

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Анима»

Составитель:

Роман Валентинович Пыжов, заместитель директора;
Елена Александровна Усачева, методист;
Елена Алексеевна Майстренко, преподаватель.

Москва

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка
2. Организационно-педагогические условия реализации программы
3. Планируемые результаты освоения программы
4. Методическое обеспечение программы
5. Рекомендуемая литература

В структуру программы отдельными файлами включены:

1. Учебный план
2. Календарный учебный график
3. Программы учебных предметов

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Анима» (далее - ОП) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», разработанных во исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления образовательной и методической деятельности при реализации указанных образовательных программ, направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств, в том числе, представленного в программах для учащихся отделения Изобразительного искусства Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского» (далее - Школа).

ОП способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83).

ОП разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом указанных выше Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технических условий Школы, региональных особенностей.

ОП основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. В Школе ОП может стать зоной эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей (законных представителей).

При разработке и реализации ОП учитывается занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ.

С целью привлечения наибольшего количества детей к Художественному образованию, обеспечения доступности художественного Образования срок реализации ОП составляет 3 года для детей, поступивших в первый класс в возрасте от 11 лет.

По окончании освоения ОП выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается Школой самостоятельно.

Программа является авторской разработкой. Направление данной программы: духовно-нравственное. Программа «Анима» включает в себя изучение законов анимационного движения, овладение учащимися умением самостоятельно написать сценарий; разработать собственных анимационных персонажей и декораций к фильму. С помощью различных техник Stop-motion учащиеся осваивают различные возможности анимационного движения и стилистики, методы монтажа и озвучивания собственных учебных проектов.

Цели и задачи ОП:

- воспитательная,
- развивающая,
- обучающая.
- приобретение практических умений и навыков,
- развитие творческой индивидуальности учащегося,
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи ОП:

- знакомство учащихся с первичными знаниями об основах мультдвижения;
- формирование знаний о правилах изображения анимационного персонажа;
- дать учащимся основы классической рисованной анимации и анимации Stop-motion;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Форма обучения

Обучение по программе «Анима» осуществляется в очной форме.

Форма организации образовательной деятельности обучающихся.

Образовательная программа «Анима» рассчитана на детей в возрасте от 11 лет и разработана с учётом их возрастных особенностей.

Форма учебных занятий

Аудиторная – урок с преподавателем.

Виды аудиторных занятий

Мелкогрупповые – численностью от 4 до 10 человек;

Групповые – численностью от 11 человек.

Продолжительность учебных занятий

Продолжительность учебных занятий выражается в академических часах:

- 1 академический час – 45 минут;
- 2 академических часа – 90 минут;
- 3 академических часа – 135 минут;
- 4 академических часа – 180 минут.

Объём учебной нагрузки

Объём максимальной аудиторной нагрузки не может превышать 10 часов в неделю.

Виды и формы контроля

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости являются:

- текущий контроль успеваемости учащихся,
- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация.

Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала и направлен на поддержание учебной

дисциплины, выявление отношения к обучению, на ответственную организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер.

При осуществлении текущего контроля учитываются:

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения домашних заданий;
- темпы продвижения.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач за определенный период.

Промежуточная аттестация проводится по завершению каждого учебного года, исключая год, завершающий изучение учебной дисциплины. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.

Итоговая аттестация является демонстрацией приобретенных знаний, умений и навыков, за весь период обучения, в соответствии с программными требованиями.

Сроки и формы проведения итоговой аттестации определяются образовательной программой. Итоговая аттестация проводится в году, завершающем изучение учебной дисциплины, в соответствии с учебными планами Школы.

Формами итоговой аттестации являются: проект.

Организация контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем в течение учебного года.

Промежуточная аттестация проводится по завершению каждого учебного года, исключая год, завершающий изучение учебной дисциплины.

Итоговая аттестация проводится в году, завершающем изучение учебной дисциплины, в соответствии с учебным планом.

Содержание контроля

Содержание промежуточной и итоговой аттестации отражается в рабочих программах учебных предметов, а также в фондах оценочных средств.

Методы контроля

Текущий контроль – отметки выставляются преподавателем по учебному предмету в журнал, в том числе в АИС.

Промежуточная аттестация (ПА) - отметки выставляются преподавателем по учебному предмету в журнал и дневник учащегося, в том числе в АИС по результатам текущего контроля и рубежного контроля (РУ). В случае

проведения рубежного контроля с участием комиссии, отметки выставляются преподавателем по учебному предмету в журнал и дневник учащегося, в том числе в АИС на основании сведений протокола комиссии.

Итоговая аттестация (ИА) - отметки выставляются преподавателем по учебному предмету в журнал и дневник учащегося, в том числе в АИС по результатам итоговой аттестации. В случае проведения итоговой аттестации с участием комиссии, отметки выставляются преподавателем по учебному предмету в журнал и дневник учащегося, в том числе в АИС на основании сведений протокола комиссии.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы «Анима» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественно-творческой подготовки:

- умение работать с литературным произведением, анализировать и писать собственный сценарий на его основе.
- умение «разбивать» сценарий на эпизоды и рисовать раскадровку, относительно выбранных эпизодов
- умение применять различные техники для создания визуального ряда собственного фильма.
- умение создавать, конструировать, строить и стилизовать анимационных персонажей.
- понимание и применение таких терминов, как: «темпоритм», хронометраж.
- умение передать движение и эмоции персонажа по средствам анимации.
- умение создавать художественную среду для персонажей в фильме.
- умение монтировать собственный мультфильм и озвучивать.

в области историко-теоретической подготовки:

- знание истории советской анимации;
- знание и знакомство с зарубежными шедеврами классической анимационной школы
- знакомство с различными жанрами в анимации и техниками
- знание биографий отечественных режиссёров анимации и зарубежных мастеров.
- умение применять на практике теоретические знания об анимации.
- умение на практике анимировать подготовленные сцены.
- умение придумать и застилизовать собственных персонажей.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методические рекомендации преподавателям

Учебный план общеразвивающей программы в области искусств может содержать комплекс учебных предметов, при этом каждый учебный предмет должен быть оснащен учебно-методическими пособиями, другими средствами обучения и воспитания, которые образуют учебно-методический комплекс (далее - УМК).

УМК представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов.

УМК - это система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной реализации образовательных программ.

УМК разрабатывается по всем учебным предметам с учетом обеспечения качества усвоения содержания учебного материала учащимися на уровне определенных образовательной программой требований, а также с целью обеспечения достижения результатов ее освоения.

Разработка УМК по тому или иному учебному предмету является одним из обязательных направлений профессиональной деятельности преподавателя.

УМК следует рассматривать как систему, части которой находятся во взаимосвязи, при этом элементы УМК образуют единое целое и взаимодействуют для достижения цели образовательной программы.

Основой УМК являются программы учебных предметов и фонды оценочных средств, в соответствии с учебным планом.

Элементы (компоненты) УМК могут быть представлены следующими видами:

- Учебные - учебники, учебные пособия, сборники упражнений, репертуарные сборники, сборники контрольных работ, хрестоматии, рабочие тетради;
- Учебно-методические - учебно-методические пособия, «школы обучения»;
- Методические - методические рекомендации, методические разработки, методические пособия;
- Учебно-наглядные - наглядные пособия, учебно-наглядные пособия;
- Учебно-справочные - словари, справочники, энциклопедии;
- Учебно-библиографические - учебно-вспомогательные пособия, библиографические пособия, справочники, списки трудов и литературы.
- В образовательном процессе используются различные виды учебной литературы. Основными видами учебной литературы являются учебник,

учебное пособие, учебно-методическое пособие.

Учебник - вид учебной литературы, в котором излагается система базовых, фундаментальных знаний, обязательных для освоения учащимся в соответствии с учебной программой и на основании федеральных государственных требований.

Учебное пособие - вид учебной литературы, дополняющий или заменяющий частично, или полностью учебник. Учебное пособие используется учащимся на занятиях, а также в домашней самостоятельной работе.

Учебное пособие может охватывать не весь предмет, а лишь часть (несколько разделов) учебной программы. В отличие от учебника, учебное пособие может включать не только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той или иной проблеме, отражать авторские методики и подходы.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, физических, эмоциональных данных.

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и особенности позволяют следующие методы дифференциации и индивидуализации:

- разработка педагогом заданий различной трудности и объема;
- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- вариативность темпа освоения учебного материала;
- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей применения принципов дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие способностей ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман индивидуальный план или календарно-тематический план.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

- 1) Анофриков, П.И. Принципы работы детской студии мультипликации: Учебное пособие для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации. / П.И. Анофриков. – Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. – 43с.
- 2) Арнольди, Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. / Э.И. Арнольди. - Л.: Искусство. Ленингр. отделение, 1968. - 211 с.
- 3) Асенин, С.В. Мир мультфильма: идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран. / С.В. Асенин. - М.: Искусство, 1986. - 288 с.
- 4) Асенин, С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. / С.В. Асенин. - М.: Искусство, 1995. - 315 с.
- 5) Бабиченко, Д. Н. Искусство мультипликации. / Д.Н. Бабиченко. - М.: Искусство, 1964. - 114 с.
- 6) Бабиченко, Д.Н. Искусство мультипликации. / Д.Н. Бабиченко – М.: Искусство, 1964. – 120 с. – (Библиотека кинолюбителя).
- 7) Бартон, К. Как снимают мультфильмы. /К.Бартон; Пер. с англ. - М.: Искусство, 1971. - 85 с. - (Библиотека кинолюбителя).
- 8) Беляев, Я. И. Специальные виды мультипликационных съемок. / Я.И. Беляев - М.: Искусство, 1967. – 116 с.
- 9) Больгер, Н. Мультстудия «Пластилин»: лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими руками /Н. Больгер, С.Г. Больгер. - М.: Робинс, 2012. – 66с. 34
- 10) В мире искусства. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / Сост. Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев, науч. ред. А.А. Мелик-Пашаев. – М.: Искусство, 2001. – 384 с.
- 11) Велинский, Д.В. Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки: Методическое пособие. / Д.В. Велинский. – Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. - 41 с.
- 12) Гинзбург, С.С. Рисованный и кукольный фильм: Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. / С.С. Гинзбург. - М.: Искусство, 1957. - 286 с.
- 13) Горичева, В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. / В.С. Горичева, М.И. Нагибина. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 192с.
- 14) Запаренко, В.С. Как рисовать мультики. / В.С. Запаренко – СПб. : Фордвинд, 2011. – 128 с. – (Чем заняться в дождь?)
- 15) Иванов-Вано, И.П. Кадр за кадром. / И.П. Иванов-Вано - М.: Искусство, 1980. - 239 с.
- 16) Иткин, В.В. Как сделать мультфильм интересным [Электронный ресурс] / В.В. Иткин – Режим доступа: <http://www.drawmanga>;
- 17) Иткин, В.В. Карманная книга мультжурюриста: Учебное пособие для начинающих мультипликаторов. / В.В. Иткин. – Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2006. – 21с.

- 18) Кино: Энциклопедический словарь. /Гл.ред. С.И. Юткевич. - М.: Советская энциклопедия, 1987. – 838 с.
- 19) Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей: Книга для учителя / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. - М.: Просвещение, 1990. – 175 с.
- 20) Крыжановский Б.Н. Искусство мультипликации. / Б.Н. Крыжановский. – М.: Искусство, 1984. - 118 с.
- 21) Курчевский, В.В. Быль-сказка о карандашах и красках. / В.В.Курчевский. – М.: Педагогика, 1980. – 144с.
- 22) Курчевский, В.В. Детское мультипликационное кино: Вопросы эстетического и нравственного воспитания. / В.В. Курчевский. – М.: ВГИК, 1988. - 54 с.
- 23) Курчевский, В.В. Изобразительное решение мультипликационного фильма: О природе гротеска и метафоры: Учеб. пособие. / В.В. Курчевский. - М.: ВГИК, 1986. - 69 с.
- 24) Лотман, Ю.М. О языке мультипликационных фильмов // Ю.М. Лотман; В кн. Лотман Ю.М. Об искусстве. - СПб.: 1998. - С. 671-674.
- 25) Мелик-Пашаев, А.А. Ступеньки к творчеству [Электронный ресурс] /А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская; 2-ое изд. электронное. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 159 с. – Режим доступа: files.lbz.ru/pdf/cC1091-3-ch.pdf.
- 26) Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своем искусстве / Сб. ст.; Сост. и авт. вступ. ст. С. Асенин. - М.: Искусство, 1983. - 207 с.
- 27) Норштейн, Ю. Б. Снег на траве. / Ю.Б. Норштейн; В 2-х т. – М.: Красная площадь, 2012. – 624с.
- 28) Орлов, А. М. Аниматограф и его Анима: Психогенные аспекты экранных технологий. / А.М. Орлов. – М.: ИМПЭТО, 2005. - 384 с.
- 29) Райт, Д. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя / Джин Энн Райт; Пер. с англ. - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
- 30) Родари, Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй / Джанни Родари. Пер. с итал. Ю.А.Добровольской. - М.: Прогресс, 1978. – 240 с.
- 31) Романовский, И. И. Масс медиа. Словарь терминов и понятий. / И.И.Романовский. – М.: Изд. Союза журналистов России, 2004. – 480 с.
- 32) Сазонов, А. П. Изобразительная композиция и режиссерская раскладка рисованного фильма. /А.П. Сазонов; Научн. исслед. каб. из. -декорационного оформления фильма. – М.: Всесоюзный гос. институт кинематографии, 2000 – 86 с.
- 33) Сазонов, А. П. Персонаж рисованного фильма. /А.П. Сазонов; Научн. исслед. каб. из. - декорационного оформления фильма. – М.: Всесоюзный гос. Институт кинематографии, 2004. - 29 с.
- 34) Сивоконь, Е.Я. Если вы любите мультипликацию: Из творческого опыта режиссера. / Е.Я. Сивоконь. – Киев: Мистецтво, 2005. - 148 с.
- 35) Тихонова, Е. Р. Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации. / Е.Р. Тихонова. - Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. - 59 с.

36) Халатов, Н.В. Мы снимаем мультфильмы. / Н.В. Халатов- М.: Молодая гвардия, 1989. - 144 с. - (Мир твоих увлечений).