

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр анимационного творчества «Перспектива»

Принята
на заседании педагогического совета
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»
Протокол № 3
« 15 » 05 2023 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»
 О.В. Кулигина
« 15 » мая 2023 год
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

социально-гуманитарной направленности

«Киношкола «Мультканикулы»

(возраст детей - 7-14 лет, срок реализации 1 месяц)

Автор-составитель: педагог
дополнительного образования
Нагибина Маргарита Ивановна
Доработано: методист
Черногорова Ольга Валерьевна

Ярославль
2023

В настоящее время значительно повысилось влияние технических средств на восприятие молодежью самой различной информации. Кино, телевидение, видео, интернет стали доступными для всех слоев населения и не всегда та информация, которую получают дети, несет положительный эффект. Полноценно использовать достоинства экранного творчества, применять их для обучения, воспитания и для повышения культурного уровня ребенка поможет эта программа.

Идея обучения анимации нашла достойное воплощение в кинообразовательном проекте – «Киношкола «Ярославский медвежонок», на основе которого составлена данная программа.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Киношкола «Мультиканикулы» относится к *социально-гуманитарной направленности*.

В современном мире общение среди людей становится непрерывным и неизбежным. Одной из задач педагогики стала необходимость научить ребенка находить свое место в жизни и общении, т.е. углубить социализацию личности, развить чувство причастности к окружающему миру. Киноискусство является неотъемлемой частью жизни человека. Различное экранное творчество сопровождает нас по жизни - это фильмы в кинотеатрах, по телевидению и видео дома, в школе всевозможные электронные игры, реклама на экране и в магазинах и на улицах. Источником причастности становится общая деятельность, опыт межличностного взаимодействия, в нашем случае, дети становятся активными зрителями, учатся видеть то, что их волнует и интересует, раскрывают темы, связанные с историей и современностью, экологией и политикой, экранизируют сказки, стихи, песни.

Педагоги осознают факт влияния экранных искусств на формирование личности, поскольку эти искусства (кино, телевидение, видео) обладают силой эмоционального, нравственно – эстетического воздействия. Именно поэтому важно обучение восприятию экранной культуры в школьном возрасте. Кинообразы помогают ребёнку опереться на уже сложившиеся формы мышления и восприятия, создают благоприятную почву для развития вербальных способностей, продолжения его эмоционального развития.

Кино, являясь искусствами синтетическими по своей природе, объединяет в себе так называемые традиционные искусства, позволяя тем самым при изучении экранных искусств широко использовать уже полученные детьми знания и сведения в области других видов искусств. Это обеспечивает тесную связь в преподавании предметов художественного цикла и кинотворчества. Экранные искусства могут сыграть значительную роль и в освоении ребёнком того культурно пространства, в котором он живёт.

К созданию данной программы мы вышли через идею кратковременных курсов (кинообразовательных проектов), которые ежегодно проводятся в центре «Перспектива» с 2002 года. Программа постоянно дорабатывается.

Из истории проекта

Киношкола – это одна из форм обучения детей основам кино и анимации. Символом проекта был выбран младший брат ярославского медведя с герба города. Медвежонок воплощает в себе добро, радость и трудолюбие, которые царят на протяжении всех дней проекта. Киносессия продолжается от 4 до 10 дней, но организация работы и большой интерес каждого помогает реализовать авторскую идею. Фильм, созданный участником киношколы, может принять участие в том или ином конкурсе, а лучшие будут награждены призами и дипломами.

Время, проведенное в кругу единомышленников – яркое событие в жизни участников проекта. На каждой стадии создания фильма – от сценария-раскадровки до монтажа - юные авторы получают поддержку квалифицированных педагогов, профессиональных режиссеров, актеров, аниматоров и операторов. Центр анимационного творчества «Перспектива» предоставляет оборудование, материалы и внимание каждому участнику процесса. Все это необходимо, чтобы каждый мог использовать в фильме необходимую технологию, будь это перекладка, объемная, рисованная или компьютерная анимация. Игровой или документальный фильм.

Каждая сессия киношколы имеет свою особенную и актуальную тему, в центре внимания всегда человек и его мир: мир внутри и мир вокруг. Тематика проекта – это простор для полета фантазии и почва для размышления над очень непростыми вопросами. Работа показала, что

авторы блестяще с ними справляются. Когда все вокруг тебя работают над одной проблемой, рождаются оригинальные и необычные решения.

За время реализации кинопроекта с 2002 года подготовлены сборники фильмов по темам:

«Экология планеты - экология души»

«Я и моя семья»

«Милосердие глазами детей»

«И красота спасет...»

«Детям до 16 лет разрешается!»

«Отзвуки великих боев»

«Про любовь»

«Пусть всегда будет солнце»

«1000 раз любимый Ярославль»

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

«Мы в ответе...»

«По пути Ярослава Мудрого»

«Будь здоров!»

«Ты не один»

«Чистый дом - чистая планета»

В этих сборниках более 100 фильмов.

Для многих юных авторов киношкола – это только первый шаг на долгом творческом пути. Так фильм «Каждый имеет право», над которым работали на киношколе 20 авторов от 7 до 14 лет, стал участником Международного проекта ООН «Развитие образования в сфере прав человека», где получил «Гран-при».

Работа над фильмами сочетается с культурными мероприятиями - это творческие встречи, просмотры фильмов и их обсуждение, экскурсии, дружеские встречи. И, конечно, каждая киношкола заканчивается торжественной церемонией закрытия с вручением наград и диска с фильмами всех участников.

Исходя из пожеланий детей, родителей и педагогов общеобразовательных школ и на основе опыта и наработок сессионных кинообразовательных проектов, был разработан вариант программы «Киношкола «Мультканикулы», время реализации которого уменьшено до 1 месяца.

Данная программа позволяет многим детям найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения и просто стать образованным в мире кино.

Основное предназначение образовательной программы – приобщение детей к кинотворчеству, воспитание грамотного и заинтересованного зрителя.

Актуальность программы просматривается в нарастающей потребности ребят в изготовлении собственных фильмов. Многие приходят в коллектив, чтобы узнать, как обращаться с приобретенной техникой. Для одних этого вполне достаточно, чтобы снимать семейную хронику, другие хотят узнать, как делается настоящее кино и остаются, чтобы освоить технические средства на всех этапах создания фильма, узнать о работе по созданию анимации.

Новизна программы в том, что она помогает адаптации обучаемых к технической составляющей процесса медиаобразования и предоставляет все возможности для быстрого погружения в процесс киносоздания, а это способствует эффективному развитию личности учащихся, самостоятельного мышления, творческого воображения, активизации знаний, повышению интеллектуального уровня и т.д..

В содержание программы входят сведения об основных областях применения теоретических знаний и технология проведения занятий на медиаматериале и оборудовании, что повышает техническую грамотность обучаемых благодаря заинтересованности оснащением процесса съемки, записи звука, демонстрацией фильма.

Региональный компонент образования данного курса обусловлен, прежде всего, социальными и профессиональными, историко-культурными, экологическими, демографическими и другими особенностями ярославского края, которые учитываются в содержании и организации образовательного процесса.

По итогам исследований, которые проводились ярославским социологическим центром, 20% всех детей города Ярославля хотят научиться создавать мультфильмы. Во многом этому способствуют богатые традиции любительского кино нашего региона. Ярославль стал центром

анимационного кино и аккумулировал множество медиатехнологий, связанных с кино и анимационным творчеством. Сегодня на Ярославской земле происходит формирование нового поколения молодых кинематографистов, гордых за земляка Александра Петрова, получившего в 2000 году премию «Оскар» за анимационный фильм «Старик и море».

Целевое назначение

Основная цель программы – создание условий для организации досуга детей путем приобщения их к культуре экранного творчества.

Цель:

Формирование активной гражданской позиции и включение в реальные социально значимые отношения средствами кино и анимации.

Основные задачи:

- вовлечение детей и молодёжи в искусство кино, мультипликации, художественно-изобразительной деятельности;
- начальная профессиональная подготовка, помощь в освоении новых технологий;
- объединение детей на основе знакомства с экранной культурой, совершенствуя коммуникативных качества, умение общаться в процессе создания фильмов;
- формировать стремление самостоятельно выявлять социальные проблемы и пути их решения, развивать умения представлять свою работу и рассказывать о ней;
- стремления к накоплению, углублению и совершенствованию собственных знаний, умений и навыков.

Адресность программы

Программа ориентирована на детей 7- 14лет.

Общий срок реализации курса – 16 часов (1 месяц).

Уровень сложности – ознакомительный.

Форма и режим занятий

Форма проведения занятий – групповая. Количество детей обучающихся в группе – 7-15 человек, малая наполняемость обуславливается практической деятельностью в кинопроекте и наличием техники для одновременной работы. Вся программа выдается одним курсом с тематическим погружением под руководством педагога и завершается изготовлением общего тематического видеоролика.

При социальном заказе сессионный курс рассчитывается на проведение с полным погружением в тему за время сессии, продолжительность которой не превышает 10 дней в дни школьных каникул (осенью - ноябрь, зимой – январь, весной – март и летом июнь-август).

Структура программы

Полный общий курс программы дает базовые знания и призван помочь обучающимся осуществить реализацию собственного кинопроекта.

Программа имеет три блока кинообразовательного проекта:

- изучение темы киношколы «Погружение в тему»;
- самостоятельная работа «Практическая реализация кинопроекта».
- кинопоказ «Представление проекта».

Содержание блоков кинообразовательного проекта

№	Блоки	Часов	Содержание	Знания, умения и навыки по блокам
1	«Погружение в тему»	4	Исследовательская деятельность в процессе создания фильма.	Развитие коммуникативных способностей, умения пересказывать и сочинять. Овладение элементарными навыками организации творческого процесса. Совершенствование навыков работы с литературными источниками, поиск интересных материалов по теме (музеи, библиотека, интернет, экскурсии, творческие встречи).
2	«Практическая	10	Закрепление навыков	Разработка сюжета с использованием

	реализация кинопроекта»		работы над фильмом. Индивидуальные и коллективные проекты. Разделение обязанностей по видам творческой деятельности при создании фильма (сценарист, художник, аниматор, оператор, режиссер, звукорежиссер).	базовых знаний по драматургии. Умение применять знания по изобразительному и прикладному творчеству в процессе работы над созданием фильма. Отработка приемов и навыков творческой деятельности в процессе съемки, монтажа и озвучания. Воспитание потребности работать в творческой группе, умение проявлять собственное преимущество в определенных видах деятельности на мастер-классах для новичков. Ориентация на профессиональную подготовку.
3	«Представление проекта»	2	Авторская концепция фильма и ее защита.	Владение профессиональными терминами, знание социальной тематики кинопроекта. Умение защитить свой проект, отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Воспитание грамотного зрителя и автора. Итогом работы станет изготовление ролика по теме киношколы.
	Итого:	16		

Принципы реализации программы

Программа построена на следующих педагогических принципах:

- принцип «от простого к сложному», где каждый последующий этап работы основывается на использовании знаний умений и навыков предыдущего. Соблюдение данного принципа позволяет раскрывать наиболее сложные для понимания подростка темы технического и художественного планов, а также ряд тем социальной и психологической направленности, тонко дозировать предлагаемый для усвоения материал и варьировать его в процессе работы. Это особенно важно в раскрытии и реализации потенциальных творческих способностей детей.
- реализация собственных творческих потребностей;
- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
- наглядности (просмотр видео материалов, иллюстративность, наличие дидактических материалов);
- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и обучаемого в социуме, обеспечение права на получение образовательных услуг и свободу выбора);
- добровольность (возможность выбора собственного образовательного маршрута, социализация и профориентация);
- научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы, использование научных концепций и опыта практиков);
- принцип общедоступности, преимущества и дифференциального подхода;
- принцип индивидуального подхода к воспитаннику особенно важен и актуален. Кроме индивидуальных способностей, следует учитывать психологические особенности характера обучаемого, окружающую обстановку в семье, в школе и в объединении. Именно с учётом всех этих сторон следует подбирать методику индивидуального подхода;
- принцип педагогического сотрудничества. Необходимо предотвращать возможные конфликты, часто возникающие при обсуждении фильма. Задача педагога – создание в коллективе атмосферы доверительных дружеских отношений, как среди ровесников, так и в общении с подростками старших групп. Только в этом случае станет возможным совместное творчество коллектива единомышленников, увлечённых общим делом.

Ожидаемые результаты

По окончании обучения дети *будут знать*:

- новые анимационные техники;
- рабочую технику аниматора;
- социальную значимость реализуемого проекта;

будут уметь:

- пользоваться техническими средствами мультимедиа;
- общаться в процессе создания фильмов;
- представлять свою работу и рассказывать о ней.

Отслеживание результатов:

- владение теоретическими знаниями и историческими сведениями создания кинопроекта;
- знание рабочей техники;
- выполнение заданий по практике владения техническими средствами мультимедиа;
- эффективность работы в рамках программы;
- активность участия в реализуемом проекте;
- исследование интереса обучаемых.

Критерии оценки киноработы

- умелое владение техникой;
- пластическая история (понятность истории без звука);
- операторская работа (ощущение живого дыхания материала);
- ритмичность произведения;
- ощущение завершенности произведения;
- самобытность произведения.

Содержание программы Учебно-тематическое планирование

№	Наименование	Кол-во часов			Формы аттестации/ контроля
		Все го	Тео рия	Практ ика	
<i>Раздел 1. «Погружение в тему»</i>					
1.	Ведение. Что такое кинопроект. Техника безопасности. Осознание темы, работа с материалами. Социальная значимость проекта.	2	1	1	обсуждение
2.	Проектная деятельность в творческих группах. Разработка сценария.	2	1	1	стимул-контроль
<i>Раздел 2. «Практическая реализация кинопроекта»</i>					
3.	Выполнение раскадровки. Создание фоновых композиций. Выбор натуры. Создание эскизов.	2	1	1	стимул-контроль
4.	Работа над персонажами фильма. Образ героя. Актерская работа и работа художника-аниматора.	2	1	1	стимул-контроль
5.	Подготовка к съемке. Оснащение съемочного процесса и его обеспечение. График съемки. Правила работы с камерой.	2	1	1	стимул-контроль
6.	Озвучание фильма и его особенности. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Оборудование для звукозаписи и воспроизведения.	2	1	1	стимул-контроль
7.	Монтаж фильма. Наложение звука. Наложение компьютерных эффектов и титров.	2	1	1	стимул-контроль
<i>Раздел 3. «Представление проекта»</i>					
8.	Видеопокказ и обсуждение проекта.	2		2	обсуждение
	Итого:	16	7	9	

Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. «Погружение в тему»

Данный раздел предполагает получение информационного материала, необходимого для создания фильма. Выявляется социальная значимость кинообразовательного проекта, осознание темы. Для этого подготавливается дидактический материал, проводятся беседы и презентации.

Практическая деятельность включает просмотры популярных видеороликов отвечающих тематике кинопроекта, обсуждение, разбор тематического решения и значимости темы для общества. Утверждается собственное прочтение обучаемым предложенной темы, драматургия и построение сценария. Представление и обсуждение сценариев по теме кинопроекта.

Раздел 2. «Практическая реализация кинопроекта»

Данный раздел является наиболее значимым в процессе обучения. На этом этапе идет формирование технологических навыков необходимых для создания фильма. Практическая реализация кинопроекта осуществляется в три этапа.

Подготовительный этап работы. Знакомство с правилами работы и техникой безопасности. Составление плана работы. На этом этапе выполняются все подготовительные для съемки работы – раскадровки, технологическое решение.

Изобразительное решение. Работа над персонажами фильма, где раскрывается особенность изображения анимационного персонажа. Стилистика, гротеск, элементы передачи характера. Мимика, артикуляция, движение. Образ героя – злой и добрый, веселый и грустный. Создание фоновых композиций. Выбор природы. Подготовка необходимых материалов для работы. Актерская работа и работа художника–аниматора.

Подготовка к съемке. Оснащение съемочного процесса и его обеспечение. График съемки.

Основной этап работы. Съемочный процесс.

Озвучание фильма

Итоговый этап. Полная сборка всех отснятых и озвученных материалов в процессе монтажа и просмотр готового фильма.

Раздел 3. «Представление проекта»

Видеопокказ осуществляется в присутствии зрителей, с обсуждением и анализом проектов выполненных в рамках программы.

Календарный учебный график

№	Дата	Наименование темы занятия	К-во часов	Формы занятий	Формы аттестации/ контроля
1.		Ведение. Что такое кинопроект. Техника безопасности. Осознание темы, работа с материалами. Социальная значимость проекта.	2	вводная беседа	Обсуждение
2.		Проектная деятельность в творческих группах. Разработка сценария.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
3.		Выполнение раскадровки. Создание фоновых композиций. Выбор природы. Создание эскизов.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
4.		Работа над персонажами фильма. Образ героя. Актерская работа и работа художника–аниматора.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
5.		Подготовка к съемке. Оснащение съемочного процесса и его обеспечение. График съемки. Правила работы с камерой.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
6.		Озвучание фильма и его особенности. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Оборудование для звукозаписи и воспроизведения.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
7.		Монтаж фильма. Наложение звука. Наложение компьютерных эффектов и титров.	2	самостоят работа	Самооценка (стимул-контроль)
8.		Видеопокказ и обсуждение проекта.	2	просмотр.	Выполненный проект

Обеспечение программы

Оснащение программы

Работа над фильмами требует определенного набора технического оборудования:

1. Материально-техническое обеспечение –

- - для киносъемок: видеокамеры, штативы для камер;
- - осветительная техника;
- - для просмотров: DVD, телевизор, видеопроектор, компьютер и экран;
- - для монтажа: ПК, программное обеспечение для монтажа;
- - оборудование для создания звука ПК, программное обеспечение, микшер, микрофоны.

2. Учебно-методическое обеспечение-

- - программа;
- - дидактические материалы;
- - подборка видеоматериалов фильмов известных мастеров;
- - методическая литература.

Информационное обеспечение программы

Перечень видео - и аудиопродукции

1. Лев Атаманов - режиссер рисованных фильмов.
"Аленький цветочек" (1952), "Золотая антилопа" (1954), полнометражный фильм "Снежная королева" (1957), "Пастушка и трубочист" (1965), "Скамейка" (1967, рисунки Х. Бидструпа), "Балерина на корабле" (1969), "Пони бежит по кругу" (1974), "Котенок по имени Гав" (1977-1980, серия из четырех фильмов).
2. Валентина и Зинаида Брумберг - режиссеры, художники, сценаристы.
"Красная шапочка", "Кот в сапогах" (1938), "Сказка о царе Салтане" (1943), "Палка-выручалка" (1956), "Исполнитель желаний" (1957).
3. Александр Винокуров - художник-мультипликатор рисованных фильмов.
"Маугли"(1967-1971).
4. Владимир Дегтярев (1916-1974) - художник, режиссер.
"Когда зажигаются елки"(1950), "Сердце храбреца"(1951), "Два жадных медвежонка"(1954), "Гадкий утенок", 1956), "Конец черной топи"(1960), "Кто сказал мяу?"(1962), "Паровозик из Ромашкова"(1967), "Козленок, который считал до десяти" (1968) "Новогодняя сказка" (1972).
Борис Дежкин - художник, режиссер-постановщик. "Необыкновенный матч"(1955). "Шайбу, шайбу!"(1964), «Матч-реванш» (1968)
5. Иван Иванов-Вано - режиссер рисованных и кукольных фильмов, художник, сценарист.
"Мойдодыр" (1939), "Краденое солнце" (1944), "Зимняя сказка" (1945), Туси-лебеди", "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (1951), полнометражный "Снегурочка" (1952), "Мойдодыр" (1954), полнометражный "Двенадцать месяцев" (1956), "В некотором царстве...", "Приключения Буратино" (1959). "Левша" (1964), "Как один мужик двух генералов прокормил" (1965), "Пойди туда - не знаю куда" (1966), "Легенда о злом великане" (1968), "Времена года" (1969), "Сеча при Керженце" (1971, совместно с Ю.Норштейном), полнометражный "Конек-горбунок" (1975).
6. Роман Качанов - советский режиссер, художник и сценарист.
"Варежка" (1967), "Крокодил Гена" (1969), "Чебурашка" (1971), "Мама" (1972), "Аврора" (1973), "Шапокляк" (1974), "Метаморфоза" (1978), "Тайна третьей планеты" (1981).
7. Вячеслав Котеночкин - художник-мультипликатор, режиссер.
"Ну, погоди!" (с 1969).
8. Эдуард Назаров - художник и режиссер.
"Принцесса и людоед" (1977), "Охота" (1979), "Жил-был пес" (1982).
9. Виктор Никитин - художник, режиссер.
Снегурочка" (1952), "В яранге горит огонь" (1956). "Мальчик из Неаполя"(1958), "Мир дому твоему"(1963), "Пастушка и трубочист"(1965), "Мороз Иванович"(1981).
10. Юрий Норштейн - режиссер рисованных и кукольных фильмов, художник.
"Цапля и журавль" (1974), "Ежик в тумане" (1975), "Сказка сказок" (1979).
11. Леонид Носырев - режиссер. "Веселая карусель": "Антошка" (1969), "Два веселых гуся" (1970), "Рыжий-рыжий-конопатый" (1972), "Хомяк-молчун" (1972), "Вершки и корешки" (1974),

"Не любо - не слушай" (1977). "Дождь" (1978), "Волшебное кольцо" (1979), "Тигренок на подсолнухе" (1981).

12. Наталья Орлова - художник-мультипликатор. "Вершки и корешки", "Конек-Горбунок". "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек", «Серебряное копытце», "Мышонок Пик", "Тайна третьей планеты".

13. Александр Петров - режиссер, художник, сценарист. «Кот в колпаке», «Добро пожаловать», «Корова», «Сон смешного человека», «Русалка», «Старик и море».

14. Владимир Старевич - зачинатель русского мультипликационного кино. "Прекрасная Люканида или война рогачей и усачей", "Мсть кинооператора", "Авиационная неделя насекомых"(1912).

15. Владимир Тарасов • режиссер, художник рисованного кино. "Контакт"(1978)

16. Владимир Угаров - режиссер, художник. "Веселая карусель", "Рассеянный Джованни" (1971), "Шкатулка с секретом" (1976), "Халиф-аист"(1981).

17. Федор Хитрук - художник, режиссер рисованных фильмов. "История одного преступления" (1962), "Топтыжка" (1964), "Каникулы Бонифация" (1965), "Человек в рамке" (1966), "Фильм, фильм, фильм!" (1968), "Винни-Пух" (1969-1972), "Остров" (1973), "Дарю тебе звезду" (1974), "Икар и мудрецы" (1976), "Олимпиадики" (1982).

18. Андрей Хржановский - режиссер рисованного кино. "Жил-был Козявин" (1966), "Стеклянная гармоника" (1968), "Шкаф" (1971), "Бабочка" (1972), "В мире басен" (1973), "День чудесный" (1975), "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек" (1976.), "Я к вам лечу воспоминаньем" (1977), "И с вами снова я" (1980), "Осень" (1982).

19. Александр Алексеев (Франция) - режиссер-мультипликатор, художник. "Ночь на Лысой горе" (1933) "Мимходом" (1943), "Хмель" (1951), "Истинная красота" (1953), "Рифмы" (1954), "Сок земли" (1955), "Нос" (по Гоголю). "Картинки с выставки" (1972), "Три темы" (1977).

20. Уолт Дисней (США) - режиссер рисованных фильмов, художник и продюсер. "Пароходик Вилли" (1928), серия Микки Маус (121 фильм), "Танец скелетов" (1929), серии с утенком Дональдом (126 фильмов), псом Плуто (48 фильмов). Первый полнометражный фильм - "Белоснежка и семь гномов" (1938), "Пиноккио" (1939), "Фантазия" (1940), "Дамбо" (1941), "Бемби" (1942), "Три кабальеро", "Мелодии времени" (1945), "Золушка", "Остров сокровищ" (1950), "Алиса в стране чудес" (1951), "История Робин Гуда" (1952), "Питер Пен" (1953), "Роб Рой" (1954), "Леди и бродяга" (1955), "Спящая красавица" (1959), "Сто один долматинский дог" (1961), "Меч в камне" (1964), "Винни Пух и медовое дерево", "Книга джунглей" (1966).

Методическое обеспечение

Программа способствует формированию у обучаемых жизненных ориентиров, расширяет круг делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми людьми в свободное время.

Особенность курса заключается в том, что образованность в области экранных искусств, предполагает приобретение определённого уровня знаний, развития навыков восприятия и анализа, эстетической оценки и собственной творческой деятельности. Работа по анализу, совместному обсуждению произведений экранных искусств воспитывает самостоятельность суждений, интерес к мнению товарищей, развивает речь, пополняет словарный запас, учит рассказывать о своих чувствах, вызванных фильмами.

Создавая фильмы, дети должны уметь оценить и аргументировать тему, на доступном для возраста уровне создавать свой "текст", используя выразительные средства фильма. Обучаемые должны получить представления о языке экрана, который отличается от выразительных средств других видов искусства – это кадр, план, ракурс, монтаж, звук движение, цвет и т.д.

Перед обучаемыми ставится задача: изобразить героев в движении, пластике, голосах которые воспроизводят в процессе озвучания фильма. Интересным для детей является и изобразительное задание, в котором они разрабатывают образ героя, фоны и декорации. Такие задания подготавливают обучающихся к изобразительно-выразительному ряду фильма.

Возрастные особенности

Занятия с детьми младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет) строятся, прежде всего, на основе эмоционального освоения произведений экрана, формирования навыков выражения своего настроения, впечатлений от фильма. Можно сказать, что в это время надо развивать у детей способность активно смотреть и слушать. Оказывается мультфильм можно не просто с интересом посмотреть, но и постараться разобраться в своих чувствах, возникших при просмотре, поделиться своими впечатлениями с друзьями, услышать их мнение и увидеть то, чего раньше не видел, понять то, чего не понял или понял не так, как другие.

Приобщение к киноискусству должно проводиться с учётом того, что выделять специфику какого-то одного вида искусства ещё рано, поэтому использование комплекса искусств на занятии вполне оправдано: обучаемые могут и должны работать не только с экранными произведениями, но и с литературными текстами, произведениями изобразительного искусства, музыки, фотографией. Надо активно использовать и их собственную деятельность в различных видах искусства, поскольку эти виды самым тесным образом связаны с аудиовизуальным по своей сути искусством экрана.

Важной задачей является работа по усвоению смысла, причинно-следственных связей в событиях, происходящих в фильме. Поэтому, вначале надо уделять время даже простому пересказу сюжета, а работать с фильмом имеет смысл лишь после того, как педагог убедится, что все правильно поняли его содержание. Очень важно обращать внимание детей на сочетание в фильмах изображения, цвета, звука, научить их улавливать настроение сцены, эпизода и всего фильма. Используя самые простые определения – «грустный», «весёлый» фильм попытаться научить детей понимать, почему этот фильм создаёт именно такое настроение.

Впервые вводятся понятия, раскрывающие специфику языка экрана. На доступном уровне ребят знакомят с такими понятиями, как кадр, монтаж. На примере одного из фильмов педагог разъясняет, что в фильме никогда не показывается всё пространство, в котором происходит действие, одновременно. Обучаемые подводятся к пониманию того, что зритель достраивает в своём воображении всё пространство, в котором происходит действие.

В процессе работы важное место отводится развитию восприятия и анализа фильма. Содержание, технология изготовления и продолжительность фильмов усложняются в соответствии с возрастом.

Содержание занятий для подростков идёт по линии углубления и закрепления тех первоначальных представлений и понятий о языке кино и телевидения, которые учащиеся уже получили, основываясь на примерах из экранных произведений. Большой акцент делается на знание имен известных в кинематографе людей. Понятие об авторстве также является важным, необходимо говорить и понимать роль автора в создании кинопроизведения: каким представил автор героев, что изменил в содержании, схожи ли настроения, вызываемые литературным произведением и фильмом, и. т. д.

Проводится знакомство с жанрами кино. Учащиеся должны представлять себе различие художественных и документальных фильмов, понимать специфику отражения в них явлений действительности. Большое внимание надо уделять формированию навыков устной речи, проявляющейся в процессе обсуждения фильмов. Дети должны учиться высказывать свои суждения, давать оценку увиденному фильму.

Мультимедийные обучающие системы для организации репродуктивной и продуктивной учебно-познавательной деятельности

Методы обучения	Вид деятельности обучающегося	Уровни усвоения деятельности
1. Объяснительно-иллюстративные	Репродуктивный (с помощью педагога)	Знание–знакомство
2. Репродуктивные	Репродуктивный (без помощи педагога)	Знание–копия
3. Проблемного изложения	Продуктивный (с помощью педагога)	Знание–эвристики
4. Эвристические	Продуктивный (под руководством педагога)	Знание–трансформация
5. Исследовательские	Продуктивный	Знание–трансформация

На основании выявленных особенностей процесса обучения установлено, что для них наиболее перспективна разработка мультимедийных средств учебного назначения, обеспечивающих наличие компьютерных учебных программ по всем видам учебных занятий, включая самостоятельную работу.

Условия реализации

Для реализации программы используются формы и методы, основанные на погружении в тематический материал. Это обзорные беседы, из которых ребята выбирают необходимую по теме информацию, выполняют аналитические задания для осуществления собственных медиапроектов, знакомство с литературным и изобразительным материалом и самое главное практикумы работы с техникой. Все занятия строятся на творческой основе с использованием исследовательской деятельности. Благодаря этому на занятиях отсутствует однообразие, скука, повышается творческий интерес к любому предлагаемому преподавателем материалу.

Форма проведения занятий – групповая. Общение ребят друг с другом под руководством педагога даёт возможность коллективной деятельности и работа по творческим группам, являясь разновидностью групповой формы, помогает сделать процесс обучения и воспитания более гибким.

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить занятия интересно и грамотно. Содержит богатый перечень литературы, дидактический материал по каждому занятию, аудио и видеокассеты с фильмами и звуковыми эффектами.

Данная программа рассчитана на применение дифференцированного обучения, а также возможность выбора индивидуального образовательного маршрута для ребят, которые осуществляют работу над авторским фильмом и работают в одиночку. Данный курс предусматривает экспресс задания, которые помогают ребятам работать в проекте быстро и качественно.

Программа предполагает включение итоговых мероприятий и промежуточного контроля знаний умений и навыков.

Формы аттестации

Формой аттестации по результатам обучения по программе являются – проект (фильмы, зарисовки), самооценка (карта стимул-контроля).

В процессе освоения программы планируется получить следующие *виды продукта деятельности обучающихся*:

- 1) результаты изобразительного, прикладного; литературного творчества (сценарий);
- 2) личные или групповые проекты (фильмы, зарисовки).

Оценочные материалы

Отслеживание результатов деятельности в процессе реализации программы осуществляется на разных этапах ее выполнения. Это возможное фиксирование на занятиях, собраниях и творческих мероприятиях взаимодействия педагога и обучаемого, родителей и детей, родителей и педагогов, обучаемых между собой. Данная диагностика проводится в рамках программы по методике Савенкова А.И. и показывает хорошие результаты. Продуктивность каждого занятия отмечается в виде стимул-контроля, который проводится при подведении итога занятия, а особые успехи фиксируются в личную карту творческих достижений обучаемых и при составлении портфолио каждого выпускника. Профессиональная ориентация прослеживается по дальнейшей деятельности наших выпускников продолжается во ВГИКе, в "Мастерской Александра Петрова" и вузах города. В коллективе школы анимации имеется книга достижений, отзывы, родителей, прессы, летопись коллектива и работа по созданию музея анимации подтверждающие результативность данного курса на протяжении 10 лет.

КАРТА СТИМУЛ – КОНТРОЛЯ

Тема занятия:				
№	Критерии	показатели		
1.	интерес к занятию	высокий	средний	низкий

2.	новизна в творческой деятельности	есть	нет	не знаю
3.	самостоятельность в процессе творчества.	полная	частичная	отсутствует
4.	сотворчество _____ с кем (педагоги, родители, сверстники и т.п.)	да	нет	
5.	роль педагога	наблюдение	общение	помощь
6.	удовлетворенность результатом	полная	частичная	отсутствует
Фамилия обучаемого:				
	продукт, полученный в результате творческой деятельности	Пример: (Литературное произведение, рисунок, анимационный фильм и т.п.)		
	реальное использования продукта творческой деятельности	Пример: (Конкурс стихов, изовыставка, фестиваль анимационных фильмов.)		

Отслеживание результативности программы

По окончании работы киношколы определяется **уровень усвоения программного материала:**

1-й уровень - досуговый: поверхностный интерес к выбранному виду и содержанию деятельности, основной мотив присутствия на занятиях - общение со сверстниками.

2-й уровень - репродуктивный: желание воспроизводить готовые знания по киноискусству, осваивать опыт деятельности по образцам. Уровень коммуникации педагога и обучающегося.

3-й уровень - поисковый: глубокое проникновение в тематику проекта, заинтересованное отношение к проблемным ситуациям, желание их разрешить, обучающийся старается сам увеличить объем знаний по кинотворчеству. Приобретается способность переноса приобретенных знаний в новые условия (в семью, класс, референтную группу).

4-й уровень – рефлексивно-созидающий: интерес у обучающихся становится творческим, возникает потребность создать свое кино выразить себя через различные ситуации, творческие работы.

Прогнозируемый результат деятельности обучающихся - способность к проведению собственной кино-просветительской работы в регионах проживания обучающихся.

Показателем эффективности работы образовательной программы и возможными **критериями результативности могут быть:**

а) для обучающихся:

внешняя результативность:

- стабильность деятельности коллектива;

внутренняя результативность:

- потребность в творческой деятельности;
- овладение методами анализа;
- создание индивидуальных и групповых проектов;
- сознательный выбор проведения досуга;

б) для родителей:

- заинтересованность и увлеченность ребенка;
- возможность работать совместно с детьми;
- отношение доверия к педагогам.

Список литературы

Педагогика

1. Акентьева Л.Р., Золотарева А.В., Кисина Т.С. Педагогический контроль в дополнительном образовании (методические рекомендации педагогам дополнительного образования). – Ярославль, 1997.
2. Анимация как феномен культуры : материалы второй междунар. науч.-практ. конф., 26-28 апр. 2006 г., Москва, ВГИК / сост. и науч. ред. Н.Г. Кривуля. – М. : ВГИК, 2006. – 230 с. : ил. Филиппова Г.Г. Как обучать искусству общения // Классный руководитель №1, 2003.
3. Баженова Л. М., Бондаренко Е. А., Усов Ю. Н. Библиотека программ по искусству и эстетическому воспитанию. Основы экранной культуры. SvR-Аргус. 1994.
4. Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. Пособие для среднего школьного возраста по предмету. Основы экранной культуры. М., SvR-Аргус. 1994.
5. Бондаренко Е. А. Экскурсия в мир экрана. Пособие для среднего и старшего школьного возраста по предмету. Основы экранной культуры. М., SvR-Аргус. 1994.
6. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для студентов – М.: Академия, 2002.
7. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
8. Гуцина Т.Н. Воспитание индивидуальности в дополнительном образовании детей: творческий аспект.//Внешкольник Я. Научно-методический журнал, №6, 2006. – С. 22 — 25.
9. Гуцина Т.Н. Индивидуальный образовательный маршрут как разновидность интегрированной программы /Внешкольник Я. Научно-методический журнал, №9, 2008. – С. 80 — 87.
10. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика социально-педагогической деятельности / Художник. А.А.Селиванов. – Ярославль: Академия развития, 2004.
11. Ищук В.В. Нагибина М.И. Анимация как средство решения педагогических задач //Ярославский педагогический вестник. Научно-методический журнал: – Ярославль, №1(7), 1997. – С. 82-85.
12. Константинович В.С. Вселенная мультфильма: в 2 ч. / В.С. Константинович. – Омск: Весть, 1999-2006. – Ч. 1. – 187 с.; Ч. 2. – 2006. – 82 с.
13. Красный Ю. Е., Курдюкова Л. И. Мультфильм руками детей: книга для учителя. – М., Просвещение, 1990.
14. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря – Краснодар: Аметист, 2006 – 502 с.
15. Кривуля Н.Г. Проблемы, тенденции и направления современной российской анимации // Искусство в школе, – №6, 2008, С.52-57.
16. Кривуля Н.Г. Что ждет нас на пути в страну мультипликации...// Киномеханик/Новые фильмы, – 2002, №9. С. 38-40.
17. Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино. Вопросы эстетического и нравственного воспитания. Учебное пособие. – М.:ВГИК, 2005. – 370с.
18. Лаборатория проблем дополнительного образования детей: люди и факты.//Внешкольник Я. Научно-методический журнал, №9, 2008. – С. 4 – 51.
19. Мелик-Пашаев А.А. Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М., «Искусство в школе» 1995.
20. Малянтович К. Из записок старого мультипликатора : [очерк крат. истории образования в мультипликации, конец 1940-х гг.] // Кинограф. – 2002. – № 11. – С. 229-254.
21. Нагибина М.И. Волшебная азбука. Анимация от «А» до «Я». Ярославль. Учебное пособие. Издательство «Перспектива» 2011 - 148 с
22. Нагибина М. И. Технология анимации. / Лауреат VII Всероссийского конкурса авторских программ в номинации «художественная». – Ярославль, Перспектива. – 2007.
23. Нагибина М.И. Детское анимационное творчество. М., «Искусство в школе» №3 2002.
24. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. – М.: Новая школа, 1995.
25. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
26. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль 1996.

27. Титова Е. В. Если знать, как действовать: Разговор о методике воспитания: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1993.
28. Учебный год. Информационно-методический журнал. «10-летию Центра анимационного творчества посвящается...» – Ярославль, № 2, 2010.
29. Халатов Н. Мы снимаем мультфильмы. – М. Молодая гвардия, 1989.
30. Хилько Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере: монография / Н.Ф Хилько – Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2007.
31. Широкоград Т.В. Интегрированное обучение как способ приобщения школьников к эстетической культуре. //Дополнительное образование и воспитание, №12, 2006. - С.33 —

Техника анимации

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л. 1968.
2. Асенин С. А. Мир мультфильма. М., Искусство, 1986.
3. Асенин С. В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. М., Искусство, 1974.
4. Асенин С. В. Мудрость вымысла. М., Искусство. 1983.
5. Джин Энн Райн Анимация от А до Я. От сценария до зрителя М. ГИТР 2006 С360
6. Закржевская Л., Курчевский В. (мастера мультипликационного кино), Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. М, 1987.
7. Иванов-Вано И. П. Кадр за кадром. М., Искусство, 1980.
8. Милборн А. «Я рисую мультики»/ Пер. с англ. Анны Евсеевой. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. – 64с.
9. Нагибина М.И. Волшебная азбука. Анимация от «А» до «Я». Ярославль. Учебное пособие. Издательство «Перспектива» 2011 - 148 с
10. Норштейн Ю. Б. Пространство, которое необходимо пройти. // Здесь и Теперь, № 1 1992.
11. Норштейн Ю. Б. Я просто сделал кино. // Литературное обозрение, № 3-4,1992.
12. Норштейн Ю. Б. Ябусова Ф.А. Сказка сказок. М. «Красная площадь» 2005.
13. Норштейн Ю. Б. Снег на траве. М. ВГИК 2005.
14. Орлов А. М. Аниматограф и его анима: Психологические аспекты экрана. М., 1995.
15. Панофский Эрвин. Стиль и средства выражения в кино. Киноведческие записки. 5, М., 1988.
16. Райт Джин Энн «Анимация от А до Я. От сценария до зрителя» М. ГИТР 2006 – 360 с
17. Ромм М. И. Монтажная структура фильма. М., 1981.
18. Уайтэкер Гарольд, Халас Джонс Тайминг в анимации (перевод Ф.С.Хитрук). М. «Магазин искусства». 2001 год
19. Утилова Н. И. Монтаж как средство художественной выразительности. М., 1994.
20. Фостер У. Основы анимации/ Пер. с англ. А. Сидорова. – М.: ООО» Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 32с.: ил. – (Уроки рисунка и живописи).
21. Энциклопедия отечественной мультипликации М. «Алгоритм - Книга» 2006
22. Эйзенштейн С. М. Вертикальный монтаж. // Избр. соч. в 6 т., т. 2. М., 1973.
23. Richard Williams ANIMATORS SURVIVAL RIT London-New York ff fader and fader 1998 - 342с

Основы режиссуры и монтажа

1. Дикий А. Д.. О режиссерском замысле. – М., ВТО, 1982.
2. Кулешов Л. В. Основы кинорежиссуры. Учебное пособие. М., 1995.
3. Ромм М. И. Лекции по кинорежиссуре. М., 1973.
4. Таиров А. Записки режиссера. – М., Искусство, 1986.
5. Тарковский А. А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. М., 1993.
6. Феллини Ф. Делать фильм. М., Искусство, 1984.