

Рабочая программа
«Основы анимации и мультипликации»
предназначенная для учащихся 5-9 класса
МБОУ «СОШ № 8»

Пояснительная записка

Цель проектной деятельности:

Увидеть проблему (значимое для школьников событие); отреагировать на поставленную проблему (творческое самовыражение, участие в конкурсах).

Задачи:

1. Развитие умения привлекать внимание других к проблеме современными аудиовизуальными средствами (мультипликация)
2. Создание условий для возможности самостоятельного творческого высказывания в форме анимационных материалов.
3. Обучение простым приемам анимации.
4. Получение навыков режиссера, оператора, мультипликатора собственного фильма.
5. Представление своей работы (участие в конкурсе, организация мероприятия, проведение мастер- класса)

Программа проектной деятельности «Мультипликация» - направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и развитию творческих способностей. Программа рассчитана на 17 учебных часов.

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия, в которых рассматриваются вопросы обучения детей творческим навыкам.

«Анима» – в переводе означает «душа». Первоначальное значение слова «анимация» было связано с одушевлением персонажа, оживлением картины.

Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а четвертые – ещё к чему-либо. Анимация – как вид экранного искусства – дает детям возможность реализовать все эти творческие способности.

Занятие анимацией развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов.

Цели программы:

- эстетическое развитие школьников
- создание атмосферы творчества и сотрудничества
- просмотр, изучение и создание анимационных фильмов

Задачи программы:

1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми социальными группами.
2. Воспитание культуры зрительского восприятия и способности выбирать, в плотном потоке аудио-визуальной информации.
3. Предоставление ученикам всех условий для возможности воплощения детьми своего неповторимого опыта и первых жизненных открытий и впечатлений на экране.
4. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания.
5. Развитие творческих способностей детей.

Актуальность программы:

Для большинства детей знакомство с искусством начинается именно с мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают смотреть мультки. По мнению ведущих исследователей искусства мультипликации, это искусство впитывает и перерабатывает все, что несут все важнейшие области искусства: литература, живопись, музыка, кукольный театр,

цирковая клоунада и другие. Мультфильм – этого своего рода сводный курс общеобразовательных знаний. Краткость фильма, соответствующая особенностям детского восприятия, занимательный его характер – это главные предпосылки сильного впечатления, производимого искусством «мультика» на детей. Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере соответствуют психологической потребности детей.

Огромное значение имеет **культурная и воспитательная** роль мультипликации. Сказка для ребенка - энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет наказано. А возможность самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее своими руками – это и очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности ребенка.

Патриотичность и социальная значимость программы. Важнейшая часть программы – ее идеология. Это создание отечественного мультипликационного продукта руками детей, пропаганда важнейших человеческих ценностей – доброты, любви к Родине, краю, природе и близким, а также популяризация творчества учеников при помощи участия в семинарах, фестивалях и других мероприятиях.

Доступность программы. Для того чтобы стать участником программы, ребенку совершенно не нужно обладать каким-то специфическими навыками. Дети учатся рисовать, творить и думать - общаясь и развлекаясь.

В основу программы положены:

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;
- обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных тренировочных упражнений по «оживлению» на экране самых простых предметов до изобретения новых анимационных техник
- построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может быть как полностью готовый для просмотра полноценный мультфильм так и отдельные творческие работы, создаваемые в ходе его подготовки: литературная основа (стихотворение, сказка, этюд), создание образов отдельных персонажей, создание фона или пространства, в котором действуют персонажи, подготовка звукового оформления будущего фильма (исполнение песни или подбор уже записанного музыкального сопровождения, озвучивание речи персонажей и т.п.).
- взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их творческих способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы играет придумывание новых сюжетов и техник исполнения для очередного мультфильма. Работа над мультфильмом (создание нового мира, самих персонажей, их «оживление» на экране, работа над выразительностью речи, характерами героев и пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения школьников.
- построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение индивидуальных заданий.
- построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить типы и ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, интеллектуальная и физическая деятельность.
- использование различных анимационных техник: рисованная анимация, техника перекладки, пластилиновая анимация, техника стоп-моушен, которая позволяет сделать «героями» мультфильма все что угодно: предметы из школьного портфеля, камни, листья и шишки, найденные на улице, любимые игрушки, принесенные из дома и даже самих юных аниматоров – т.е. фигуры людей.

Место учебного предмета в учебном плане:

В учебном плане школы на программу в 8 классе отведен 1 час в неделю в течение одного полугодия.

В соответствии с календарным учебным графиком программа рассчитана на 17 ч.

Ожидаемые результаты:

К концу обучения учащиеся

научатся:

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
- взаимодействовать с партнерами по команде
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности

будут знать:

- необходимые сведения о видах анимационных техник
- о законах развития сюжета

- о сценической речи

- о звуковом сопровождении мультфильма

получат возможность:

- иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

деятельности

- использовать накопленные знания

- выступления с показами мультфильмов собственного изготовления перед зрителями

- участие в конкурсах и анимационных фестивалях.

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих участников, их родителей, а также зрителей. За счет трансляции мультфильмов в сети интернет, зрительская аудитория может быть достаточно большой и разноплановой. И активной в своих комментариях по поводу увиденного.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы:

	Личностные	Метапредметные	Предметные
Знать	<ul style="list-style-type: none"> - о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; - правила поведения на занятиях, разведальке, в игровом творческом процессе. - правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению. 	<ul style="list-style-type: none"> - знать о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа. - иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 	<ul style="list-style-type: none"> - необходимые сведения о видах анимационных техник; - о способах «оживления», т.е. движения мультипликационных героев на экране; - законах развития сюжета и правилах драматургии; - о сценической речи; - о звуковом сопровождении мультфильма.
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели. - правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и т.д.). - выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей; - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; - формулировать собственное мнение и позицию 	<ul style="list-style-type: none"> - «оживлять» на экране самые различные предметы и пользоваться основными анимационными техниками; - импровизировать; - работать в группе, в коллективе. - выступать перед публикой, зрителями.
Применять	<ul style="list-style-type: none"> - быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе творческого взаимодействия; - подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 	<ul style="list-style-type: none"> - полученные сведения о многообразии экранного искусства - красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения. 	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект; - иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать накопленные знания.

Содержание тем программы:

Знакомство учащихся с основами анимации (замысел и драматургия, владение различными техниками анимации, правила съемки и монтажа, звуковое оформление мультфильма, совместные просмотры, участие в анимационных фестивалях).

Из чего складывается работа над созданием анимационного ролика -

Создание истории, деление её на кадры, рисование, вырезание, съемка, монтаж, наложение звука и титров.

1. Вводная часть. Как сделать мультфильм? (2 час)

Просмотр мульт-истории, разбор этапов создания мультфильма, нахождение особенностей мульттворчества. Работа с заготовками.

2. Пробы ролей и профспециальностей (2 час)

Распределение и пробы ролей: аниматор, режиссёр, художник, оператор, монтажер и др. (понятие о мультипликационных профессиях). Главное – взаимопонимание, атмосфера сотрудничества и желание.

3, 4. Сценарий. (4 часа)

Мозговой штурм, рождение идеи.

Сценарий. История, которая отражает выбранную проблему или её решение.

Сценарий – это текст с описанием сцен, мест действия, предметов, характеров героев, диалогов. Технология мозгового штурма позволит группе набрать самый разнообразный спектр идей, ведь их не надо отвергать, возможно, корректировать направление.

Этот этап необходим, чтобы определить - о чем будет ваш мультфильм. Можно попробовать ответить себе на вопросы: Что вы хотите сказать с помощью мультфильма? Зачем вы делаете этот мультфильм? Какую реакцию ожидаете от зрителей? Кто ваши зрители? Теперь пора работать над сценарием. Создать историю. Она должна быть понятной. Сценарий – это этап, на котором вы представляете себе ход мультфильма.

5. Раскадровка. (2 час)

Раскадровка – сцены в картинках, пок кадровое представление истории с прописыванием действий, происходящих в кадре или слов, звучащих за кадром

6,7,8. Рисование и вырезание. (6 часа)

Рисование фонов. При создании фонов для сцен необходимо внимательно отнестись к цвету, фон не должен «перевешивать» внимание на себя, прежде всего, важен персонаж. Пространство фона должно быть таким, чтобы персонаж «чувствовал себя там» достаточно гармонично. Фон может быть один – нейтральный, а смена предметов на липучках, позволит «как бы» поменять фон для следующей сцены.

Рисование персонажей. Рисование запасных деталей к персонажам (для обеспечения подвижности). Рисование предметов и вещей. Вырезание всех героев, запасных деталей и предметов.

9,10,11. Съёмка. Дальний, средний и крупный план. (6 часа)

Раскладывание по сценам заготовок. Съёмка сцен. Важно, чтобы при съёмке фотоаппарат на штативе не двигался. Фон необходимо закрепить на столе липучкой и на нем расположить персонажи. Нужно фотографировать каждое положение (движение) героев, поэтапно. Чем больше кадров при съёмке, тем более плавное движение в результате.

12, 13. Озвучивание. (4 часа)

Запись голосов, звуков, сопровождающих шумов или подборка соответствующих звуковых и музыкальных решений.

14,15,16. Монтаж. (6 часа)

Монтаж. Озвучивание и титрование. Вывод фильма и сохранение

17. Показ, рефлексия. (2 час)

Просмотр работы, обсуждение, нахождение удачных и не очень получившихся моментов, возможность поделиться своим мнением и впечатлением.

**Тематическое планирование
Учебно-тематический план**

№	Тема занятия	Количество часов		
		на тему	теория	практика
1	Вводная часть. Как сделать мультфильм?	2	1	2
2	Пробы ролей и профспециальностей	2		2
3	Сценарий	4		4
4	Раскадровка	2		2
5	Рисование и вырезание	6		6
6	Съёмка. Дальний, средний и крупный план.	6		6
7	Озвучивание	4	2	2
8	Монтаж	6	2	4
9	Показ, рефлексия	2		2
	Всего	34	5	29

Календарно-тематическое планирование

Тема	Основное содержание	Характеристика деятельности
Вводная часть. «Введение в анимацию»	Просмотр мульт-истории, разбор этапов создания мультфильма, нахождение особенностей мульттворчества Работа с заготовками	Наблюдают, предполагают, объясняют, сравнивают. Пробуют повторить
Пробы ролей и профспециальностей	Распределение и пробы ролей: аниматор, режиссёр, художник, оператор, монтажер и др. (понятие о мультипликационных профессиях).	Проводят самооценку, выбирают роль.
Сценарий	Мозговой штурм, рождение идеи. Сценарий. История, которая отражает выбранную проблему или её решение. Сценарий – это текст с описанием сцен, мест действия, предметов, характеров героев, диалогов.	Обсуждают проблему, находят пути решения, выбирают методы, договариваются, приходят к общему мнению. Сочиняют.
Раскадровка	Раскадровка – покадровое представление истории с прописыванием действий, происходящих в кадре или слов, звучащих за кадром	Делят историю на части, договариваются, играют свои роли, конкретизируют детали.
Рисование и вырезание	Рисование фонов Рисование персонажей Рисование запасных деталей к персонажам (для обеспечения подвижности) Рисование предметов и вещей Вырезание всех героев, запасных деталей и предметов	Рисуют, вырезают.
Съёмка. Дальний, средний и крупный план.	Раскладывание по сценам заготовок Съёмка сцен	Работают с камерой, выполняют условия, переключают съёмочный материал
Озвучивание	Запись голосов, звуков, сопровождающих шумов или подборка соответствующих звуковых и музыкальных решений	Работают с голосом, с интонацией на камеру Анализируют выбранный материал
Монтаж	Монтаж Озвучивание и титрование Вывод фильма и сохранение	Работают в РС программах
Показ, рефлексия	Просмотр работы, обсуждение, нахождение удачных и не очень получившихся моментов, возможность поделиться своим мнением и впечатлением.	Наблюдают, обсуждают, приводят аргументы, предлагают на основе полученного опыта

Техническое оснащение занятий:

Для создания мультфильма необходимо

Оборудование:

1. Камера
2. Штатив
3. Настольная лампа
4. Компьютер

Материалы:

1. Плотная бумага, белый картон
2. Краски, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры
3. Ножницы, скотч или липучка
4. Пластилин

Для представления мультфильма необходимо:

- Участвовать в конкурсе

Подготовить рассказ для защиты своей работы (возможно один или несколько ребят представят работу всего коллектива), продумать ответы на возможные вопросы, морально подготовиться принять участие в дискуссии.

- Организовать мероприятие для ровесников или младших школьников, где ваш мультфильм будет иллюстрировать точку зрения проектной группы на определённую тему. Подготовка вопросов и упражнений для других, позволит участникам проекта осмысленно подойти к ключевым вопросам идеи мультфильма и сформировать умение использовать свои знания.

- Провести мастер-класс – это серьёзное испытание для проектной команды. Опять произойдёт отбор участников (как правило, во время подготовки) – кто-то поможет подготовить раздаточные материалы, другие – техническую сторону, а некоторые будут работать с группами новичков. Вот этому контингенту ребят необходимо уделить особое внимание: поддержка их лидерских возможностей, направление инициативы в русло темы, индивидуальные консультации для выравнивания базовых компетенций. Это хорошая возможность для развития самоуправления, как формы взаимодействия школьников. Научился сам – научи другого, - форма обучения в процессе мастер-классов не только учит применять свои знания, но и позволяет активно провести рефлексию, т.к. недочёты, которые незаметны новичкам, для обучающихся становятся наглядными объектами для работы в будущем.

Методическое обеспечение программы

Одним из неперенных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации детей используется:

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей;
- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения;
- моральное поощрение инициативы и творчества;
- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;
- регулирование активности и отдыха (расслабления).

На занятиях широко применяются:

- просмотры с последующим обсуждением и анализом;
- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог);
- метод наблюдений над «языком» анимации, секретами создания образа, съёмки, монтажа и пр.;
- наглядные методы обучения (увидел – понравилось - попробовал сам);
- работа на природе (выезды на природу – экскурсии, экологические акции - и занятия с природным материалом на пришкольной территории);
- возможность получить оценку своего труда незаинтересованными лицами – выступление перед школьной и другими аудиториями с показами своих работ, участие в мульт-фестивалях.

Дети с удовольствием участвуют в проведении конкурсов и фестивалей. Здесь активен каждый, он не слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса.

Большинство заданий выполняется коллективно, непременным атрибутом мульт-студии служит длинный общий стол, вокруг которого располагаются все участники. Все занятия строятся согласно нескольким принципам:

- игрового самочувствия;
- от простого к сложному;
- от элементарного фантазирования к созданию образа.

При выборе репертуара студии учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Сюжеты должны быть увлекательными, развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, способствующими формированию положительных черт характера школьника. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. Любой педагог имеет возможность его варьировать по своему усмотрению, опираясь при этом на интересы и возможности конкретного коллектива детей.

Музыка – неотъемлемая часть любого произведения аудио-визуального искусства, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием мультфильма.

Используемая литература

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983.
2. Красный, Юрий Ешуанович. Мультфильм руками детей : Кн. для учителя / Ю. Е. Красный, Л. И. Курдюкова. - М. : Просвещение, 1990.
3. Е. Г. Макарова. Движение образует форму. – М.: Самокат, 2012
4. А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству.– М.: Издательство: Бинوم. Лаборатория знаний, 2012

Дополнительные источники для работы над мультфильмом:

Проект "Школьная мультстудия", Овсянникова И.В.:

<http://pandia.ru/text/78/228/96622.php>

Студия анимации «ДА» из села Васильевка:

<http://animakids.livejournal.com/58684.html>

Сайты в Интернете:

Экоцентр «Воробьёвы горы» - раздел: Дистанционные проекты – Завершённые проекты – Экологический ролик 2011-2012

И.Вано «Рисованный фильм» (книга в Интернете):

<http://risfilm.narod.ru/>

Е. Я. Сивоконь «Если вы любите мультипликацию»:

<http://esivokon.narod.ru/glava01.html>

Программа внеурочной деятельности анимационной студии **Мульт-кино-школа «Счастливый дитенок»**

<http://mognovse.ru/mfi-rabochaya-programma-vneurochnoj-deyatelenosti-animacionnoj-stranica-1.html>