

Администрация Петрозаводского городского округа
Управление образования
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец»

ОДОБРЕНО
Методическим советом
Протокол № ____
от «__» августа 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Петровский Дворец»
М.М. Карасева
Приказ № ____ от «__» августа 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Гимназия № 13»
Л.А. Вострякова
Приказ № ____ от «__» августа 2021 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности

«Мы рисуем мультик»

Возраст обучающихся: 10-14 лет
Срок реализации программы: 1 год.

Разработчик:
Ощепкова Марина Ивановна,
педагог дополнительного образования

Петрозаводск
2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы рисуем мультик» является программой технической направленности.

Уровень освоения программы – стартовый.

Новизна.

Занятия по данной программе служат мощным мотивом к освоению знаний и умений в классических областях изобразительного искусства и навыков практических действий с различными материалами, инструментами, оборудованием и программным обеспечением. Данная программа способствует обучению основам работы над мультфильмом, как мощной творческой составляющей в освоении обучающимся основ мультипликации в самом широком смысле этого понятия. Быстрое развитие цифровых технологий и ранняя увлеченность современных школьников в использовании различных гаджетов сделали доступным применение средств мультипликации в техническом образовании детей. В итоге мы получаем относительно простое по доступности, но очень мощное средство развития детского технического и художественного творчества.

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Основы мультипликации» позволяют сделать техническое образование более эффективным, насыщенным, интересным и индивидуально-ориентированным, что обеспечивает помощь в решении проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся.

Актуальность и педагогическая целесообразность общеразвивающей программы «Мы рисуем мультик» обусловлена настоящей необходимостью формирования информационной культуры и культуры медиапользования у современных подростков.

Программа предназначена для развития у обучающихся творческих способностей через использование техник мультипликации. В области мультипликации сочетаются искусство, литература, музыка, актёрство, а также мультимедийные технологии. Именно в этой комплексности мультипликации заключаются ее широкие возможности в развитии творческих способностей детей. Мультипликация с использованием современных компьютерных технологий позволяет более мягко и органично соединить цели и задачи программы с интересами и запросами современного обучающегося и сделать процесс обучения и развития для обучающегося приятным и увлекательным занятием.

С другой стороны, анимация – это мощное средство развития творческого потенциала каждого обучающегося. В процессе работы над фильмом подросток может попробовать себя в роли режиссера, сценариста, художника, оператора, аниматора и звукорежиссера. То есть, он знакомится с разными видами творческой деятельности, получает много новой интересной информации, использует современные технические средства и программное обеспечение, имеет возможность поделиться результатами собственного труда с аудиторией. Это возможность для подростка высказаться и быть услышанным, а также возможность определить, к какому виду деятельности он имеет больше склонности или способности.

В наше время мультипликация стала видом киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) объектов.

Основное направление деятельности в рамках реализации программы – создание короткометражных мультфильмов техникой рисованной мультипликации с применением цифровых технологий.

Адресат программы.

Программа предназначена для детей в возрасте от 10 до 14 лет. На обучение принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к техническому творчеству без специального отбора.

Объем и срок освоения программы.

Срок освоения программы - 1 год.

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы - 68 часов;

Занятия проводятся:

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, всего 68 часов;

Занятия проводятся по 45 мин, перерыв 10 минут.

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса.

Группы формируются из учащихся одного возраста.

Обучающиеся первого года принимаются в учебную группу без отбора, по заявлению родителей (законных представителей).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель - освоение базовых знаний по созданию мультфильмов с использованием современных технологий, развитие творческих способностей обучающихся.

Задачи:

Обучающие:

- знакомство с историей анимации, с терминологией анимационного творчества, с необходимыми техниками анимации;
- обучение азам поэтапного созданию мультфильма методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация) объектов;
- обучение основам работы с техническими средствами: веб-камерой, камерой, компьютером, световым и звуковым оборудованием, графическим планшетом;
- обучение навыкам и умениям работы с разнообразными художественными материалами, а также с различными видами информации, в том числе графической, текстовой, звуковой.

Воспитательные:

- создание условий для воспитания стремления к продуктивному проведению досуга;
- создание условий для первичного профессионального самоопределения обучающихся;
- воспитание уважительного отношения к авторским правам.

Развивающие:

- способствование развитию творческих способностей подростков посредством создания мультфильма;
- способствование развитию адекватной самооценки обучающихся, способности реально оценивать свои возможности;
- способствование развитию коммуникативных способностей, умению продуктивно взаимодействовать в системе социальных отношений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы контроля/аттес тации
		всего	теория	практика	
1	Введение. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности.	2	2		беседа
2	Знакомство с историей мультипликации	2	2		
3	Основные графические средства мультипликации.	12	4	8	опрос
4	Основы цветоведения. Значение цвета в анимации.	6	2	4	Практическая работа
5	Звуковое оформление фильма с помощью программы компьютерных программ.	4	1	3	Практическая работа
6	Приемы анимации. Мультфильм «Жизнь животных»	12	2	10	Демонстрация работы
7	Создание рисованного мультфильма.	20	2	18	Демонстрация работы
	Всего	68	15	43	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Введение.

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Введение в образовательную программу. Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. Правила поведения на занятиях. Знакомство со студией анимации. Знакомство с организацией рабочего места. Знакомство с оборудованием, материалами, инструментами.

Тема 2. Знакомство с историей мультипликации

Теория: Понятия мультипликация и анимация. Зарождение мультипликации. Китайский театр теней. Изобретение простейших устройств мультипликации: волшебный фонарь («laterna 10 magica»), фильмоскоп, фенакистископ, стробоскоп, зоотроп, кинематоскоп, фазатрон, праксиноскоп.

Знакомство с историей развития русской анимации, знаменитыми режиссёрами и художниками.

Тема 3. Основные графические средства мультипликации.

Теория: Красота линии. Использование линии в различных техниках рисования. Эмоциональные характеристики линии («ласковая», «сердитая», «смешная» и т.д.). Прямая линия, волнистая, зигзаг, циркулярная, замкнутая и пр. Волшебные превращения линий. Графические материалы: сепия, уголь и т.д. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Правила линейной и воздушной перспективы. Основные принципы перспективы. Одноточечная и двухточечная перспектива. Средства композиции (линия, линейная и воздушная перспектива). Цветовая перспектива, светотень; штриховка (штрих); пятно (тональное и цветное).

Практика:

- Выполнение упражнений по проведению линий разной толщины, с разным нажимом, разными инструментами и материалами с помощью графического планшета.

- Воспроизведение линий. Разновидности линий. Рисование линий в различных техниках рисования. Изображение причудливых линий с помощью графического планшета.
- Изображение героев сказки с помощью выразительной линии с помощью графического планшета.
- Изображение пятна. Игра с пятнами - фантазия и творчество. Составление композиции из ритмичных и последовательных пятен. Работа графическими и живописными материалами; цветовая растяжка, графические упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.).

Тема 4. Основы цветоведения. Значение цвета в анимации.

Теория: Спектральный анализ цвета. Главное о цветовом круге. Теплые и холодные тона. Основные, смешанные, теплые, холодные, контрастные, сближенные цвета. Фигура человека в пейзаже; выбор положения листа в зависимости от сюжета; жанр пейзажа. Цвет и характер героев. Просмотр мультипликационных фильмов, обсуждение, рассуждение об использовании цвета, о значении цвета и его основных свойствах.

Практика:

- Рисование сюжетов, отдельных персонажей с помощью графического планшета. Передача в цвете настроения героев.
- Передача выразительности с помощью цвета. Игра цветом как выражение эмоций.
- Изображение радуги.

Тема 5. Звуковое оформление фильма.

Теория: Работа в аудиоредакторе звука Audacity. Редактирование звука. Знакомство с интерфейсом редактора звука Audacity. Основные приемы работы в редакторе. Работа в аудиоредакторе звука Audacity. Запись звука. Варианты записи звука. Редактирование звука. Принципы работы с библиотекой шумовых эффектов. Шумы. Виды шумов. Многообразие шумов.

Практика:

- Практическая работа редактированию звука.
- Запись шумовых эффектов.

Тема 6. Приемы анимации. Мультфильм «Жизнь животных».

Теория: Знакомство с понятиями мультипликации: кадр, ракурс, раскадровка. Как получить «ожившего» (анимация) героя. Линия горизонта и масштаб. Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и землей. Расположение линии горизонта. Элементы перспективы. Перспектива. Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). Изображение животных. Анатомические особенности в рисовании животных, конструктивный подход в изображении животных. Значение пропорций в фигурах животных.

Практика:

- Придумать сюжет на тему «Жизнь животных». Составить простейшую раскадровку мультфильма.
- Создание фона мультфильма.
- Съёмка и монтаж мультфильма с животными.

Тема 7. Создание рисованного мультфильма.

Теория: Методы поиска идеи для создания мультфильма, предложение тем, наводящих вопросов. Раскадровка сценария, распределение ролей. Понятие полной раскадровки. Создание фонов. Титры.

Практика:

- Обсуждение технического процесса создания собственного мультфильма.
- Создание собственной раскадровки по сценам, эпизодам.
- Создание фонов для будущего фильма.
- Создание своих персонажей.
- Создание авторских титров, используя разные анимационные технологии.
- Запись звука, шумовых эффектов.
- Монтаж мультфильма.
- Демонстрация работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам произведений мультипликации.

Метапредметные:

- умеют реально оценивать свои возможности, умеют планировать свою деятельность;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей.

Предметные:

- Знают историю отечественной и зарубежной анимации;
- Правильно используют терминологию, знакомы с техниками анимации;
- Умеют пользоваться оборудованием, необходимым для работы;
- Имеют базовые навыки по созданию мультфильма методом покадровой съёмки последовательных фаз движения.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Кол-во недель	Кол-во часов	Режим занятий
1 год обучения	13.09.2021	31.05.2022	34 недели	68 ч	2 ч * 1 раз/нед

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном компьютерной техникой по количеству обучающихся в группе (не более 15 человек):

- ПК/ноутбук;
- Графический планшет, формат рабочей области A6 Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N);
- Микрофон Defender MIC-142;

- Комплект осветительного оборудования fotokvant FL-12 KIT;
- Комплект постоянного света;

Необходимое программное обеспечение Corel® Painter® Essentials™ 7.

Рабочее место педагога: Графическая станция Preon Ultimate GX9023. Монитор АОС Q3279VWFD8 31.5", принтер, мультимедийное оборудование, проектор, Камера 360 Insta360 One, Фотоаппарат Canon EOS 4000D kit.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения в дополнительном образовании

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Устав МОУ «Петровский Дворец», утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.12.2018 № 3837
6. Локальные акты МОУ «Петровский Дворец»

Учебная литература

1. Милборн А. Я рисую мультфильм / А.Я. Милборн. – М.: Эксмо, 2016
2. Анофриков П. Принципы организации детской мультстудии // Искусство в школе., 2019, т.в. 6.
3. Саймон М. Как создать собственный мультфильм. Анимация двухмерных персонажей / М. Саймон: NT Press. - М., 2016
4. Мелик-Пашаев А.А. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-творческого развития детей. Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ / А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Адашкина, Г.Н. Кудина и др. - Дубна: Феникс плюс, 2009.
5. Мелик-Пашаев А.А. Художник в каждом ребенке / А.А. Мелик-Пашаев З.Н. Новлянская. – М.: Просвещение, 2009.
6. Некрасова О.Н Рисовать – значит познавать // Обруч. - 1997. - № 5
7. Норштейн Ю. Изображение должно смотреть // Искусство в школе. - 2007, т.в. 4.
8. Тихонова Е. Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации / Е. Тихонова. - Н.: Детская киностудия «Поиск», 2017.
9. Фролов М.И Учимся анимации на компьютере. Самоучитель для детей и родителей / М.И. Фролов. - М.: ЛБЗ, 2015.
10. Чепел Д. Искусство мультипликации. Создаём свою компьютерную студию звукозаписи / Д. Чепел. - М.: ДМК, 2015.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программой предусматриваются следующие виды контроля: входной, текущий, итоговый.

Входной контроль проводится в начале обучения. С обучающимися проводится беседа с целью выявления уровня знаний о возможностях работы.

Текущий контроль проводится через опрос, выполнение практических заданий. На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль.

Итоговый контроль проводится через демонстрацию выполненной работы по созданию собственного мультфильма.

Результаты отражают высокий, средний, опорный уровень освоения программы. Результативность отслеживается на основе практической деятельности и качества выполненных работ.

Уровень	Критерии
опорный уровень	Владеет минимальным уровнем знаний для выполнения практических заданий. Выполняет задания с помощью педагога. Изменения не замечены.
средний уровень	Владеет основными понятиями, необходимыми в практической деятельности. Выполняет практические задания в стандартных ситуациях самостоятельно Проявляет активность, творчество при выполнении заданий. Изменения произошли, но обучающийся потенциально был способен к большему.
высокий уровень	Имеет прочные, полные и системные знания в рамках программы, может применить их в новых (нестандартных ситуациях). Умеет работать самостоятельно, импровизирует. Положительные изменения личностного качества воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для него.

По итогам обучения обучающийся получает сертификат.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Формы организации занятий и деятельности детей:

Основная форма занятий – комплексное занятие (сочетание практики и теории).
Дополнительные формы проведения занятий: просмотр и обсуждение авторских анимационных фильмов, практические занятия, творческая коллективная работа.

Методы организации учебного процесса:

Словесные методы (беседа, анализ) являются необходимой составляющей учебного процесса. В начале занятия происходит постановка задачи. Используются наглядные и практические методы.

Методической основой форм, методов и технологий образовательной деятельности является идея личностно-ориентированного, развивающего, проблемного обучения.

Применение современных технологий способствует повышению мотивации учащихся к обучению различным видам декоративно-прикладного творчества.

Организация образовательной деятельности основана на применении таких технологий как:

- личностно-ориентированные педагогические технологии (изучение психических особенностей, возможностей и интересов учащихся, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха и т.д.);
- технологии проблемного обучения (рассмотрение проблемных ситуаций, поиск оптимальных путей решения);
- технология развития «критического мышления».