

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г.АЗОВА

Одобрена
методическим советом
МБУ ДО ДДТ г.Азова
Протокол № 4
от "28" ноября 2016 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

“СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ДЕТЬМИ”

Возраст обучающихся 8-17 лет
Срок реализации программы: 3 года

Авторы-разработчики:
Цыбулин Александр Васильевич
Должность : методист
Квалификационная категория: высшая

Цыбулина Татьяна Васильевна
Должность: педагог дополнительного образования
Квалификационная категория: высшая

г.Азов
2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3 - 6
Пояснительная записка	7-10
Учебный план	11
Учебно-тематический план. 1-й год обучения	12-13
Содержание программы. 1-й год обучения.....	14-20
Схема творческо-технологического процесса создания крок первой и второй сложности.....	21
Учебно-тематический план. 2-й год обучения	22-23
Содержание программы. 2-й год обучения.....	24-29
Схема творческо-технологического процесса создания мини-фильма.....	30
Учебно-тематический план. 3-й год обучения.....	31-32
Содержание программы. 3-й год обучения.....	33-36
Схема творческо-технологического процесса создания авторского фильма.....	37-39
Виды анимации и техника ее исполнения.....	40
Изобразительное решение анимационного фильма.....	41
Методические рекомендации.....	42-43
Управление программой.....	44-47
Работа с родителями.....	48
<i>Список литературы</i>	49
<i>Приложение к программе в отдельном блоке</i>	

**ПАСПОРТ
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ**

**“СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ДЕТЬМИ”
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ “КИНОСТУДИЯ “СОЛНЫШКО”**

- * **ВИД ПРОГРАММЫ - АВТОРСКАЯ**
- * **ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО - ИСКУССТВО КИНО**
- * **ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ(АНИМАЦИЯ)**
- * **УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ**
- * **ПО ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА -
ИНТЕГРИРОВАННАЯ**
- * **ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ -ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНАЯ**
- * **ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 8-17 лет**
- * **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 3 года**

ВВЕДЕНИЕ

Искусство анимации (мультипликации) является неотъемлемой частью нашей жизни, а также одной из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и взрослых. Оно развивает образное и абстрактное мышление, чувство прекрасного, зачастую необходимое в учебе и работе, незаменимое при проведении досуга.

Сегодня анимацию считают одним из видов кино, хотя на самом деле она старше кинематографа (от греческого "КИНЕМА" - "движение" и "ГРАФО" - "пишу"). В начале восемнадцатого века в Англии невероятной популярностью пользовались несложные игрушки: на внутренней стенке барабанчика с прорезями была многократно нарисована одна и та же фигура в разных фазах (моментах) движения. Если крутить барабанчик и смотреть на фигурку сквозь щели, то кажется, что она движется. Основано это явление на способности человеческого глаза кратковременно сохранять на сетчатке изображение после его исчезновения - *персистенция*. При просмотре неподвижных изображений с последовательными фазами движения создается *иллюзия* такого движения.

Начиная с 18 века началось бурное создание и совершенствование различных приборов, напоминающих игрушки - *фантоскопы*, *фенакти*, *стископы* (1832г. бельгийский физик Жозеф Плато), *стробоскоп* (австрийский геометр Симон фон Штампфер), *зоотроп* (1834г. английский математик Уильям Джордж Хорнер). Наиболее совершенным из них был *праксиноскоп* француза Эмиля Рейно (1876г.) Праксиноскоп состоял из полотняной ленты и прикрепленных к ней желатиновых пластинок, на которые Рейно наносил свои рисунки. Они проецировались на экран с помощью волшебного фонаря. Так тогда назывался проектор.

28 октября 1892г. в Париже на бульваре Монмартр в музее (паноптикуме) была продемонстрирована "Световая пантомима" или "Световые спектакли" ("Клоун и его собака", "Кружка пива", "Бедный Пьеро" и др.). В каждом было по 500-700 рисунков. "Световые пантомимы" Рейно знаменовали собой рождение искусства анимации, возникшей раньше других видов кино.

Дальше началась бурная эпоха кино:

- 1895г. - первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
- 1905г. - покадровая съемка, открытая испанцем Сегундо де Шомоном, которая стала основой предметной мультипликации.
- 1907г. - карикатурист Стюарт Блектон снимает первый в мире рисованный мультфильм "Волшебная авторучка". Это рисунок под камерой (живая линия).
- 1912г. - в России появляется первый кукольный фильм Владислава Старевича "Прекрасная Люканида или Война рогачей и усачей". Персонажами являлись засушенные насекомые - жуки, муравьи, стрекозы.
- 1914г. - отделение персонажа-рисунка от декорации-фона. Вырезные фазы-перекладки. Американец Эрл Херд перенес рисунки фаз движения с бумаги на целлулоид.

С появлением кинематографа (1895г.) началась новая эра и в мультипликации. Техника кино несомненно обогатила мультипликаторов новыми знаниями о механике и биомеханике движения. Мультипликация стала таким же массовым видом искусства, как и натурный игровой кинематограф.

Близко к этому времени стали делать мультипликационные фильмы в Америке, Англии, Германии и России. Наиболее четко отработанным методом рисованной мультипликации стал на студии Уолта Диснея. Произошло разделение труда. Отдельно выделились профессии художников-мультипликаторов, контуровщиков, заливщиков и т.д. Была разработана технология рисования на целлулоидных листах. Большинство крупных студий мира, выпускающих рисованные фильмы в широкий прокат, используют именно такой - классический метод одушевления.

В 1936 году была создана киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ", которая также стала специализироваться на этих методах. В первые годы советская мультипликация использовалась как средство наглядной политической агитации, информации и пропаганды. Мультипликация в хроникально - документальном киножурнале "Киноправда", режиссер Дзига Вертов (начало 1920-х годов). Агитационные мультфильмы студии "Культкино" (1924). Получила развитие техника плоской марионетки. С 1927 года началось производство первых мультфильмов для детей: "Сенька Африканец" (1927, Межрабпромфильм, Москва, реж. Д.Черкес, Ю Меркулов, И.Иванов-Вано), "Самоедский мальчик" (1928, Совкино, реж. Н.иО.Ходатаевы, В.иЗ.Брумберг) и др.

Пришел звук (1930г.) и цвет (1934г.) в кино. Происходило дальнейшее расширение жанров в мультипликационных фильмах. Художники стремились к актуальности тематики и к разнообразию изобразительной формы в мультипликации:

- агитационные фильмы для детей;
- экранизация классики;
- русская народная и классическая сказка, сказки других народов;
- фильмы для детей на спортивном материале;
- полнометражные мультипликационные фильмы;
- сатирические фильмы.

В мировую элиту аниматоров вошли замечательные российские мастера В.Старевич, С.Гинзбург, И. Иванов-Вано, Ф.Хитрук, Р. Качанов, В. Попов, Б.Степанцев, А.Птушко, М.Цехановский, Ю.Норштейн, Г.Бардин, Э.Назаров, А.Татарский и многие другие. "Ежик в тумане" Юрия Норштейна получил от специалистов пальму абсолютного первенства среди мультфильмов всех времен и народов. Об этом объявили организаторы "Мультипликационного фестиваля Лапута" в Токио. Оргкомитет фестиваля обратился с просьбой к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать 20 мультфильмов, которые им больше всего нравятся, и на базе полученных ответов.

обнародовал список из 150 лучших анимационных лент. Специалисты поставили на второе место еще один мультфильм Норштейна "Сказка сказок", который также был создан в 70-е годы. На третьем месте с большим отставанием от лидера - 120 минутный американский мультфильм "Фантазия" 1940 года.

В число 150 лучших вошли четыре другие работы Норштейна - "Цапля и журавель" (52-е место), "Лиса и заяц" (70), "Спокойной ночи, малыши" (81), "Шинель" (92). В списке фигурирует кроме того еще ряд мультфильмов, созданных в России и в СССР. Среди них "Снежная королева" Льва Атаманова (17), "Чебурашка" (42) и "Варежка" (99) Романа Качанова, "Старик и море" (45) и "Корова" (103) Александра Петрова, "Жил-был пес" Эдуарда Назарова (65), "Конек-горбунок" Ивана Назарова (65), "Конек-горбунок" Ивана Иванова-Вано (95) и "Каникулы Бонифация" Федора Хитрука (149).

Истоки кинолюбительских съемок начинаются еще в далекие 20-е годы прошлого столетия. Бурная политическая жизнь и отсутствие материально-технической предпосылки не способствовали развитию кинолюбительства.

Второе рождение любительского кинематографа в нашей стране приходится на 1957 год. Этому способствовало появление узкоплёночной киноаппаратуры. Начали создаваться общества кинолюбителей. В любительском кино, как и в профессиональном, можно выделить документальные, научно-популярные, мультипликационные и игровые фильмы.

Детское кинолюбительское движение имеет свою историю. Фильм "Наш парк" снятый учениками одной из школ г.Загорска демонстрировался на довоенной международной выставке в Нью-Йорке. В предвоенные годы была создана киностудия при Центральном Доме пионеров в г.Москве. Среди юных студийцев были Станислав Ростокский, Ролан Быков, Людмила Шагалова и др.

Одной из самых первых и знаменитых, известных не только в нашей стране, но и за рубежом детских киностудий являлась "Флоричика" (Цветок) при Дворце пионеров г.Кишинева (руководитель В.Барбе, И.Барбе). Это была первая детская киностудия в стране, в которой дети занимались производством мультипликационных фильмов. В 1970 году на базе Дворца пионеров г. Азова начала формироваться наша студия. Первые студийцы занимались в основном документальными съемками. В 1972 году мы побывали на фестивале друзей "Флоричики." С этого момента мы приняли окончательное решение - заниматься анимацией.

Число детских киностудий с начала 70-х годов заметно выросло. Этому способствовали Всесоюзные, Всероссийские, республиканские и областные фестивали, которые стали проводиться достаточно регулярно. Так на 1-м Всесоюзном фестивале детских любительских фильмов, организованном газетой "Пионерская правда" и Союзом кинематографистов СССР в 1977 году, было представлено 27 фильмов от 15 киностудий.

К концу 80-х годов определились наиболее успешно работающие в жанре мультипликации детские киностудии - "Флоричика" г.Кишинев, "Веснянка" г.Днепропетровск, "Солнышко" г.Азов, "Аистята" г.Москва, "Мини-Анима" п.Рапла, Эстонская ССР. Административное и финансовое обеспечение всех детских киностудий в стране осуществлялось структурами ВЦСПС, Министерства культуры, Министерства образования и ЦК ВЛКСМ.

Большое значение имели различные научно-практические семинары по многим направлениям. К их проведению привлекались профессиональные кинематографисты, такие как И.В.Вайсфельд, доктор искусствоведения; М.Е.Голдовская, кинорежиссер доктор искусствоведения; С.Соловьев, режиссер; И.С.Миньковецкий, оператор-постановщик; Л.А.Гуревич, драматург; Р.Быков, режиссер; Ю.Норштейн, мультипликатор; Э.Назаров, мультипликатор и многие другие. Практические советы и научные рекомендации предоставляли видные ученые в области психологии детского творчества, такие как А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская, Ю.Н.Усов, Б.М.Неменский и др. Но, к сожалению, все эти годы детское кинотворчество не было обеспечено серьезной, фундаментальной научной базой. И если для руководителей детских киностудий, профилирующих на съемке документальных, игровых фильмов Министерством культуры различные методические пособия, то по детской самостоятельной анимации практически ничего не было. Поэтому можно сказать, что все детские киностудии анимационных фильмов представляли собой маленькие НИИ, где преподаватели методом проб и ошибок разрабатывали свои оригинальные учебные программы. Наиболее серьезную научную работу в области детского мультипликационного творчества выполнил педагогический коллектив к/с "Веснянка" (г.Днепропетровск). Мы также многие годы вели экспериментальную, научную работу по созданию учебной программы. И если "Веснянка" отдавала предпочтение предметной и кукольной анимации, то в нашей студии большее внимание уделялось классической, рисованной анимации. Много лет между ведущими детскими студиями осуществлялся обмен методическими разработками. Организовывались научные десанты друг к другу, проводились встречи с учеными и профессиональными мультипликаторами.

После перестройки организованное детское кинотворчество было практически разрушено, как и структура всего кинолюбительства в стране. Исчезли региональные общества кинолюбителей. Прекратили существование до 90% процентов киностудий. Выжили единицы, в том числе и наша киностудия, благодаря нашему оптимизму и убежденности в том, что в процессе создания анимационного фильма дети приобретают универсальный опыт в неограниченном числе видов деятельности. Главной педагогической ценностью мультипликации является универсальность ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему комплексного развивающего обучения детей всех возрастных групп.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Авторская программа "Создание анимационных фильмов детьми" разработана в результате более чем 30-летнего практического опыта работы педагогов в детской киностудии. Как уже было сказано выше, официальных типовых программ по данному виду детского творчества не существовало. К сожалению, в НИИ ХВ при АПН СССР не было даже лаборатории по проблемам детского кинотворчества.

Определенные специфические творческие и технические сложности при создании анимационного фильма не способствовали массовому распространению данного вида кино среди детских киностудий. Анимацией занималось не более десятка студий в стране. Программное и методическое обеспечение осуществлялось самими педагогами.

Встречи на кинофестивалях, научных семинарах, личных выездных встречах позволили выработать общую концепцию в творческой, методической и технологической составляющих учебных программ. К счастью, при общих целях и задачах каждая студия имела свое *творческое лицо*.

Данная программа постоянно модернизировалась и совершенствовалась. Большую консультативную помощь нам оказали ученые А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская. Творческие встречи с руководителями детской киностудии "Веснянка" г.Днепропетровска также помогли определиться в основных научно-методических направлениях учебной программы. Педагоги этой студии отдавали предпочтение кукольной и предметной анимации, тогда как в нашей студии мы тяготели к классической, рисованной анимации. В 1980 и 1984 годах руководитель студии прошел стажировки на киностудии "Союзмультфильм", где ознакомился с творческим и производственно-технологическим процессом производства анимационных фильмов. В рамках стажировки была организована встреча во ВГИКе с автором программы курса "Мастерство художника мультипликационного фильма" профессором И.П.Иванов-Вано. Данная стажировка позволила нам экспериментальным путем адаптировать весь сложный (состоящий из 50 этапов) процесс создания фильма к условиям детской киностудии с учетом возрастных особенностей ребенка.

Мультипликация включает в себя неограниченное число видов деятельности, открыта для них (*универсальность*). В процессе создания мультфильма стираются границы между отдельными видами деятельности (*целостность*).

Специфика мультипликации позволяет работать с ребенком, не перенося в него элементы человеческой культуры, а естественно помещая его в сферу этой культуры (*причастность*).

ЦЕЛИ:

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ - каждый ребенок, независимо от его будущей профессии, должен приобрести способность так относиться к жизни, природе, к другому человеку, к истории своего народа, к ценностям культуры, как относится ко всему этому настоящий большой ХУДОЖНИК, умеющий к тому же легко адаптироваться к современной политической, экономической и культурной жизни.

РАЗВИВАЮЩАЯ - создание технических условий (видеокомпьютерный комплекс) для реализации индивидуальных творческих способностей ребенка.

ОБУЧАЮЩАЯ - овладение ребенком творческо-технологическим процессом создания анимационного фильма.

ЗАДАЧИ:

1-й год обучения:

- * - дать практические навыки по работе с различными инструментами и материалами;
- * - ознакомить детей с историей анимации;
- * - обучить работе на мультстанке;
- * - ознакомить с основными выразительными средствами кино;
- * - освоить технологию создания крок и мультэтюдов (до 30 секунд);
- * - развивать у детей воображение, способность к перевоплощению.

2-й год обучения:

- * - ознакомить детей с основами сценарного, режиссерского мастерства;
- * - освоить технологию создания авторского мини-фильма, максимально сократив переход от создания персонажа фильма до его съемки на станке;
- * - развивать логическое и ассоциативное мышление;
- * - способствовать приобретению творческого опыта в использовании красок и других материалов для выражения мыслей и чувств, для активизации изображения окружающего мира;
- * - ознакомить с нетрадиционными видами изобразительной деятельности.

3-й год обучения:

- * - отработать начальные основы тайминга;
- * - освоить технологию создания авторского фильма;
- * - обучить грамоте изображения в живописи и графике (светотень, композиция, осмысленное отношение к цвету).
Понятие эскиза, наброска, этюда.

Программа рассчитана на 3 года обучения. После трех лет обучения студиец по собственному желанию может продолжить занятия в студии, реализуя себя как режиссер и художник-постановщик авторского анимационного фильма. Возможно создание творческих групп при работе над одним фильмом.

Программа рассчитана на две возрастные группы- 1-4-е классы и 5-11-е классы. Если ребенок приходит заниматься в студию старшекласником, то он все равно обязан пройти трехгодичную учебную программу, можно экстерном. Все зависит от творческих и деловых способностей студийца.

Учитывая сложность и трудоемкость всего процесса создания анимационного фильма, мы постарались максимально упростить данный процесс особенно для детей младшей возрастной группы. Однако упрощенная схема создания фильма не должна скатываться до примитивизма. В лучшем случае получится диафильм. А это только одна из программных тем при работе над мультфильмом. С самого начала дети должны попасть в **мир движения, мир движущихся** персонажей. Их нужно научить понимать, что в мире нет материи без движения, так же как движение не может существовать без материи. Создавая анимационный фильм, его автор как бы моделирует живую и неживую природу во всем ее многообразии. Деревья, трава, цветы растут. Ветер их раскачивает. Ходят люди, кошки, ездят машины, идет дождь, снег. Поэтому 1-й и 2-й годы обучения целенаправленно подводят студийца к самой главной "науке" анимации - **тайминг**. Тайминг - "невидимая" часть искусства анимации (одушевления). Тайминг - это та часть одушевления, которая придает движению смысл. 3-й год обучения является основным в изучении тайминга. Дети младшего возраста должны освоить простые двухмерные движения $\leftarrow \rightarrow \downarrow \uparrow$ без фазовки. Дети старшего возраста могут в силу своих способностей создавать более сложное и совершенное движение, основанное на законах движения Ньютона, а также на законах биомеханики.

Для реализации творческих планов юных аниматоров требуется определенное материально-техническое обеспечение. В первую очередь комплекс помещений - рисовальный класс, он же может быть и кинозалом, съемочная затененная комната, комната для монтажа и озвучивания фильмов.

Рекомендуемое оборудование:

Видеокамеры (желательно цифровые) Mini DV типа NV-GS400GC Panasonic.
 Компьютерный комплекс (2-3 шт.) Pentium 4 500 Мг и выше.
 Память 512 Мбайт и выше.
 Два накопителя 60 и 120 Гбайт.
 Пишущий DVD.
 Плата нелинейного монтажа типа Pinnacle Studio AV\DV Deluxe V9.
 Видеомагнитофоны, DVD-плееры, видеомикшер.
 Мультстанок.

Наличие необходимого оборудования зависит от реальных финансовых возможностей и личной инициативы преподавателей студии.

Основу анимационного фильма составляет оживший рисунок. Поэтому одной из составляющих данной программы является *обучение основам изобразительной грамоты и основам декоративно-прикладного искусства*. Часть часов отводится на освоение основ литературного творчества, драматургии, актерского мастерства (озвучивание персонажей фильма).

Детское анимационное творчество относится к нетрадиционным видам деятельности школьников. Основной формой обучения детей анимации является индивидуальная работа с каждым ребенком. Каждый студиец, особенно в старшем возрасте, тяготеет преимущественно к созданию авторского фильма, поэтому только персональная работа с каждым автором позволяет получить положительный результат.

Техника съемки на мультстанке возможна только с обязательным присутствием преподавателя. Учитывая все эти факторы, считаем целесообразным иметь в младших учебных группах не более 10 человек в каждой, а в старших - от 5 до 8 человек. Учитывая специфику съемки, совершенно очевидна необходимость выделения съемочных часов из общего объема времени по плану.