

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 25»
(МБУДО ДШИ № 25)**

Рассмотрена и одобрена
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 25
(протокол № 4 от 21.06.2023)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБУДО ДШИ № 25
от 22.06.2023 № 11-ов

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФИЛЬМА»**

дополнительной общеразвивающей
образовательной программы
в области искусств
«СТУДИЯ АНИМАЦИИ «ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ»

срок реализации: 4 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
1.1. Общая характеристика учебного предмета	3
1.2. Срок реализации учебного предмета	3
1.3. Форма и режим учебных занятий	3
1.4. Цели и задачи учебного предмета	3
1.5. Обоснование структуры программы	4
1.6. Методы обучения	
1.7. Материально-техническое и ресурсное обеспечение учебного предмета	4
2. Планирование образовательного процесса	4
2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения	4
2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения	5
2.3. Учебно-тематический план 3 года обучения	5
2.4. Учебно-тематический план 4 года обучения	6
3. Содержание разделов и тем	6
3.1. Содержание разделов и тем 1 год обучения	6
3.2. Содержание разделов и тем 2 год обучения	8
3.3. Содержание разделов и тем 1 год обучения	9
3.4. Содержание разделов и тем 2 год обучения	10
4. Формы и методы контроля, система оценок	10
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	10
4.2. Критерии оценок	11
5. Список литературы	11

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Художественное оформление фильма» занимает важное место в комплексе дисциплин по анимационному искусству и является одним из основных в процессе обучения этапам создания произведений детского экранного творчества.

Программа предмета «Художественное оформление фильма» направлена на создание условий познания учащимися приемов работы с различными материалами и техниками при создании анимационных персонажей и фонов фильма. А также дать представление последовательности работы от эскиза до исполнения реальных объектов.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр анимационных фильмов, выполнение графических, пластических и живописных учебных работ с применением игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Классы	1	2	3	4	Итоговая аттестация проводится в классе
Количество часов в неделю по годам обучения	2	2	1	1	
Итого часов в год	68	68	34	34	4
Итого на полный курс обучения	204				

1.3. Форма и режим учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями развитием детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы от 3 до 6 человек 1 раз в неделю. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

1.4. Цели и задачи учебного предмета

Основная цель предмета - развитие в учащихся способности самостоятельно проходить все этапы создания анимационного фильма: от интересной авторской идеи – к гармоничному, полному ее воплощению.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:

Формирование у учащихся знаний о средствах создания изобразительной составляющей анимационного фильма, формирование умений и навыков посредством практики.

Развитие умений самостоятельно планировать и организовывать работу команды мультипликаторов

Ознакомление учащихся со спецификой работы профессиональных мультипликаторов

1.5. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы является необходимость

отражения всех аспектов работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.6. Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация анимационных фильмов, работ выпускников студии);

поисковые (накопление визуального материала с использованием Интернета);

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа, презентация-знакомство с новой темой

2. Выполнение учебного задания (раскадровка, рисунок, живопись скульптура малых форм).

Итогом каждой пройденной темы становится творческая работа в заданной технике.

1.7. Материально-техническое и ресурсное обеспечение учебного предмета

Занятия по предмету проводятся в кабинете, оборудованном необходимой мебелью (столы, стулья), шкафами (для хранения работ), дидактическими пособиями. Для работы с учащимися имеется возможность пользоваться Интернетом для исследования и накопления знаний в области художественного оформления фильма на примерах работ отечественных и зарубежных мастеров анимационного искусства.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1.	Линия	

	Тема 1.1. Характер линий	4
	Тема 1.2. Линия и нажим.	4
	Тема 1.3. Линия и ее выразительные возможности	4
	Тема 1.4. Линия и тон	4
	Тема 1.5. Линия и силуэт.	6
2.	Цвет	
	Тема 2.1. Хроматические и ахроматические цвета Презентация	8
	Тема 2.2 Основные и составные цвета (Круг Иттена)	8
	Тема 2.3. Цветовая насыщенность. Тональность. Светлость.	6
	Тема 2.4. Теплые и холодные цвета	8
	Тема 2.5. Контрастные цвета.	8
	Тема 2.6. Цвет и форма	8
	Итого за 1 класс	68

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1.	Форма и объем	
	Тема 1.1. Исходные простейшие формы	8
	Тема 1.2. Сложные формы	10
	Тема 1.3. Форма в пространстве	10
	Тема 1.4. Бумажная пластика в стиле «Классическое оригами»	12
2.	Персонажи	
	Тема 2.1. Главный герой	10
	Тема 2.2. Главный герой и его антагонист	8
	Тема 2.3. Второстепенные герои	10
	Итого за 2 класс	68

2.3. Учебно-тематический план 3 года обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1.	Фоны	
	Тема 1.1. Роль, задачи и значение фонов. Презентация	2
	Тема 1.2. Цвет и линия при прорисовке фона	16
	Тема 1.3. Изготовление фонов для проектного анимационного	16

	фильма	
	Итого за 3 класс	34

2.4. Учебно-тематический план 4 года обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Кол-во часов
1.	Композиция кадра	
	Тема 1.1. Способы выделения композиционного центра	4
	Тема 1.2. Классификация кадровых планов по крупности	6
	Тема 1.3. Персонаж и кадровый план	6
2.	Раскадровка	
	Тема 2.1. Раскадровка и ключевые кадры	6
	Тема 2.2. Алгоритм создания раскадровки	6
	Тема 2.3. Раскадровка проектного мультфильма	6
	Итого за 4 класс	34
	Итого за курс	204

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Содержание разделов и тем 1 года обучения

Раздел 1. Линия

Тема 1.1. Характер линий

Задача: дать понятие термину линия и изучить ее характерные особенности
Упражнение:

- 1) Линии прямые и ломанные;
- 2) Волнообразные;
- 3) Пересекающиеся;
- 4) Толстые и тонкие.

Применяемые материалы: мягкий карандаш, бумага А3.

Задание: портрет сказочного персонажа.

Применяемые материалы: гелевая ручка, бумага А3.

Тема 1.2. Линия и нажим

Задача: знакомство с различными способами создания линии. Дать понятие нажим и закрепить на практике.

Выполнить упражнения:

- 1) Горизонтальные и вертикальные линии с нажимом;
- 2) Диагональные прямые с нажимом;
- 3) Волнистые с нажимом.

Применяемые материалы: мягкий карандаш, бумага А3.

Задание: графическая композиция «Порывы ветра».

Применяемые материалы: Мягкий карандаш, бумага А3.

Тема 1.3. Линия и ее выразительные возможности

Задача: раскрыть возможности передачи линией основных эмоций: радость, гнев, страх, отвращение, удивление

Задание: рисунок персонажа авторской сказки в различных эмоциональных состояниях.

Применяемые материалы: мягкий карандаш, гелевая ручка, бумага А3

Тема. 1.4. Линия и тон

Задача: дать понятие тональности и закрепить на практике

Упражнение: растяжка посредством штриха от самого темного к светлому .

Применяемые материалы: мягкий карандаш, бумага А3

Задание: аппликация фризовой композиции повторяющейся одной формы и разной тональности по нарастанию и убыванию тона

Применяемые материалы: Мягкий карандаш, бумага А4

Тема 1.5. Линия и силуэт

Задача: дать понятие силуэта как пятна, ограниченного линией

Задание 1.: линейный и силуэтный рисунок листа дерева

Применяемые материалы: тушь, гелевая ручка, бумага А3

Задание: коллаж из осенних листьев тему «Русалка» или «Водяной» с дорисовыванием

Применяемые материалы: природные материалы, тушь, гелевая ручка

Раздел 2. Цвет

Тема 2.1. Хроматические и ахроматические цвета

Задача: знакомство с понятием хроматические и ахроматические цвета, выявление различия использования художественных средств, в процессе создании живописных и графических произведений

Упражнение:

При просмотре презентации назвать цвета, используемые при создании художественных произведений

Задание: Персонаж цветной и черно-белый

Применяемые материалы: акварель, тушь, А 3

Тема 2.2. Основные и составные цвета (Круг Иттена)

Задача: закрепить такие понятия, как основные и составные цвета. Навыки свободной работы цветом, не ограниченной закрашиванием контура рисунка

Задание 1.: круг Иттена

Применяемые материалы: гуашь, шаблон круга Иттена

Задание 2.: монотипия с использованием 3 основных хроматических и ахроматических цветов, поиск образов, дорисовывание.

Применяемые материалы: гуашь, бумага А3.

Задание 3.: индивидуальный рисунок по фрагментам пейзажных стихов без предварительного нанесения контура

Применяемые материалы: гуашь, бумага А3

Тема 2.3. Цветовая насыщенность. Тональность. Светлость

Задача: знакомство с понятиями тональность и светлость цвета

Задание: композиция «Букет» с учетом тональности и светлости

Применяемые материалы: гуашь, А3

Тема 2.4. Теплые и холодные цвета

Задача: знакомство и закрепление понятия холодных и теплых цветов.

Задание:

- 1) персонаж веселый (только теплые цвета)
- 2) персонаж грустный (только холодные цвета)

Применяемые материалы: гуашь, А3

Тема 2.5. Контрастные цвета

Задача: знакомство и закрепление термина - контрастные цвета

Упражнение: цветная мозаика чередования контрастных цветов в стиле

«пуантелизм»

Применяемые материалы: акварель, бумага А3

3.2. Содержание разделов и тем 2 года обучения

Раздел 1. Форма и объем

Тема 1.1. Исходные простейшие формы

Задача: познакомить с понятием простейшие формы: круг, квадрат, треугольник

Упражнение: поиски соответствия простейших фигур и форм на примере постановочного натюрморта

Задание 1.: композиция на тему «Натюрморт»

Используемые материалы: Пластилин, картон

Задание 2.: персонаж сказки: «Квадратный медвежонок», «Треугольная лисичка», «Круглый зайчик»

Применяемые материалы: цветная бумага, А3.

Тема 1.2. Сложные формы

Задача: познакомить с понятием сложные формы. Поиски выразительности через сложную форму

Задание 1.: создание произвольного пятна с поиском образов и дорисовыванием.

Используемые материалы: тушь, гелевая ручка, А3

Задание 2.: обрывная аппликация на тему «Высоко в небе»

Используемые материалы: цветная бумага, гуашь, А3

Тема 1.1 Форма в пространстве

Задача: закрепить понятие простейших форм и передачи особенностей внешности через форму.

Задание 1.: превращение случайной находки в произведение искусств

Используемые материалы: пластилин, природные материалы

Упражнение: лепка простейших форм: шара, конуса, цилиндра и жгута.

Используемые материалы: пластилин

Задание 2.: многофигурная композиция «Мама и ее детеныш»

Используемые материалы: пластилин, картон

Тема 1.2. Бумажная пластика в стиле «Классическое оригами»

Задача: познакомить с видом декоративно-прикладного искусства - «Классическое оригами»

Упражнение 1.: базовые формы: «двойной квадрат», «блинчик»,

«двойной треугольник»

Упражнение 2.: оригами: «Рыбка», «Лягушка», «Крабик», «Параходик», «Журавлик».

Коллективное творческое задание: коллаж на тему: «Обитатели морских глубин»

Используемые материалы: цветная бумага, картон

Раздел 2. Персонажи

Тема 2.1. Главный герой

Задача: познакомить со способами воплощения выразительных особенностей героя и характера выражения эмоций

Задание 1.: варианты эскизов образа главного героя. Вид анфас, профиль, со спины.

Задание 2.: главный герой и его эмоциональные проявления

Используемые материалы: мягкий карандаш, гелевая ручка, А3

Используемые материалы: пластилин

Тема 2.2 Главный герой и его антагонист

Задача: закрепить и применить на практике со способы воплощения выразительных особенностей героя и характера выражения эмоций

Задание 1.: варианты эскизов образа героя - антагониста. Вид анфас, профиль, со спины.

Задание 2.: герой - антагонист и его эмоциональные проявления

Используемые материалы: мягкий карандаш, гелевая ручка, А3

Задание: создание героя.

Используемые материалы: пластилин

Тема 2.3. Второстепенные герой (герои)

Задача: закрепить и применить на практике со способы воплощения выразительных особенностей героя и характера выражения эмоций

Задание 1.: варианты эскизов образов второстепенных героев. Вид анфас, профиль, со спины.

Используемые материалы: мягкий карандаш, гелевая ручка, А3

Задание 2.: создание героев.

Используемые материалы: пластилин.

3.3. Содержание разделов и тем 3 года обучения

Раздел 1. Фоны

Тема 1.1. Роль, задача, значение фона в анимационном фильме.

Беседа. Просмотр мультфильмов на предмет выявления особенностей фона.

Задача: познакомить с понятием фона и его роли в фильме. Закрепить важность контраста с персонажами на примерах.

Тема 1.2. Цвет и линия при прорисовке фона.

Задача: изучить выразительные особенности передачи времен года и суток в фонах.

Задание 1.: «День в осеннем лесу»

Задание 2.: «Сумерки в городе»

Используемые материалы: акварель, А3

Задание 3.: «Рассвет в горах»»

Используемые материалы: акварель, А3

Тема 1.3. Прорисовка фонов для проектного анимационного фильма.

Задача: закрепить понятие фона его связь со сценарием

Задание: создание фонов

Применяемые материалы: карандаш, гелевая ручка, акварель, А1

3.4. Содержание разделов и тем 4 года обучения

Раздел 1. Раскадровка

Тема 1.1. Раскадровка и ключевые кадры

Презентация. Задача: дать понятие терминам: «раскадровка и ключевые кадры»

Упражнение: при просмотре мультипликационного фильма назвать ключевые кадры

Задание: рисунок ключевых кадров по просмотренному мультфильму.

Тема 1.2. Алгоритм создания раскадровки

Задача: изучить и применить на практике схему создания раскадровки.

Задание 1.:создать раскадровку авторского литературного сценария

Задание 2.: создать раскадровку режиссерского сценария

Применяемые материалы: гелевая ручка, фломастеры, А4

Тема 1.3. Раскадровка проектного мультфильма

Задача: закрепить и применить на практике алгоритм создания раскадровки

Задание: раскадровка проектного фильма

Применяемые материалы: гелевая ручка, фломастеры, А4

Раздел 2. Композиция кадра

Тема 2.1. Способы выделения композиционного центра

Задача: знакомство с основными способами выделения композиционного центра в кадре.

Задание: «Ночь за моим окном»»

Используемые материалы: гуашь, А4

Тема 2.2. Классификация кадровых планов

Презентация – беседа.

Задача: дать понятие классификации: дальний план, общий план, средний план, крупный план и детальный

Задание: макет игрового пространства по предварительному эскизу

Применяемые материалы: картон, бумага, ПВА

Тема 2.3. Персонаж и кадровый план

Задание: портрет героя с вариантами кадровых планов. Применяемые материалы: гелевая ручка, бумага А3

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом

практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает полугодовую, годовую и итоговую аттестацию. Аттестация (дифференцируемый зачет) проводится в форме просмотров.

4.2. Критерии оценок

Так как создание анимационного фильма есть продукт коллективного творчества, то оценивание работы осуществляется по двум направлениям: качество выполнения тематических заданий и объем участия в создании коллективной работы, что отражается в поурочном оценивании.

“5” (отлично) ставится, если ученик в полном объеме выполнил задание, применяя на практике полученные теоретические знания, проявил самостоятельность и инициативность.

“4” (хорошо) ставится, если ученик частично не выполнил задание и при работе есть незначительные промахи в понимании технологии исполнения.

“3” (удовлетворительно) ставится, при большом количестве пропущенных занятий без уважительных причин и отсутствии самостоятельности и инициативности.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иттен И. Искусство цвета. Издат: Д. Аронов, 2001. 222 с.
2. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей: Кн. для учителя. Просвещение, 1990. 176 с.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. В 2 томах. Изд-во: Красная площадь, 2008.
4. Сержантова Т.Б. 336 моделей оригами. М: Айрис Пресс, 2015. 192 с.
5. Смолянинов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. М: ВГИК, 2005. 128 с.
6. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук Т. 2. - М.: Гаятри, 2007.- 303 с.
7. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук Т.1. М.: Гаятри, 2007. 302 с.