое решение, актёрское решение, монтажное решение). Работа над сценарием. Литературный, киносценарий, режиссёрский сценарий. Примеры готовых сценариев.

Просмотр анимационного фильма. Работа с текстом сценария. Задание на тему «Сценарий анимационного фильма». Просмотр и обсуждение полнометражного анимационного фильма.

Тема 2. Режиссура производства.

Режиссура производства: работа с драматургом, работа с художником, работа с автором сценария, работа с композитором, работа с мультипликатором, работа с аниматором (компоуз), работа со звукорежиссёром, работа с администратором.

Просмотр фрагментов анимационных фильмов. Просмотр и обсуждение полнометражного анимационного фильма.

Тема 3. Драматургия.

Драматургия. Смыслы и чувства. Идея и сюжеты. Построение сюжета. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка и финал. Связь драматургического и режиссёрского построения: форма и содержание.

Просмотр и обсуждение полнометражного анимационного фильма.

Тема 4. Построение фильма.

Построение эпизода. Построение сцены. Мизансцена. Компоновка.

Задание на выполнение раскадровки фильма по сюжету литературного произведения.

Просмотр фильмов и фрагментов анимационных фильм, их разбор.

Тема 5. Экспозиция фильма.

Связь экспозиции с кульминацией и финалом.

Просмотр фильмов и фрагментов анимационных фильм, их разбор.

Тема 6. Построение сюжетной и бессюжетной композиции.

Особенности построения сюжетной и бессюжетной композиции. Смысловые и формальные решения. Драматическое и формальное решение.

Просмотр фильмов и фрагментов анимационных фильм, их разбор.

Учебно-тематический план Третьего года обучения

№	Наименование раздела, темы	Учебное занятие	Учебная нагрузка
I полугодие			
1.	Смыслы и ритмы	урок	5
2.	Ритм и интонация	урок	6
3.	Пространство и время	урок	6
всего:			17
II полугодие			
4.	Образное решение фильма	урок	9
5.	Изобразительное решение фильма	урок	8
всего:			17

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Смыслы и ритмы.

Ритмическое построение фильма. Ритмы в жизни и искусстве. Биоритмы.

Музыкальные формы. Понятие темпа и ритма в анимационном фильме. Акценты и паузы.

Задание на определение протяжённости фильма, эпизода, сцены.

Просмотр и разбор фильмов.

Тема 2. Ритм и интонация

Интонация и впечатления. Шум и тишина. Построения фильмов на основе музыкального произведения.

Задание на ритмическое построение. Просмотр анимационных фильмов снятых на основе музыкальных произведений. Просмотр музыкального игрового кино.

Тема 3. Пространство и время.

Условности времени и пространства. Предлагаемые обстоятельства. Пространство и время в анимации. Изобразительное решение фильма. Работа с художником. Работа с оператором и фотографом.

Просмотр и разбор фрагмента полнометражного фильма.

Тема 4. Образное решение фильма

Образ героя. Образ места. Образ времени. Средства для создания образа. Образ и глубина.

Задание на создание образа . Просмотр и разбор фрагментов анимационных фильмов.

Тема 5. Изобразительное решение фильма.

Образ и персонаж. Крупный план. Фактура. Глубина. Элементы композиции – деталь. Значение детали.

Задание по теме «Изобразительное решение фильма». Просмотр и разбор фрагментов анимационных фильмов.

Учебно-тематический план Четвёртого года обучения

№	Наименование раздела, темы	Учебное занятие	Учебная нагрузка
I полугодие			
1.	Пластическое решение фильма	урок	10
2.	Связь анимационного и театрального искусства	урок	7
всего:			17
II полугодие			
3.	Работа актёра и мультипликатора	урок	7
4.	Просмотр и обсуждение анимационных фильмов	урок	10
всего:			17

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Пластическое решение фильма.

Материал и актёр. Законы движения (физика, биология, сцена). Построение плоской марионетки. Бумажные декорации.

Задание на пластическое построение фильма. Задание на построение марионетки и декораций для неё. Просмотр и разбор фрагментов анимационных фильмов.

Тема 2. Связь анимационного и театрального искусства

Связь анимационного и театрального искусства: кукольный театр, театр музыки и жеста, театр тени, опера, балет.

Просмотр и разбор фрагментов анимационных фильмов, записей театральных и оперных постановок.

Тема 3. Работа актёра и мультипликатора

Работа актёра и мультипликатора: театр, кино, анимация. Знакомство с великими актёрами сцены. Роль актёра анимационного кино. Образ в анимации.

Просмотр и разбор фрагментов анимационных фильмов, записей театральных и оперных постановок.

Тема 4. Просмотр и обсуждение анимационных фильмов.

Просмотр и обсуждение фильмов различных видов кино, использующих методы покадровой обработки. Фильмы-балеты, фильмы-спектакли, фильмы-миниатюры. Пиксиляция. Ускорение и рапид.

Просмотр и обсуждение фильма-балета, фильмы-спектакли, фильмы-миниатюры.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- принципы и методы подхода к анализу истории анимации;
- специфику периодов развития мировой анимации, своеобразия художественных языков различных техник и жанров анимации;
- особенности творчества выдающихся мастеров мировой анимации;
- информацию об основных и значимых памятниках мировой анимации;
- способы проведения стилистического и художественного анализа

мультфильма и определения его принадлежности к тому или иному стилю, школе, автору;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **навыками**:

- формировать наглядные образы с целью обобщения, систематизации, моделирования и представления любых явлений и связей между ними;
- приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
- собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по предмету «история анимации»;
- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития и самосовершенствования;
- критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости направления своей профессиональной деятельности;
- культуры социальных отношений, умение критически переосмысливать свой социальный опыт;
- использовать навыки работы с информацией из различных источников, включая древние, классические и современные источники, для решения социальных и профессиональных задач;
- работать с произведением искусства как с источником визуальной информации для успешной коммуникации в социальной и профессиональной сферах;
- использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ по истории анимации в научных и образовательных целях;

- ориентироваться в художественном, в т. ч. в аудиовизуальном процессе, в художественных направлениях, в стилевых и жанровых особенностях анимации.
- ориентироваться в явлениях мировой анимации, определять техникуисполнения, стилей, мастеров в истории мировой анимации.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Программа «История анимации» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м полугодиях (при 2-летнем сроке реализации программы). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде устного опроса, подготовки творческого проекта.

Оценка работ учащихся ставится с учётом прописанных ниже критериев.

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично(5)	зачтено	заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу. Оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
хорошо(4)		заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.
Удовлетворительно (3)		заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно- программногo материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
неудовлетворительно (2)	не зачтено	Неисполнение обучающимся ни одного из вышеперечисленных требований, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий для ребёнкашкольного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является

любопытность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребёнок способен воплотить свой замысел в творческой работе. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребёнка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки).

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсno-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребёнка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фондробот учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски);
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

Список литературы

Методическая литература

1. Анимация как феномен культуры: Материалы второй междунар. науч.-практ. конф., 26-28 апреля 2006 года, Москва, ВГИК / Всероссийский гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова; Сост. и науч. ред. Н.Г. Кривуля. – М.: ВГИК, 2006. – 230 с.: ил. – Текст рус., англ.
2. Асенин С. В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. В. Асенин. – М. : Искусство, 1974. – 288 с.
3. Асенин С. В. Иржи Трнка - тайна кинокуклы / С. В. Асенин. – М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1982. – 78 с.
4. Асенин С. В. Йон Попеску Гопо: рисованный человек и реальный мир / С. В. Асенин. – М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 128 с.
5. Асенин С. В. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран / С. В. Асенин. – М. : Искусство, 1986. – 308 с.
6. Асенин С. В. Фантастический киномир Карела Земана / С. В. Асенин. – М. : Искусство, 1979. – 188 с.

7. Капков Сергей Владимирович (1972-). Энциклопедия отечественной мультипликации. – М.: Алгоритм, 2006. – 812 с., [12] л. ил.: ил., портр. – Тир. 3000 экз.
8. Мастера советской мультипликации: Сб. ст. / Сост. Д.Н. Бабиченко. – М.: Искусство, 1972. – 191 с.: ил. – (Мастера сов. кино). – Тир. 25 000 экз. Персоналии: Л. Атаманов, В. Бахгадзе, В. и З. Брумберг, И. Иванов-Вано, И. Лазарчук, М. Пащенко, В. Сутеев, Ф. Хитрук.
9. Макклауд С. Понимание комикса. Невидимое искусство. — [б. м.] : [б. и.]. — 222 с.
10. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусствуанимации / Ю. Б. Норштейн. — М.: ВГИК, журнал «Искусство кино», 2005. — 254 с.
11. Саймон Марк. Как создать собственный мультфильм: Анимация двухмерныхперсонажей: Пер. с англ. — М.: АСТ, 2006. — 336 с.: ил. + CD ROM.
12. Смолянов Геннадий Георгиевич. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: Учеб. пособие. — М.:ВГИК, 2005. — 128 с.
13. Уайтекер Г. Тайминг в анимации / Г. Уайтекер, Д. Халас ; под ред. Ф. Хитрука. — М. : Магазин искусства, 2002. — 142 с.
14. Хитрук Ф. С. Профессия - аниматор. Т. 1. — М. : Гаятри, 2007. — 304 с.
15. Хитрук Ф. С. Профессия - аниматор. Т. 2. — М. : Гаятри, 2007. — 324 с.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730007

Владелец Чунина Валерия Валерьевна

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025