

**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
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ АНИМАЦИИ»**

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	3
1.6. Методы обучения	4
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	5
3. Содержание учебного предмета	6
3.1. Содержание разделов и тем 1 год обучения	6
3.2. Содержание разделов и тем 2 год обучения	7
3.3. Содержание разделов и тем 3 год обучения	8
3.4. Содержание разделов и тем 4 год обучения	9
4. Формы и методы контроля, система оценок	11
5. Список литературы	11

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве анимации» экспериментальная и составлена на основе анализа исследований по данной теме российских и зарубежных историков и киноведов, а также литературных работ персоналий мирового мультипликационного кино. Для составления данной программы были использованы материалы книг Асенина С.В., Ж. Садуля, И. Иванова-Вано, Ф.С. Хитрука и др.

«Беседы об искусстве анимации» является учебным предметом, создающим базу для формирования у учащихся знаний об истории становления мультипликации как самостоятельного искусства, мировых шедевров и персоналий анимационного искусства.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Классы	1	2	3	4	Итоговая аттестация проводится в классе
Количество часов в неделю по годам обучения	1	1			
Итого часов в год	34	34	34	34	4
Итого на полный курс обучения	136				

1.3. Форма и режим учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными психофизиологическими возможностями детей. Занятия проводятся в малых группах, численность 3 - 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 - формирование у учащихся знаний в области истории анимационного искусства как духовного опыта человечества.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:

1. Способствовать формированию навыков восприятия художественного образа и особенностей анимационного языка
2. Развивать эрудированность в данном виде искусства
3. Стимулировать творческую активность, через эмоциональную и познавательную деятельность

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 студийцев;

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 применяется объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация презентаций и анимационных фильмов).

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. Просмотр мультфильмов.

1.7. Материально-техническое и ресурсное обеспечение учебного предмета

Занятия по предмету проводятся в кабине, оборудованном необходимой мебелью (столы, стулья). Техническое оснащение занятий представлено компьютером, как средства аудиовизуальной демонстрации. Для работы с учащимися имеется доступ в Интернет.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Учебно - тематический план 1 года обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Кол-во Час.
1.	Анимационная студия «Школа Волшебников»	
	Тема 1.1. История и творчество студии	1
2.	Художественные особенности предыстории анимации	
	Тема 2.1. Рисунки первобытного человека	1
	Тема 2.2. Египетская живопись	1
	Тема 2.3. Греческая вазопись	1
	Тема 2.4. Китайский театр теней	1
	Тема 2.5. Русская житийная икона	1
3.	Технологические особенности предыстории анимации	
	Тема 3.1. Анимационные игрушки	3
	Тема 3.2. Волшебный фонарь «laterna magica»	3
	Тема 3.3. Фенакистескоп Жозефа Плато	3
	Тема 3.4. Зоотроп Уильяма Джорджа Хорнера	3
	Тема 3.5. «Оптический театр» Эмиля Рейно	3

4.	Роль фотографии в развитии анимации конца 19 века	
	Тема 4.1. Камера обскура	2
	Тема 4.2 Изобретение фотоаппарата	1
	Тема 4.3. Учебник движения Эдварда Мейбриджа	3
5.	Кинематограф и мультипликация	
	Тема 5.1. Изобретение кинокамеры	1
	Тема 5.2. Синематограф братьев О. и Л. Люмьер	2
	Тема 5.3. «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса	2
	Тема 5.4. Комбинированная анимация Джеймса Блэктона и Альберта Смита (покадровая съемка)	2
	Итого за 1 класс	34 часа

2.2. Учебно - тематический план 2 года обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Кол-во Час.
1.	Пионеры мировой анимации	
	Тема 1.1. Творчество Эмиля Коля	3
	Тема 1.2. Творчество У. Мак -Кейна	3
	Тема 1.3. Творчество А.Алексеева	3
	Тема 1.4. Норман Мак-Ларен	3
2.	Восточно-Европейская анимация XX века	
	Тема 2.1. Силуэтная анимация Лотты Райнигер	3
	Тема 2.2. Творчество Иржи Трнка (Чехословакия)	3
	Тема 2.3. Чешский мультсериал	4
	Тема 2.4. Польские мультсериалы	3
	Тема 2.5. Фильм «Мария Мирабелла»	3
	Тема 2.6. Особенности болгарской анимации.	3
	Тема 2.7. Загребская школа рисованной анимации	3
	Итого за 2 класс	34

2.3. Учебно - тематический план 3 года обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Кол-во Час.
1.	Первые годы становления отечественной анимации	
	Тема 1.1 Творчество В. Старевича	3
	Тема 1.2. Кукольные фильмы А.Ширяева	3
2.	Советский период отечественной анимации	2
	Тема 2.1. Кинокомпания «Межрабпом-Русь» (1924 -1928)	2
	Тема 2.2. «Союзмультфильм» (довоенный период)	2
	Тема 2.3. Союзмультфильм (послевоенный период)	3
	Тема 2.4. Стилиевой перелом в мультипликации (60 –е годы)	3
	Тема 2.5. Мультипликация 70-х и 80-х годов	3
	Тема 2.6 Мультипликация 80-х и 90-х годов	3
3.	Современный этап российской анимации	2
	Тема 3.1. Студия «Пилот»	4
	Тема 3.2. Цикл сказок народов России «Гора самоцветов	4
	Тема 3.3. Студия «Мельница»	4
	Тема 3.4. Кинокомпания «Мастер-фильм»	4
	Итого за 3 класс	34

2.4. Учебно - тематический план 4 года обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Кол-во Час.
1.	Западно - европейская анимация XX – XXI века	
	Тема 1.1. Фильмы Рене Лалу (Франция)	3
	Тема 1.2. Фильмы Сильвена Шоме (Франция)	3
	Тема 1.3. Фильмы Ника Парка (Великобритания)	3
	Тема 1.4. Фильмы Дж. Джанини (Италия)	3
2.	Американская анимация	
	Тема 2.1. Анимационная студия Уолта Диснея	2
	Тема 2.2. Фильмы студии «Warner Bros. Cartoons»	2
	Тема 2.3. Фильмы студии «Dream Works Animation SKG»	2
	Тема 2.4. Фильмы студии «Pixar Animation Studios»	3
	Тема 2.5. Творчество Фредерика Бака (Канада)	3
3.	Японская анимация	
	Тема 3.1. Аниме	2
	Тема 3.2. Творчество Хаяо Миядзаки	4
	Детское экранное творчество	
	Тема 3.1. История детского экранного творчества	2
	Тема 3.2. Современные студии детской мультипликации	2
	Итого за 4 класс	34
	Всего за курс	136

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Анимационная студия «Школа Волшебников»

Тема 1.1. История и творчество студии

Задача: познакомить с творчеством студии разных лет. Просмотр мультфильмов.

Раздел 2. Художественные особенности предыстории анимации

Тема 2.1. Рисунки первобытного человека

Задача: раскрыть тему стремления человечества запечатлеть движение в рисунке. Пещерная живопись первобытного художника на территории разных стран.

Тема 2.2. Египетская живопись

Задача: познакомить с фазами движения в ритуальной живописи Древнего Египта.

Тема 2.3. Греческая вазопись

Задача: раскрыть особенности изображения движения на вазах Древней Греции и их сюжетное разнообразие.

Тема 2.4. Китайский театр теней

Задача: познакомить с изобретениями Древнего Китая. Легенда возникновения театра теней и его технологические особенности.

Тема 2.5. Русская житийная икона

Задача: познакомить с особенностями композиции житийной иконы.

Раздел 3. Технологические особенности предыстории анимации

Тема 3.1. Анимационные игрушки

Задача: раскрыть особенности принципа персистенции. Тауматроп, книжка движения.

Тема 3.2 Волшебный фонарь «laterna magica»

Задача: познакомить с историей изобретения аппарата, конструкцией и областью применения.

Тема 3.3. Фенакистескоп Жозефа Плато

Задача: познакомить с фенакистескопом («обманщиком зрения») - прибором для демонстрации движущихся рисунков. Его устройство, принцип действия.

Тема 3.4. Зоотроп Уильяма Джоржа Хорнера

Задача: познакомить с принципом действия зоотропа Д. Хорнера.

Тема 3.5. «Оптический театр» Эмиля Рейно

Задача: познакомить с жизнью и творчеством Э Рейно и его ролью в истории анимации. День рождения анимации как искусства.

Раздел 4. Роль фотографии в развитии анимации конца 19 века

Тема 4.1. Камера-обскура

Задача: история возникновения и принцип действия камеры-обскуры.

Тема 4.2 Изобретение фотоаппарата

Задача: познакомить с историей изобретения и принципом действия фотоаппарата.

Тема 4.3. Учебник движения Эдварда Мейбриджа

Задача: Опыт Э. Мейбриджа с движением лошади. Энциклопедия движения животных и человека.

Раздел 5. Кинематограф и мультипликация

Тема 5.1. Изобретение кинокамеры

Задача: кинокамера – аппарат для съемки движущихся предметов на киноплёнку. Принцип действия.

Тема 5.2. Синематограф братьев О. и Л. Люмьер

Задача: «Прибытие поезда» братьев Люмьер - один из фильмов, открывших эру кинематографа, повлиявшего на историю анимации

Тема 5.3. «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса

Задача: использование принципов анимации в эпизодах художественного фильма .

Тема 5.4. Комбинированная анимация Джеймса Блэктона и Альберта Смита (покадровая съемка)

Задача: познакомить с открытием принципа мультипликационной покадровой съемки (движущиеся предметы). Кукольные фильмы. Фильм «Смешные лица».

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Пионеры мировой анимации

Тема 1.1. Творчество Эмиля Коля

Задача: жизнь и творчество Э. Коля. Первый рисованный мультфильм. Фантоша – первый сериальный персонаж.

Тема 1.2. Творчество У. Мак –Кейна

Задача: Комиксы У. Маккейна. Динозавр Гертти. Соединение анимации, цирка и театра в представлениях. Фильм «Маленький Немо».

Тема 1.3. Творчество А. Алексеева

Задача: познакомить с творчеством А. А. Алексеева и его уникальным изобретением – игольчатым экраном. Фильмы мастера.

Тема 1.4. Норман Мак-Ларен

Задача: познакомить с творчеством Норман Мак-Ларена. Фильм «Соседи», (техника пикселяция). Фильм «Канон» и принцип запаздывающего движения.

Раздел 2. Восточно-европейская анимация XX века

Тема 2.1. Силуэтная анимация Лотты Райнигер

Задача: познакомить с особенностями технологии создания фильмов Лотты Райнигер. Фильмы: «Приключения принца Ахмета», «Джек и бобовое зернышко» и др.

Тема 2.2. Творчество Иржи Трнка (Чехословакия).

Задача: познакомить с творчеством Иржи Трнка. Особенности технологии создания фильма. Мультфильм «Рука» и др.

Тема 2.3. Чешский мультсериал

Задача: познакомить с творчеством Зденека Миллера. Мультсериал «Крот».

Тема 2.4. Польские мультсериалы

Задача: познакомить с анимационными сериалами «Лелик и Болек» и «Рекс». Особенности фильмов.

Тема 2.5. Фильм «Мария Мирабелла»

Задача: познакомить с выразительными возможностями при комбинировании анимации и изобразительных средств художественного фильма. Фильм «Мария Мирабелла» - совместный проект «Союзмультфильма» и румынской студии «Casa de Filme 5».

Тема 2.6. Особенности болгарской анимации.

Задача: познакомить с творчеством мастеров болгарской анимации. (Тодор Динов и Доньо Донев).

Тема 2.7. Загребская школа рисованной анимации

Задача: познакомить с творчеством Душана Вукотича . Фильмы «Несчастный робот» и др.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Первые годы становления отечественной анимации

Тема 1.1 Творчество В. Старевича

Задача: познакомить с творчеством В.Старевича. Фильм «Стрекоза и муравей» и др.

Тема 1.2. Кукольные фильмы А.Ширяева

Задача: познакомить с фильмами А. Ширяева, балетмейстера Мариинского театра, г. С-Петербурга. Раскрыть их утилитарность.

Раздел 2. Советский период отечественной анимации

Тема 2.1. Кинокомпания «Межрабпом-Русь» (1924 -1928)

Задача: познакомить с особенностями техник создания фильмов кинокомпании. «Каток», «Межпланетная революция», «Грозный Вавила и тетка Арина».

Тема 2.2. «Союзмультфильм» (довоенный период)

Задача: познакомить с историей создания студии «Союзмультфильм». Творчество И. Иванова-Вано, В. Сутеева, О. Ходатаевой, Д. Бабиченко, В. и З. Брумберг и др.

Тема 2.3. «Союзмультфильм» (военный и послевоенный период)

Задача: метод прорисовки кадров «эклер». Первый цветной фильм 1937 года. Творчество Л. Альмарика и В. Полковникова и др.

Тема 2.4. Стилевой перелом (60 –е годы)

Задача: познакомить с творчеством Ф. С. Хитрука. Появление образа Чебурашки в фильме Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969 г.). «Остров сокровищ» - 2-х серийный анимационный сериал.

Тема 2.5. Мультипликация 70-х и 80 х годов

Задача: «Союзмультфильм» - крупнейшая студия в Европе. Сборник «Веселая карусель». «Маугли» Романа Давыдова – первый мультсериал. «Ну, погоди!».

Тема 2.6. Мультипликация 90-х годов

Задача: познакомить с фильмами студии «Кристмас Филмз». Творчество Ю.Норштейна.

Раздел 3. Современный этап российской анимации

Тема 3.1. Студия «Пилот»

Задача: творчество А. Татарского. Фильмы мастера: «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Доброй ночи, малыши».

Тема 3.2. Цикл сказок народов России «Гора самоцветов

Задача: знакомство с циклом сказок. Разнообразие техник исполнения.

Тема 3.3. Студия «Мельница»

Задача: познакомить с творчеством студии. К. Бронзит и «Мы не можем жить без космоса».

Тема 3.4. Кинокомпания «Мастер-фильм»

Задача: познакомить с фильмами студии. Анимационный фестиваль в Суздале.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Западно - европейская анимация XX – XXI века

Тема 1.1. Фильмы Рене Лалу (Франция)

Задача: познакомить с творчеством Рене Лалу. Фильм «Властелины времени». Особенности стиля и выбора сюжетов.

Тема 1.2. Фильмы Сильвена Шоме (Франция)

Задача: познакомить с творчеством Сильвена Шоме. Фильм «Трио из Беливилля времени». Особенности стиля и выбора сюжетов

Тема 1.3. Фильмы Ника Парка (Великобритания).

Задача: познакомить с творчеством Ника Парка. Фильмы «Барашек Шон», «Уоллеса и Громита», «Побег из курятника».

Тема 1.4. Фильмы Дж. Джанини (Италия)

Задача: познакомить с творчеством Дж. Джанини. Особенности стиля. Фильмы мастера.

Раздел 2. Американская анимация

Тема 2.1. Анимационная студия Уолта Диснея

Задача: познакомить с «Диснеевским стилем» и его значимости в мировой мультипликации. Разделение деятельности при работе над фильмом. Микки маус, один из самых популярных рисованных персонажей. Первый звуковой фильм «Параходик Вилли». Первый цветной мультфильм – «Цветы и деревья». «Белоснежка и семь гномов». Особенности съемки фильма «Старая мельница».

Тема 2.2. Фильмы студии «Warner Bros. Cartoons»

Задача: сериал «Том и Джери». Фильмы «Быстрый Гонзалес», «Такой знакомый запах», «Клуб анонимных птицеводов» («Birds Anonymous»).

Тема 2.3. Фильмы студии «Dream Works Animation SKG»

Задача: раскрыть значимость драматургии в фильмах «Спирит- душа прерий», «Принц Египта» и др. Уклон в развлекательность и юмор в фильмах «Шрек», «Мадагаскар» и др.

Тема 2.4. Студия «Pixar Animation Studios»

Задача: познакомить с особенностями технологии создания фильмов. «История игрушек» - первый полнометражный фильм. Фильм «Оловянная игрушка».

Тема 2.5. Творчество Фредерика Бака (Канада)

Задача: познакомить с творчеством Ф.Бака. Фильмы «Сгас», «Человек, который сажал деревья» и др.

Раздел 3. Японская анимация

Тема 3.1. Аниме

Задача: познакомить с творчеством Осама Тэдзуки, создавшим уникальный классический стиль рисованной анимации – аниме.

Тема 3.2. Творчество Хаяо Миядзаки

Задача: рассмотреть особенности творчества мастера. Фильмы «Унесенная призраками», «Мой друг Тоторо».

Раздел 4. Детское экранное творчество

Тема 4.1. История детского экранного творчества

Задача: познакомить с историей возникновения известных мультипликационных студий : «Веснянка» (г. Киев), «Поиск» (г. Новосибирск), Перспектива» (г. Ярославль) и др.

Тема 4.2. Современные студии детской мультипликации

Задача: просмотр и анализ произведений детского экранного творчества.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Для контроля успеваемости учащихся программой предусмотрен

полугодовой и годовой контроль в виде зачета. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся предусмотрен устный опрос.

Итоговая аттестация (зачет) выставляется по результатам годовых аттестаций.

2. Критерии оценок

Результативность освоения программы определяется наличием к концу обучения у учащихся следующих знаний, умений и навыков:

знания в области предыстории мультипликационного творчества и его связи с другими искусствами;

знание истории и персоналий отечественной и зарубежной анимации;

проявил знания с классическими и современными шедеврами мировой анимации;

показал умение давать произведению экранного творчества объективную эстетическую оценку.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асенин С.В. Волшебники экрана: эстетические проблемы современной мультипликации. М: Искусство, 1974. 288 с.
2. Асенин С.В. Мир мультфильма: идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран. М.: Искусство, 1986. 288 с.
3. Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации.– М.: Искусство, 1964.
4. Гамбург Е.А. Тайны рисованного мира. М.: Советский художник, 1966
5. Иванов-Вано И. П. Кадр за кадром. М.: Искусство, 1980.
6. Иванов-Вано И. Советское мультипликационное кино. М.: "Знание", 1962.
7. Кривуля Н.Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. Часть I. М.:КЭА «АМЕТИСТ», 2012. 384 с.
8. Кривуля Н.Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. Часть II. М.:КЭА «АМЕТИСТ», 2012. 392 с.
9. Садуль Жорж Всеобщая история кино, том I. М: Искусство , 1958. 646 с.
10. Ханжонков А.А. Первые годы русской кинематографии . Ленинград: «Искусство», 1937. – 174 с.
11. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук Т. 2. - М.: Гаятри, 2007.- 303 с.
12. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук Т.1. М.: Гаятри, 2007. 302 с.
13. Энциклопедия отечественной анимации/ сост. С.В. Капкова. М.: Алгоритм, 2006.816 с.