УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КЗ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання педагогічної ради КЗ «ЦДЮТ Долинської міської ради»	Наказ начальника управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради
від 31.08.2023 № 3	від 13.09.2023 № 153

Адаптована навчальна програма

з позашкільної освіти художньо-технічного профілю

«Дитяча анімація»

Початковий та основний рівень

2 роки навчання

2023 р.

Укладач: Дзюба Ірина Олександрівна – керівник гуртка художньо-технічного напряму

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дитяча анімаційна студія – це виховний осередок, який відіграє значну роль у популяризації технологічних видів мистецтва, зокрема, анімаційного. Створення анімаційних фільмів поєднує в собі як теоретичне навчання, виховну, масову та суспільно-корисну роботу в студії, так і участь у кінофестивалях, конкурсах, майстер-класах, семінарах.

Актуальність навчальної програми з анімації пов’язана з тим, що поряд з комп’ютером та іншими технічними засобами, за допомогою яких можна розвивати дитячу творчість, знайомити дітей з новітніми технологіями в мистецтві та анімації, велике місце в житті сучасної людини посідають кіно та телебачення.

Програма складена на основі авторської програми: Кохановської Ірини Василівни – керівника гуртка «Дитяча анімація» (Методист ЛЦНТТУМ – Савенко Наталія Сергіївна. Рецензенти: Лисицька Л.І. – директор Лисичанського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Колб О.О. – заступник директора НВК «Гарант» з навчально-виховної та експериментальної роботи.) із змінами та доповненнями відповідно до «Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», затверджених наказом МОН України від 22.07.2008 № 676.

Навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільної освіти. Програма складена з урахуванням вікових, психологічних особливостей і художньо-творчих здібностей учнів віком 5-14 років.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

* 1-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;
* 2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

Кількісний склад навчальної групи: 1-й рік навчання – 15 учнів, 2-й рік-10-12 учнів.

Метою програми є набуття компетентностей особистості в процесі опанування класичної анімації.

Даний курс передбачає вивчення принципів і прийомів мультиплікаційного пожвавлення персонажів, а також природних і технічних об'єктів, освоєння основних прийомів і принципів створення рухомих зображень; ознайомлення з творчістю українських і зарубіжних мультиплікаторів. Предметом вивчення є різноманітні рухомі об'єкти навколишнього світу, способи передачі їх руху засобами мультиплікації, а також мультиплікація, як елемент сучасної культури, засіб спілкування сучасних людей.

Основні завдання:

1. Освітні:

• ознайомлення з теоретичними та практичними основами мультиплікаційного мистецтва і технології;

• ознайомлення з творчістю українських і зарубіжних мультиплікаторів

• підвищення компетентності учнів у питаннях створення мультфільмів.

• уміння поводитися з фототехнікою, комп'ютером, звукозаписної технікою.

2. Розвиваючі:

• розвиток інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів;

• розвиток фантазії та уяви;

• сприяння розкриттю творчих можливостей дітей;

• розширення кругозору вихованця;

• розвиток морально-естетичних потреб, творчого потенціалу дитини через залучення до світу мультиплікації.

3. Виховні:

• формування партнерських відносин у групі;

• розвиток емоційної сфери дитини, в тому числі і здатність до співчуття.

Початковий рівень навчання розрахований на дітей 5-8 років. На першому році навчання діти ознайомлюються з мистецтвом анімації, її видами. Знайомляться з поняттям «фон» і «персонаж» анімаційного фільму. Вчаться самостійно виготовляти персонажів, фон, декорацію до анімаційної картини. Виготовляють творчі розкадровки, а також роблять перші кроки в зйомці анімаційного етюду.

Основний рівень першого року навчання розрахований на учнів 7-14 років. Гуртківці отримують знання про ролі режисера, оператора та художника в створенні анімаційного фільму, вчяться самостійно відзняти анімаційний епізод у різних техніках анімаційного мистецтва. Основна увага приділяється розвитку уяви, творчого мислення, фантазії, вихованню нестандартного мислення від ідеї до втілення її у витвір мистецтва. Доцільно організовувати процес навчання в творчих групах.

Форми занять:

- заняття в групі (лекційні, практичні),

- робота з малою групою (2-3 чол.) на мультіверстаті,

- зйомка окремих епізодів в малих групах,

- колективний перегляд мультфільмів,

- обговорення мультфільмів,

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин і підсумкових виставок.

Наприкінці кожного семестру проводиться демонстрація мультфільмів у гуртку і відбір мультиплікацій на виставки – конкурси.

Програма є орієнтованою. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами – орієнтований. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і ввести до програми відповідні корективи.

Початковій рівень,* *перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема	Кількість годин		
Усього	Теоретичні	Практичні
Вступ	2	2	-
І.Мистецтво анімації	6	2	4
ІІ.Пластилінова казка (перекладка)	36	6	30
ІІІ. Природні мультфільми (з природних матеріалів)	36	6	30
ІV.Мальована анімації	66	6	60
V.Лялькова анімація.	66	6	60
VІ.Екскурсії .Участь у кінофестивалях, конкурсах	2	-	2
Підсумок	2	2	-
Всього:	216	30	186

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.)

Теоретична частина.

Мета, завдання та зміст роботи студії. Організаційні питання. Техніка безпеки при зйомках анімаційних стрічок. Напрямки та перспективи розвитку студії. Початкові знання про процес створення мультфільму.

Практична частина. Вчаться збирати мультстанок; вивчають основні настройки фотоапарата.

Розділ І. Мистецтво анімації (6 год.)

Теоретична частина. Поняття анімації та мультиплікації. Історія виникнення анімаційного, образотворчого та кіномистецтва. Перші анімаційні іграшки (стробоскоп, тауматроп, зоотроп, мутаскоп, фенакістоскоп тощо).

Практична частина. Перегляд мультиплікаційних фільмів, створених вихованцями попередніх років навчання. Виготовлення «наукових приладів» XIX-го сторіччя – тауматропу, мутоскопу, зоотропу – з паперу, картону й інших матеріалів. Їх практичне застосування.

Розділ ІІ. Пластилінова казка (перекладка) (36 год)

Теоретична частина. Знайомство з пластиліновою анімацією. Знайомство з творчістю Старевича В.А., та інших мультиплікаторів.

Практична частина. Створюють пластиліновий мультфільм: ліплення з пластиліну персонажів, створення фону, монтаж, озвучування.

Розділ ІІІ. Природні мультфільми (з природних матеріалів) (36 год)

Теоретична частина . Перегляд та аналіз мультфільму з овочів та природних матеріалів.

Практична частина. Створення мультфільмів з використанням природних матеріалів: жолудів, каштанів, паличок, овочів та ін.

Розділ ІV. Мальована анімація (66 год.)

Теоретична частина.Знайомство з творчістю мультиплікаторів мальованих анімацій України та світу.

Практична частина. Створення мультфільмів-двухфазівок і мультфільмів-багатофазівок.

Розділ V. Лялькова анімація. (66 год)

Теоретична частина. Матеріально-технологічна частина та інструментарій для створення персонажів. Лего-анімація. Знайомство з провідними ляльковими мультиплікаторами та іх роботами.

Практична частина. Створення персонажів, фону, монтаж та озвучування лялькових анімацій.

Розділ VІ. Екскурсії. Участь у кінофестивалях, конкурсах (2 год.)

Ознайомлення з історією та культурою українського народу, рідного міста.

Вивчення історії та класичних зразків мистецтва. Напрями та стилі сучасного мистецтва. Участь у кінофестивалях, конкурсах.

Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків року. Вікторина по пройдених тем. Перегляд мультфільмів, зроблених учнями.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

* що таке загальнокультурні цінності;
* як знайти ідею для власного фільму;
* основні елементи кіно (кадр, план, ракурс, композиція кадру, рух у кадрі) та основи мультиплікації;
* основні техніки мультиплікації;
* етапи створення мультфільму - сценарій, створення ескізів героїв, речей;
* деталей об’єктів, фони у кадрі, озвучування, монтаж;
* основні інструменти створення мультфільму;
* пристрої та програмні засоби звукозапису;
* імена і основні творчі здобутки провідних майстрів анімації.

Учні мають вміти:

* планувати індивідуальну та колективну роботу по створенню майбутнього фільму;
* самостійно створювати анімаційний фільм за власним або літературним сценарієм;
* готувати матеріали і знімати мультфільм;
* виробляти ідею, створювати художній образ;
* працювати у традиційних та нетрадиційних видах творчості;
* створювати малюнки, розкадрування, вірші, казки, навчальні етюди та перші невеличкі мультфільми за допомогою педагога;
* записувати звук і редагувати його в звуковому редакторі;
* правдоподібно анімувати руху людей, природних та технічних об'єктів;
* структурувати роботу, у вигляді послідовності досяжних цілей;
* організовувати свою роботу;
* ставити завдання і знаходити шляхи їх вирішення;
* доводити роботу до кінцевого результату.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема	Кількість годин		
Усього	Теоретичні	Практичні
Вступ	2	2	-
І.Основи режисури й озвучення анімаційної картини	26	10	16
ІІ.Створення зображального середовища фільму	36	6	30
ІІІ.Основи операторської майстерності	12	4	8
ІV.Зйомка анімаційного фільму	72	6	66
V. Комп’ютерна анімація за допомогою спеціальних програм.	62	6	56
VІ. Екскурсії .Участь у кінофестивалях, конкурсах	4	-	4
Підсумок	2	2	-
Всього:	216	36	180

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.)

Мета, завдання та зміст роботи студії. Організаційні питання. Безпека праці, електро- та пожежна безпека, санітарія при зйомках мультиплікаційних стрічок, комп’ютерних роботах.

Розділ І. Основи режисури й озвучення анімаційної картини (26 год.)

Теоретична частина. Основи режисури. Внутрішня та зовнішня драматургія. Сприймання навколишнього світу. Гама почуттів, характерів, взаємодій. Важливість режисерської розробки картини у створенні анімаційного фільму. Лаконічність, темпоритм фільму.

Звукове забарвлення мультиплікаційної картини. Складові озвучування фільму: музика, шуми, мова. Створення драматургічної атмосфери мультиплікаційної картини музичним оформленням. Шуми як засіб особливої виразності. Мова персонажів анімаційного фільму. Гармонія між зображальним середовищем стрічки та її звуковим забарвленням.

Практична частина. Створення режисерської розробки анімаційного фільму на основі власного, авторського, оригінального підходу до вирішення режисерських завдань мультфільму. Наведення прикладів цікавого звукового забарвлення мультиплікаційної картини.

Розділ ІІ. Створення зображального середовища мультфільму (36 год.)

Теоретична частина. Роль художника у створенні анімаційного

фільму. Розкадрування анімаційної стрічки – головний етап підготовки до зйомки мультфільму.

Специфіка мальованої, пластилінової, лялькової, комп’ютерної, предметної, перекладної анімації тощо. Вивчення специфіки роботи художника-аніматора фільму. Входження в роль. Акторська майстерність. Характер героя. Вплив руху персонажу на його характер. Пересування героїв картини і швидкість їх руху. Пластика руху, паузи, виразні жести.

Практична частина. Створення власного анімаційного героя (мальованого, ліпленого, лялькового та інш.). Розроблення виразності, лаконічності, функціональності з точки зору анімаційного мистецького середовища фільму. Практичне оволодіння пластикою руху, виразністю жестів, мімікою обличчя, значимістю паузи.

Розділ ІІІ. Основи операторської майстерності (12 год.)

Теоретична частина. Демонстрація робіт видатних кіно- та мультиплікаційних операторів.

Складові операторської майстерності: різні плани, ракурси, їх взаємодія. Ознайомлення з «ефектом Кулєшова».

Практична частина. Встановлення світла, різних варіантів освітлення знімального майданчика. Оволодіння різними технічними засобами, знімальними ефектами.

Вивчення відеознімальної й іншої, необхідної для знімального процесу, апаратури: фото та відеокамери, комп’ютерної техніки.

Робота з комп’ютерним програмним забезпеченням: PinnacleStudio версія від 8.0 чи MAGIX VideoMaker, AdobePhotoshopверсія від 9.0.

Розділ ІV. Зйомка анімаційного фільму (72 год.)

Теоретична частина. Підготовка до зйомки анімаційного фільму. Специфіка, технічні засоби. Оживлення мальованих і пластилінових героїв. Застосування комп’ютерної техніки. Впровадження спеціальних комп’ютерних програм.

Практична частина. Створення мультиплікаційного фільму. Обговорення готового фільму. Аналіз відзнятого матеріалу.

Аналіз недоліків і визначення шляхів подолання невиразних кадрів у створеному фільмі.

Розділ V . Комп’ютерна анімація. (62 год)

Теоретична частина. . Програма Macromedia Flash: інтерфейс, ключовий кадр, прийоми малювання та редагування об’єктів, автоматична анімація форми, автоматична анімація руху, покадрова анімація, пошарова анімація, символи, маски, додавання тексту, звуку. Бібліотека фільму. Мультфільм і музика.

Практична частина. Малювання у програміMacromediaFlashна задануабо вільну тему. Створення навчальних етюдів на задані та вільні теми з використанням різних видів анімації.

Робота над творчим проектом: вибір та реалізація ідеї для власного сюжету; колективна розробка сценарію; розкадрування у альбомі, на комп’ютері; створення ескізів героїв і фонів; хронометраж; проби; анімація; редагування; монтаж; пошук музичного оформлення; озвучування фільму

Розділ VІ . Екскурсії, виставки, кінофестивалі, конкурси (4 год.)

Проведення екскурсій до музеїв, на виставки. Участь у конкурсах, кінофестивалях.

Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

* правила поведінки у студії, техніку безпеки, техніку протипожежної безпеки, правила роботи з комп’ютерами та іншими технічними засобами тощо;
* передумови й історію виникнення анімації;
* етапи режисури, підготовки до зйомки, озвучення фільму;
* процес «оживання» мальованих та пластилінових героїв;
* необхідні технічні засоби для зйомки;
* складові художньої та основи операторської майстерності.

Вихованці мають вміти:

* виконувати колажі з різних матеріалів;
* створювати режисерські розробки анімаційних фільмів;
* створювати власних анімаційних героїв, застосовуючи мальованих, ліплених або лялькових персонажів;
* встановлювати світло, застосовувати різні варіанти освітлення знімального майданчика;
* користуватися комп’ютерною технікою й іншими технічними засобами охайно та безпечно;
* аналізувати відзнятий матеріал.

У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна – оволодіння знаннями передумов виникнення анімації, головних етапів створення фільмів; принципами малювання, ліплення та виготовлення художніх об’єктів з різноманітних матеріалів; технічними засобами, необхідними для зйомки, складовими художньої, основ режисерської й операторської майстерності;

практична – набуття навичок виконання колажів, створення власних анімаційних героїв, розкадрування, освітлення й озвучування;

творча – забезпечення гармонійного розвитку дитини засобами екранних видів мистецтва, виховання естетичного смаку, вміння бачити красу навколишнього світу, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здібностями, сприяння визначенню індивідуального стилю;

соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, підтримування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей сфери особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. Асенин. – М.: Искусство, 1974. – 228 с.

2. Асенин С. Иржи Трнка – тайна кинокуклы / С. Асенин. – М.: ВБПК, 1982. – 78 с.

3. Асенин С. Йон Попеску – Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.Асенин. – М.: ВБПК, 1986. – 41 с.

4. Асенин С. Мир мультфильма. Идеи и образы мультипликационного кино / С. Асенин. – М.: Искусство, 1986. – 308 с.

5. Волков А. Анимационная фантастика 80-х годов / А. Волков. – Детская литература, 1991. – №5. – С.17.

6. Волков А. – Цвет в живописи / А. Волков. – М.: Искусство, 1984. – 214 с.

7. Гамбург Е. Тайны рисованного мира / Е.Гамбург. – М.: Искусство, 1991. – 120 с.

8. Гамбург Е., Пекар В. Художники ожившего рисунка / Е. Гамбург, В.Пекар – М.: ВБПК, 1984. – 64 с

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/	Матеріали та інструменти	Кількість
1.	Комп’ютер чи ноутбук з виходом в інтернет	2 шт.
2.	Обладнання для студії звукозапису та підсвітки	по 1 шт.
3.	Принтер, сканер, мікрофони, акустичні колонки.	по 1 шт.
4.	Інтерактивна дошка та фліпчарт	по 1 одиниці
5.	Відеопроектор	1 одиниця
6.	Фото та відео камери (мобільні телефони)	4 шт
7.	Штативи до камер для зйомки об’ємної анімації	4 одиниць
8.	Папір, ватман, картон, кольоровий папір і ватман	по 50 одиниць
9.	Фарби акварельні, гуаш, акрил, пензлики для різних фарб	по 10 наборів
10.	Фломастери, кольорові олівці, пастель	по 10 наборів
11.	Звичайні олівці, гумки, клей ПВА, ножиці, скоч	по10 одиниць
12.	Набори тканини, синтепону, різноманітні нитки, фурнітура і т.п	по 4 набори
13.	Фанера, оргскло, різновиди пластику, пінопласт	по 4 одинці
12.	Пластилін, пластика	по 10 коробок
13.	Мультверстат з підсвіткою.	4 одиниці