

Программа дополнительного образования «Мультстудия»

для детей школьного возраста

от 10-11 до 13 лет

Срок реализации программы 1 год

2014 г.

Пояснительная записка

Со способности удивляться, видеть удивительное в обычных, казалось бы, вещах начинается творчество. Оно находит свое воплощение в искусстве. Искусство - это художественно-эстетическая деятельность человека, направленная на отображение образов окружающего мира посредством слова, звука, изображения.

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно мыслящий и доброжелательный гражданин. Дошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено творчеством, а следовательно, искусством. В поисках методов, способствующих развитию творческого мышления ребенка, я обратилась к мультипликации.

Актуальность

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. Мультипликация может стать прекрасным развивающим средством для закрепления мышления, развития творческого потенциала.

Мультипликация включает в себе большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений,

цвета, ритма, движения. Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы совпадают только с границами воображения».

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, дизайн и декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в мультипликации на равных. А сам процесс создания мультфильма включает занятия литературные, музыкальные, актерские, режиссерские, операторские, которые помогают создавать изобразительные образы и вносят в них новый смысл.

Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный результат, представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят. И то, и другое является наиболее благоприятными условиями для развития творчества.

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают свойства и технические возможности художественных материалов.

Создание анимационных фильмов решает ряд образовательных задач, раскрывает творческий потенциал школьников, развивает мышление. Искусство анимации развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира.

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора.

В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-художественной части является залогом успешности будущей работы,

поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и подготовку художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ.

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную, а также чтение художественной литературы.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта школьного образования, с учетом возрастных и психологических особенностей детей школьного возраста.

Цель программы:

- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития).

Задачи

Образовательные:

- познакомить с историей возникновения и видами мультипликации;
- познакомить с технологией создания мультипликационного фильма;
- формировать художественные навыки и умения;
- поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.

Развивающие:

- развивать творческое мышление и воображение;
- развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов;
- способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей;

– развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности.

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективизма;
- поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством анимационной деятельности;
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его результатам;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

В ходе работы предусматриваются различные формы как индивидуального творчества ребёнка, так и его сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями.

Программа рассчитана на 1 год обучения на возрастную группу детей от 10-

11 до 13 лет. Периодичность занятий - 1 раз в неделю с сентября по май.

Количество занятий в год - 38. Продолжительность занятий – 40-80 минут(в зависимости от возраста), время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами».

Программный материал реализуется в процессе организации художественной деятельности детей, речевых игр, творческой речевой деятельности (сочинение сказки и создание по ее мотивам мультфильма, составление рассказов из личного опыта), через ознакомление с компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник.

В программе «Мультстудии» запланировано создание мультфильмов, посвященных календарным праздникам: «Наша елочка», «Видеопоздравление любимой маме», «На страже Родины».

Каждое занятие подчинено определенным принципам:

- тематический принцип: реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. Все эти факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что позволяет включить работу

«Мультстудии» в целостный образовательный процесс и решать задачи развития детей комплексно;

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур детализированных, от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов до мультфильмов, требующих большего количества кадров;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности: создание мультфильма – это не только творческий процесс, но и исследовательская деятельность дошкольников (знакомство с историей мультипликации, придумывание из чего лучше всего сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и т.д., освоение анимационной техники перекладки).

Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с детьми.

Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение задания детям, озвучивание ролей.

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими материальными затратами. Особым приёмом при организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы в рамках Программы.

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической деятельности. Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается применением следующих методов проведения занятий:

- Словесный метод - устное изложение, беседа.

- Наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу.

- Практический метод - овладение практическими умениями рисования, лепки, аппликации.

- Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую информацию)

- Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).

- Частично-поисковый метод (школьники участвуют в коллективном поиске решения заданной проблемы).

- Исследовательский метод – овладение детьми приемами самостоятельной творческой работы.

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии:

- видеокамера с функцией покадровой съемки;

- штатив, на который крепится видеокамера;

- настольная лампа;

- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж осуществляется в программе Zu3D);

- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма);

- диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса (звуковое решение мультфильма);

- художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие).

- диски для записи и хранения материалов;

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов:

DVD-проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера.

Формы подведения итогов реализации Программы:

Выпуск дисков с мультфильмами, созданных школьниками, запись и демонстрация мультфильмов в школе и дома.

Ожидаемый результат:

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие);
- раскрепощение мышления;
- развитие творческого потенциала;
- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах;
- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;
- осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, самостоятельно вносить коррективы;
- совершенствование навыков общения;
- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение к творческому продукту сверстника.

Процесс создания мультфильма в стенах школьного учреждения (последовательность действий)

1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение родителей на основе конкурсного отбора.
2. Выбор анимационной техники.
3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или пластилин, конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или готовые куклы. Фон для новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться – горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте.
4. Съёмка анимационного фильма.
5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения мыслей и чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие с изобразительной частью фильма, усиливает его в идейном, художественном плане. Здесь дети проявляют свои актерские способности: выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу.

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с школьниками эта функция решается педагогом. Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные композиции, голосовые записи в программе для вёрстки и монтировать фильм.

**Перспективное планирование
предмета «Мультстудия»
на учебный год**

№ п/п	Тема занятия	Содержание	Занятие 40- 80мин.
«Все о мультипликации»			
1	Вводное занятие: «Путешествие в мир мультипликации»	Вводное занятие. Школьники совершают путешествие во времени. Рассказ об истории анимации и мультипликации. Просмотр отрывков из первых анимационных фильмов.	1
2	Парад мультпрофессий.	Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр презентации по теме «В гостях у режиссера Мультяшкина» Подвижная игра «Отгадай профессию»	2
3	Знакомство с компьютерной программой для создания мультфильма.	Практическое занятие. Элементарное знакомство с процессом съемки. Дидактическая игра «Лови момент». Просмотр движения.	3
4	Как оживить картинку.	Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр мультфильмов, сделанных в разных техниках. Игра по созданию мультфильма на бумаге	4

		«Живой блокнот».	
5	Создаём название мультстудии. «Заставка» в технике перекладка.	1.Все вместе придумываем название своей мульт-группы. Вырезаем или вылепливаем из пластилина буквы которые есть в название. 2.Покадровая съёмка движения букв. 3.Монтаж и наложение звука. Просмотр.	5
«Кукольная анимация»			
6	История кукольной анимации <i>Придумывание сюжета</i>	Просматривают кукольные мультфильмы. Разрабатывают совместно с преподавателем сценарий мультфильма.	1
7	Для чего нужны декорации? <i>Подготовка декораций</i>	Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок на специальном станке. Работа по конструированию декораций проводится в парах.	2
8	Как куклы двигаются? <i>Подготовка кукол-героев</i> Съёмка мультфильма	Практическая работа. На готовых и установленных декорациях расставляются персонажи мультфильма. Происходит отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру.	3

9	Озвучиваем мультфильм. Монтаж.	При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами»	4
«Песочная анимация «Вальс цветов»			
10	Песочные истории <i>Придумывание сюжета</i>	Ритуал входа в песочную страну. Знакомство с правилами безопасности при играх с песком. Разрабатывают совместно с преподавателем сценарий мультфильма.	1
11	Живой песок <i>Рисование на песке</i>	Постройка игрового пространства. Основные техники песочного рисования. Игра «Нарисуй свое настроение»	2
12	Ожившие картины <i>Съёмка песочной истории</i>	Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. Процесс съемки	3
13	Как «поёт» песок? <i>Подборка музыкального сопровождения Монтаж</i>	Выбор звуков и музыкального сопровождения.	4
«Плоскостная анимация «Волшебный праздник»			
14	История на бумаге <i>Придумывание сюжета</i>	Беседа о технике перекладки. Дети просматривают фильм, сделанный в данной технике (Ю.Норштейн «Сказка сказок») Совместно с воспитателем	1

		сочиняют занимательную историю, дополняют ее характеристикой поступков героев, детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры»	
15	Как герои двигаются? <i>Изготовление подвижных фигурок из картона</i>	Дети придумывают характерные особенности главных персонажей. Практическая работа по рисованию в парах. Мозговой штурм: предлагают идеи по анимации мимики героев мультфильма.	2
16	Для чего нужны декорации? <i>Подготовка листов декораций</i>	Повторяют сюжет придуманной сказки. Работа в микро группах: рисуют и вырезают фон и декорации. Игра «Найди отличия»	3
17	Мы - аниматоры	На готовый фон кладут нарисованных персонажей, передвигают их, в зависимости от сценария, фотографируя каждое движение персонажа. Игра «Раз картинка, два картинка»	4
18	Мы - звукорежиссеры. Монтаж фильма.	Игра «Говорим разными голосами» При помощи звукоподражательных игр продолжают узнавать о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Продолжают выразительно произносить закадровый текст.	5
«Сыпучая анимация «Рисовая история»			
19-	Из чего можно	Совместно с педагогом сочиняют	2-3

20	сделать мультик? <i>Создание рисовой истории</i>	занимательную историю, дополняют ее характеристикой поступков героев, детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры»	
21	Использование крупы в мультипликации <i>Подборка музыкального сопровождения и просмотр готового мультфильма</i>	Происходит отработка правильной постановки персонажей в кадре: правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру.	4
«Лего-анимация «На страже Родины»			
22	Лего фигурки в мультфильмах <i>Придумывание сюжета</i>	Просматривают мультфильм, изготовленный из конструктора «Лего». Разрабатывают совместно со взрослым сценарий будущего мультфильма. Распределяем роли. Игра «Паровозик предложений»	1
23	Как фигурки передвигать? <i>Построение декораций фона, подборка героев</i>	Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок. Работа по конструированию декораций проводится в парах. Подбор героев.	2
24	Профессия режиссер! <i>Съёмка мультфильма.</i>	Практическая работа. На готовых и установленных декорациях расставляются персонажи мультфильма. Происходит отработка	3

		<p>правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру.</p> <p>Покадровая съёмка.</p>	
25	<p><i>Озвучивание героев.</i></p> <p><i>Монтаж.</i></p>	<p>1. При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами»</p> <p>2. Записываем голоса героев</p>	4
<p>«Создание пластилинового мультфильма по мотивам русских народных сказок»</p>			
26	<p>Беседа на тему «Выбор сюжета для пластилинового мультфильма».</p> <p>Работа по подготовке сценария мультфильма.</p>	<p>Чтение русских народных сказок, коротких по содержанию.</p> <p>Рассматривание иллюстраций.</p> <p>Дидактическая игра с использованием ИКТ «Узнай персонажа». Разработка сценария первого пластилинового мультфильма.</p>	1
27	<p>Жили-были дед и баба...</p>	<p>Создание персонажей мультфильма и декораций. Работа в микрогруппах: подготовка пластилина, вылепливание фигур, моделирование поз и мимики.</p> <p>Дидактическая игра «Фантазеры»</p>	2
28-29	<p>Сказка оживает.</p>	<p>Практическая работа в группах.</p> <p>Подбор освещения, компоновка кадра.</p> <p>На готовых и установленных</p>	3

		декорациях расставляются персонажи мультфильма. Происходит отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и циклические), правильный переход от кадра к кадру. Осмотр материала съемки.	
30	Озвучиваем мультфильм. Монтаж.	Речевая разминка «Эхо» При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно произносить закадровый текст, отбирать из предложенных вариантов подходящую по смыслу музыку.	4
«Объёмная анимация «На другой планете»			
31	Использование различных техник в одном мультфильме <i>Придумывание сюжета</i>	Совместно с учителем сочиняют занимательную историю, дополняют ее характеристикой поступков героев, детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры»	1
32	Подготовка пластилиновых и бумажных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов	Практическое занятие по изготовлению героев и декораций к мультфильму: различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок на специальном станке. Работа по конструированию декораций проводится в парах.	2
33	Профессия	Практическая работа. На готовых и	3

	режиссер! <i>Съёмка мультфильма.</i>	установленных декорациях расставляются персонажи мультфильма. Происходит отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру.	
34	Как музыка влияет на характер сюжета? <i>Озвучивание и монтаж</i>	При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами»	4
«Как мы живем»			
35-37	Создание коллективного фильма-отчёта о нашей жизни	Создание мультфильмов в любой технике и с любыми материалами по желанию детей.	1-3
38	Просмотр на выпускном вечере.	Дети вместе с приглашенными гостями устраивают просмотр получившегося мультфильма. Совместное обсуждение. Дети узнают мнения гостей об их мультфильме, а также сами стараются найти удавшиеся и неудавшиеся моменты мультфильма.	4

Литература:

- Иткин, В.Д. Что делает мультипликационный фильм интересным / В.Д. Иткин // Искусство в школе.- 2006.- № 1.-с.52-53.

2. Зейц, М.В. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница /М.В. Зейц.- М.: ИНТ, 2010.-252 с.
3. Лыкова, И.И. Куда уходят детские рисунки И.И. Лыкова // Обруч.-2002.- № 1.-с.51-53.
4. Кудрявцева, В.В. Создать атмосферу сказки /В.В. Кудрявцева // Искусство в школе. – 2006.-№. 3.-с.23-24.
5. Куприянов, Н.Н. Занятия анимацией – «витамин игры» /Н.Н. Куприянов// Искусство в школе.- 2007.- №. 4.-с.15-16.
6. Интернет-ресурсы:
 - Мультипликация. Статья в Википедии.
 - Мультфильм. Статья в Википедии.
 - Мультстудия на телеканале "Карусель"
 - Страничка мультипликатора