

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ДТДиМ
от 30.05.2023 г. № 307-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе

«Бумажная анимация»

Первый год обучения

Разработчики:
Лесничая Валентина Николаевна,
педагог дополнительного образования
Станкевич Ульяна Викторовна,
педагог дополнительного образования

Во время занятий обучающимся по программе "Бумажная анимация" предложено научиться "оживлять" свои бумажные работы, делая простые мультфильмы в технике перекладки. Обучающиеся приобщатся к искусству мультипликации и приобретут практические навыки создания художественного образа средствами анимации.

Особенности организации образовательного процесса

Занятия по программе осуществляются в форме аудиторных занятий.

Сроки реализации программы

Общее количество учебных часов по программе составляет 144 часа.

Режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа

Условия набора и формирования групп

Принимаются все желающие, имеющие минимальные знания и умения в художественно-творческой деятельности на основе добровольного вступления в объединение.

Группы разновозрастные, обучающиеся в возрасте от 11 до 13 лет объединяются в группу из 15 человек по уровню начальной подготовки.

Кадровое обеспечение

Два педагога, реализующие каждый свой раздел программы.

Задачи

Обучающие:

- раскрыть возможности работы с разными художественными материалами;
- дать представления о новых технологиях работы с бумагой и другими материалами, совершенствовать навыки работы с бумагой;
- научить грамотно вести работу от эскиза до завершения, использовать натурные зарисовки в работе над проектом
- формировать навыки объемно-пространственного мышления;
- познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике анимации;
- научить основам создания мультфильма в технике перекладки;
- научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций для мультфильма;
- сформировать технические навыки работы с оборудованием: установка освещения, съемка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и звукорядов.
- формировать устойчивый позитивный опыт профессиональных проб в области художественного творчества.

Развивающие:

- формировать мотивацию активного участия в творческой деятельности;
- развивать воображение, способности к творческому раскрытию темы по работе над коллективными проектами;
- развивать внимание, усидчивость, умение доводить дело до конца;
- способствовать развитию фантазии и творческой активности учащихся с учётом современных направлений в изобразительном искусстве и мультимедийных проектах;
- способствовать развитию зрительной памяти и пространственного воображения, конструктивного мышления;

- способствовать развитию эстетического вкуса в процессе общения с предметами изобразительного искусства и самостоятельного создания творческих работ, индивидуальных и коллективных проектов;
- способствовать развитию коммуникативной культуры, ассоциативного мышления, свободы самовыражения, индивидуальности;

Воспитательные:

- формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, готовности к взаимодействию и сотрудничеству;
- воспитывать бережное отношение к материалу, природе;
- воспитывать внимательное и доброжелательно относиться к своему труду и труду товарищей;
- воспитывать чувство гордости, любви и уважения к Родине через изучение лучших образцов отечественной культуры и искусства;
- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе уважения к работе художников и людей творческих профессий;
- способствовать развитию личностных качеств, необходимых для успешной социализации и адаптации в жизни общества.
- формировать профессионально важные качества учащихся, необходимые для овладения творческой сферой труда.

Содержание программы

Раздел "Композиция"

Тема 1. Силуэт в изобразительном искусстве.

Теория 1 час

Знакомство с образовательной программой, с планом работы на год. Разновидности материалов для работы и основные их характеристики. Инструменты. Организация рабочего места.

Силуэт в изобразительном искусстве. Изучение творчества Ф.П. Толстого – мастера вырезания силуэта.

Практика 1 час

Организация своего рабочего места, согласно своей рабочей руки (правая или левая). Знакомство с возможностями инструментов и материалов для работы. Практическая работа. Рисуем и режем простые силуэты.

Тема 2. Мир растений

Теория 3 часа

Стилизация природных форм. Понятие «стилизация». Варианты стилизации растений.

Изображение трансформированных объектов различными способами с использованием разных материалов.

Значение цвета при решении декоративных композиций и работе с бумагой. Влияние цвета на композицию.

Основы композиции (масса, цвет, масштаб, форма).

Практика 7 часов

Выполнение практических заданий и упражнений по стилизации природных форм.

Разработка эскиза стилизованного растения.

Изучение способов работы с бумагой.

Выполнение практических заданий и упражнений по цветовому решению работ.

Изучение способов и приемов работы с бумагой. Работа с макетным ножом и ножницами.

Выполнение трансформированных объектов из бумаги.
Поиски композиционных решений и соединение деталей в общую композицию.

Тема 3. Мир насекомых

Теория 4 часа

Силуэт. Понятие «силуэт». Изображение трансформированных(преобразованных) объектов.
Цельность изображаемых объектов.

Понятие «симметрия», «линия симметрии».

Изображение объектов из мира насекомых, приближенных к реальности (жуки, пауки, бабочки и пр.)

Изучение способов и приемов работы с бумагой. Практические возможности работы с бумагой. Виды бумаги.

Изображение объектов и мелких деталей для фона коллективного проекта «Мир насекомых».

Практика 4 часа

Выполнение практических заданий по теме силуэт (отрисовка объектов по теме «Мир насекомых»). Приемы вырезания симметричных деталей.

Выполнение элементов и мелких деталей для фона на основе рисунков с натуры.

Выполнение силуэта из бумаги. Изучение способов и приемов работы с бумагой. Работа с макетным ножом и ножницами.

Выполнение коллективной работы по теме «Мир насекомых». Поиски композиционного решения работы и сборка коллективного проекта.

Тема 4. Мир птиц и рыб

Теория 4 часа

Такие разные птицы. Особенности строения птиц, виды птиц. Последовательность изображения птиц. Изображение объектов из мира птиц, приближенных к реальности. Понятие «анималист».

Изображение объектов из мира рыб, приближенных к реальности. Последовательность изображения рыб от общего к деталям.

Изучение способов и приемов работы с бумагой. Практические возможности работы с бумагой. Изображение объектов и мелких деталей для мира птиц и рыб.

Отличительные особенности при работе над коллективными проектами. Выбор материала и изобразительных техник для работы над коллективным проектом.

Практика 4 часа

Выполнение объектов из мира птиц, практические задания по теме силуэт. Цельность изображаемых объектов. Вырезание трансформированных (преобразованных) объектов из бумаги. Практические возможности работы с бумагой.

Выполнение объектов из мира рыб, практические задания по теме силуэт. Вырезание трансформированных (преобразованных) объектов из бумаги на основе зарисовок и эскизов. Изучение способов и приемов работы с бумагой. Практические возможности работы с бумагой.

Выполнение элементов и мелких деталей для фона на основе рисунков с натуры и зарисовок. Выполнение коллективного проекта «Мир птиц и рыб». Создание команды для работы над проектом, распределение деятельности в команде. Разработка эскиза, обсуждение и выполнение его в материале. Последовательность работы над проектом. Особенности работы в материале. Особенности сборки проекта в единое целое. Важность мелких деталей и цветовой гармонии для создания целостной работы. Закрепление понятия о декоративной переработке форм, ради большей выразительности.

Тема 5. Рисование головы и фигуры человека

Теория 5 часов

Правила изобразительной грамоты рисования головы человека. Изучение мимики лица, различных эмоциональных состояний. Основные соотношения деталей головы человека. Вспомогательные линии при работе над портретом.

Автопортрет. Закрепление понятия «портрет». Основные правила и последовательность работы над портретом. Пропорции головы человека. Возрастные изменения лица человека.

Пропорции фигуры человека. Возрастные изменения пропорций фигуры человека. Основные правила последовательности работы над фигурой человека. Элементарные сведения об анатомических названиях частей тела человека.

Способы передачи движения фигуры человека. Вспомогательные линии при работе над фигурой человека. Работа с модульором.

Практика 5 часов

Выполнение автопортрета в технике силуэта. Рассматривание мимических схем. Рассматривание фотоматериалов и репродукций. Рассматривание своего отражения в зеркале. Выполнение зарисовок автопортрета.

Выполнение набросков фигуры человека в разных движениях. Выполнение фигуры человека из бумаги, с передачей разных движений человека в технике силуэта. Выполнение упражнений: работа с линией и пятном.

Последовательность ведения работы от общего к деталям. Закрепление навыков использования главных осей, вспомогательных линий и главной опорной точке.

Составление композиции из силуэтных заготовок. Поиск наилучшего композиционного решения.

Проведение промежуточной аттестации.

Тема 6. Мир животных

Теория 3 часа

Изображение объектов из мира животных, приближенных к реальности. Особенности строения тела животных. Изучение пропорций и схем изображения животных разных видов. Геометрическая основа изображения животных. Последовательность работы над изображением животного.

Рассматривание репродукций и фотоматериалов по теме. Проведение сравнительного анализа отличительных особенностей животных разных видов. Закрепление понятие «анималист». Обучающимся предлагается «Свободная тема», для закрепления полученных знаний и навыков, для развития творческого мышления и самостоятельной практической работе.

Практика 9 часов

Выполнение упражнений по изображению животных от пятна, рисование объектов из мира животных.

Выполнение практических заданий по теме силуэт. Вырезание трансформированных (преобразованных) объектов из бумаги.

Выполнение объектов и мелких деталей, практических заданий на вырезание силуэта деталей для фона (растения, деревья) коллективной работы по теме «Мир животных».

Выполнение коллективного проекта по теме «Мир животных».

Возможны как индивидуальные, так и коллективные проекты, обучающимся предлагается «Свободная тема», для закрепления полученных знаний и навыков, для развития творческого мышления и умения самостоятельно вести работу от эскиза до конечного результата.

Выбор тематики и работа над эскизом. Разработка эскиза, обсуждение, выбор стилистики композиционного решения и выполнение его в материале.

Самостоятельная работа учащихся. Поиски композиционного решения из готовых объектов в завершённую композицию.

Тема 7. Сказка живет рядом

Теория 2 часа

Перевоплощение привычных предметов в сказочных героев. Развитие наблюдательности и фантазии.

Создание сюжетных композиций, образов, историй из наблюдений за обычными предметами.

Практика 6 часов

Создание эскизов на основе натуральных зарисовок.

Выполнение игровых упражнений на преобразование предметов и создания каких-либо образов.

Выбор тематики и работа над эскизом. Выбор стилистического решения работы.

Разработка эскиза, обсуждение и выполнение его в материале.

Выбор сюжета для создания композиции из жизни предметов живущих рядом.

Работа над цветовым решением композиции.

Подготовка объектов в материале для создания сюжетной композиции. Соединение элементов и поиски наилучшего решения проекта.

Тема 8. Творческие коллективные проекты

Теория 4 часа

Обсуждение сценария коллективного мультфильма. Создание команды для работы над проектом, распределение деятельности в команде.

Выбор материала и изобразительных техник для работы над коллективным проектом.

Распределение материала по исполнителям для работы над проектом.

Особенности работы в материале. Выполнение элементов для проекта. Особенности сборки проекта в единое целое.

Практика 10 часов

Создание сценария и распределение деятельности в команде.

Разработка эскиза, обсуждение последовательности выполнения его в материале.

Сбор необходимой информации, подготовка материала, зарисовок, наглядности и т.д.

Выполнение заготовок по кадрам для коллективного проекта.

Выполнение недостающих элементов для проекта. Особенности сборки проекта в единое целое.

Важность мелких деталей и цветовой гармонии для создания целостной работы.

Выполнение необходимых объектов и мелких деталей для фона коллективной работы.

Сборка проекта в единое целое. Способы и варианты подачи коллективного проекта.

Обсуждение и анализ работ.

Выполнение тестовых и практических заданий итоговой аттестации.

Раздел "Анимация"

Тема 1. Знакомство с мультипликацией как видом искусства

Теория 1 час

Знакомство с образовательной программой, с планом работы на год. Знакомство с материалами и оборудованием, необходимым для создания мультфильма. Организация рабочего места.

Практика 1 час

Организация рабочих мест, индивидуальных и групповых.

Знакомство с возможностями материалов и оборудования для создания мультфильма.

Проба работы с материалами и оборудованием.

Тема 2. Мультфильм как вид искусства

Теория 3 часа

История появления мультфильмов, первые мультфильмы.

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная и рисованная анимация, техника перекладки.

Понятие композиции и крупности плана в визуальных искусствах. Понятие сюжета в произведении.

Шедевры мультипликации. Наследие отечественной и мировой мультипликации. Знаковые личности в мировой и отечественной мультипликации.

Практика 3 часа

Проба основных приемов каждой из техник создания мультфильмов.

Отработка навыков создания разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов разной крупности.

Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр фрагментов советских и мультфильмов. Просмотр фрагментов мультфильмов самых известных анимационных студий мира. Просмотр цикла мультфильмов «Гора самоцветов», обсуждение заставки цикла с государственными символами России.

Выбор любимого мультфильма. Сбор графического и текстового материала о выбранном мультфильме. Выполнение и защита презентации "Мой любимый мультфильм".

Тема 3. Техника перекадки в мультипликации

Теория 2 часа

Особенности техники, примеры мультфильмов, выполненных в технике перекадки.

Знакомство с оборудованием для съемки мультфильма. Приложения и программы для монтажа мультфильмов. Использование мобильных устройств для съемки и монтажа покадровой анимации.

Практика 6 часов

Просмотр и обсуждение мультфильмов в технике перекадки.

Установка приложений для создания покадровой анимации. Изучение интерфейса программ и приложений для создания покадровой анимации. Простейшие упражнения в программах для съемки и монтажа мультфильмов. Проба работы с материалами и оборудованием. Создание простейшего эффекта движения на бумаге.

Распределение на проектные группы. Создание простого мультфильма малой группой в технике перекадка на выбранную тему. Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения.

Съемка и монтаж кадров в соответствии с задумкой. Запись готового фильма.

Коллективное обсуждение итогов: выявление достоинств и недостатков мультфильмов.

Тема 4. Элементарные движения персонажа и способы их создания. Звук в мультфильмах

Теория 2 часа

Мимика и эмоции в мультфильмах. Изучение особенностей мимики различных мультипликационных героев.

Основные конструктивные элементы внешности персонажа. Знакомство с различными танцевальными движениями.

Озвучивание мультфильмов. Известные актеры и музыканты, озвучивавшие мультфильмы. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, которые необходимо соблюдать при записи звука.

Практика 12 часов

Зарисовки лиц, выражающих разные эмоции. Приемы утрирования мимики. Зарисовки положения губ при произношении разных звуков. Фотосъемка своего лица и составление слайдшоу из фотографий.

Выбор танцевальных движений персонажа, схематическая зарисовка последовательности движений.

Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: движение рук и ног, моргание, движение губ.

Подготовка рассказа о себе от первого лица. Элементарные упражнения для улучшения дикции. Установка микрофонов. Запись текста с отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при художественном чтении.

Распределение на съемочные группы. Съемка мультфильмов по кадрам. Установка съемочного оборудования. Установка освещения. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма

Просмотр и обсуждение мультфильмов. Коллективное обсуждение итогов проектов: выявление достоинств и недостатков.

Проведение промежуточной аттестации.

Тема 5. Сюжет и персонажи мультфильма. Раскадровка

Теория 2 часа

Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма.

Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные характеристики персонажа. Внешность и атрибуты персонажа. Пропорции и пластика персонажей. Соотношение персонажей и декораций, элементов фона. Понятие «эскиз».

Понятия раскадровки. Раскадровки известных мультфильмов. Понятие «аниматик».

Практика 8 часов

Выбор животного. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его обитания.

Составление раскадровки фрагмента любимого мультфильма. Разработка сюжета мультфильма на выбранную тему. Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами.

Составление плана работы над проектом. Обсуждение и выбор материала и способа подачи проекта. Создание команды для работы над проектом, распределение деятельности в команде.

Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения.

Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись готового фильма.

Просмотр и обсуждение мультфильмов. Коллективное обсуждение итогов проектов: выявление достоинств и недостатков.

Тема 6. Разнообразие анимационных техник в покадровой анимации

Теория 2 часа

Особенности техники и возможности применения пикселяции. Коллажная и предметная техники анимации, основные приемы съемки. Анимация Терри Гильяма. Примеры мультфильмов, выполненных в этих техниках.

Практика 4 часа

Просмотр и обсуждение анимации в технике пикселяции. Проба создания несложных эффектов в технике пикселяции. Создание коллективной анимации в технике пикселяции.

Просмотр и обсуждение анимационных роликов в технике предметной анимации. Проба создания эффектов в технике предметной анимации. Создание простой предметной анимации.

Просмотр и обсуждение анимационных роликов в технике коллажной анимации. Подбор материалов для коллажной анимации. Создание коллажной анимации.

Коллективное обсуждение итогов: выявление достоинств и недостатков получившихся мультфильмов.

Тема 7. Мультпроект. Профессии в мультипликации. Проект коллективного мультфильма в технике перекладки

Теория 6 часов

Творческие задачи, которые решает художник-мультипликатор. Работа мультипликационной студии. Профессии в мультипликации. Дополнительное съемочное оборудование в профессиональных студиях.

Сюжет произведения. Понятие конфликта. Виды конфликта. Кульминация произведения. Основные принципы написания короткой истории. Композиция сценария. Правила построения диалогов.

Музыкальное оформление мультфильмов. Ошибки, которые следует избегать при записи звука.

Возможности создания спецэффектов и титров с помощью различных программ и приложений. Компьютерные переходы между кадрами.

Практика 20 часов

Отработка навыков написания короткой истории. Составление характеристики любимого мультипликационного героя. Составление списка персонажей.

Разработка сюжета мультфильма на выбранную тему. Разработка сценария для мультфильма.

Составление плана работы над проектом. Обсуждение и выбор материала и способа подачи проекта. Создание команды для работы над проектом, распределение деятельности в команде.

Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами. Разработка эскизов персонажей, крупных декораций, элементов фона.

Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста с отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при художественном чтении.

Съемка сцен мультфильма группами по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения.

Монтаж снятых кадров в группах в соответствии с раскадровкой.

Подбор музыкального оформления для мультфильма. Монтаж звука.

Создание специальных эффектов и титров в мультфильме. Сбор всех сцен в общий мультфильм. Доработка отдельных сцен (при необходимости). Запись готового фильма.

Просмотр и обсуждение проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: выявление достоинств и недостатков проекта.

Выполнение тестовых и практических заданий итоговой аттестации.

Планируемые результаты освоения программы

Личностные:

- устойчивая мотивация к занятиям художественным творчеством;
- осознанный выбор к занятиям в коллективе;
- способность к установлению связи между поставленной целью, мотивом и качеством выполнения работы;
- способность грамотно использовать все знания, навыки и наработки;
- способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному самовыражению;
- воспитание чувства гордости, любви и уважения к Родине через изучение лучших образцов отечественной культуры и искусства;
- формирование духовно-нравственных ориентиров на основе уважения к работе художников и людей творческих профессий;

Метапредметные:

- развитие творческой самостоятельности учащихся в процессе самостоятельного создания проектов, развитие навыков работы над коллективными проектами;
- развитие умения управлять своей деятельностью по созданию эскизов и выполнения проектов посредством активизации внимания, памяти, образного мышления;
- развитие умений планировать, анализировать и осуществлять корректировку плана по выполнению проекта;

- способность оценить свою и чужую работу;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, умение выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения,

Предметные:

- освоение способов и приемов работы с разными материалами;
- представления о новых технологиях работы с бумагой и другими материалами, совершенствование навыков работы с бумагой;
- умение грамотно вести работу от эскиза до завершения, использовать натурные зарисовки в работе над проектом;
- формирование объемно-пространственного мышления;
- знание фактов из истории возникновения и развития мультипликации и профессиональных анимационных терминов: монтаж, хронометраж, озвучка, раскадровка, съемка, кадр;
- знание правил и подходов к созданию сценария, основных видов конфликта;
- умение делать простейшую раскадровку самостоятельно, передавать движение фигуры человека и животных, проводить покадровую съемку и монтаж мультфильма в технике перекладки,
- умение использовать оборудование и программное обеспечение для создания простой анимации в технике перекладки;
- формирование устойчивого позитивного опыта профессиональных проб в области художественного творчества.