Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Отдел техники

ПРИНЯТО Протокол педагогического совета №_______________ от «_____»______________2014		УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ" _________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ»

Направленность научно-техническая
Год обучения: 1 год
Группа 108
Возраст обучающихся: 9-14 лет

Мухина Мария Анатольевна

педагог дополнительного образования

Санкт- Петербург

2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткая характеристика программы:

Новизной программы является использование песочной анимации в развитии творческих способностей и логического мышления учащихся. Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в том, что программа даёт возможность освоить технику рисования песком, научиться снимать на видеокамеру свой творческий проект, сделанный из песка, а также освоив программу видеомонтажа создать песочный фильм.

На первом этапе обучения ребенок только учится песочной анимации, с помощью особой техники воспитанники создают на световом столе рисунки песком, которые плавно переходят один в другой. Приобретя опыт рисования на световом столе, дети создают песочного мультфильм.

Программа имеет научно-техническую направленность и позволяет получить теоретические знания и практические навыки в области профессионального видеомонтажа на компьютере, о принципах создания видеоролика из песка, обработки аудиоинформации, необходимом программно-техническим обеспечении и перспективах использования компьютерного видеомонтажа в различных областях деятельности: в сфере рекламы, в области создания художественных произведений и пр.

Структура программы позволяет обучающимся, последовательно преодолев все подготовительные этапы, выйти на создание своего авторского проекта. Разделы выстроены так, чтобы ребенок активизировал свою фантазию и творческие способности при создании сюжетных композиций, используя знания литературных героев, исторических произведений и пр.

Цель программы: развитие творческих способностей и логического мышления средствами песочной анимации.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с историей возникновения песочной анимации, ее особенностях, возможностях;

- познакомить с основами композиции, композиции кадра, перспективе;

- познакомить с основами анатомии людей и животных;

- познакомить с технологией создания сюжета для песочной анимации;

- освоить инструментальные компьютерные среды для работы с информацией разного вида (текстами, изображениями и пр.)

Развивающие:

- научить техническим и художественным приемам песочной анимации;

- формировать умение разрабатывать сюжет и воплощать его на экране;

- формирование умения снимать на видеокамеру сюжеты из песка;

- формирование умения работать с программой видеомонтажа Pinnacle Studio на компьютере;

- развивать навыки выступления перед аудиторией.

Воспитательные:

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости;

- формирование эстетического вкуса;

- формирование умения создания собственных фильмов по выбранной тематике;

- формирование умения работы в коллективе над проектами;

- формирование художественно-творческой активности.

Условия реализации:

Программа рассчитана на обучающихся 9-14 лет.

Количество детей в группе: по количеству световых столов.

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.

Условия формирования групп: разновозрастные.

Работа по программе предполагает объединение детей разного возраста (в том числе и детей без выраженных художественных склонностей и интересов), и направлена на удовлетворение познавательных и творческих потребностей ребенка, значительного расширения его кругозора. Занятия строятся по группам, т.е. обучающиеся 3,4 классов выполняют более легкие задания, для старшего возраста задания усложняются.

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала.

Для достижения успешных результатов обучения на занятиях необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся.

Срок реализации:

Программа рассчитана на 1 год:

1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа;

Формы организации деятельности детей:

Коллективные, групповые формы организации используются при объяснении теоретических тем, показа основных практических элементов песочной анимации, выезд экскурсию.

Индивидуально-групповые и индивидуальные формы организации используются при подготовке группы детей или воспитанника к спектаклю, концерту, мастер-классу, творческому отчету.

Работа с компьютером проводится по трем формам:

1. Демонстрационная - работу на компьютере выполняет педагог, а обучающиеся воспроизводят действия на рабочих местах.

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению материала под руководством педагога.

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со стороны педагога.

Для выполнения творческих работ используется технология проектов.

Формы занятий:

Встреча, защита проектов, концерт, мастер-класс, презентация, спектакль, творческий отчет, экскурсия, пленер.

Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

№	**Тема занятия**	**Количество часов**		**Дата занятия**	
Теория	**Практика**	**План**	**Факт**
	Комплектование групп. Вводное занятие.	1,5	0,5	16.09.2014	
	История возникновения песочной анимации. Знакомство с материалом.	0,5	1,5	16.09.2014	
	Основные приёмы песочной анимации: рисование щепоткой, песочной струёй	0,5	1,5	18.09.2014	
	Песочная струя, как основная техника рисования на световом столе	0,5	1,5	20.09.2014	
	Виды засыпания фона. Рисование пальцами	0,5	1,5	25.09.2014	
	Виды засыпания фона. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно	-	2	27.09.2014	
	Линейный наброс песка, рисование подушечками пальцев	-	2	02.10.2014	
	Вырезание картин из фона	-	2	04.10.2014	
	Способы перехода одной картины в другую	0,5	1,5	09.10.2014	
	Способы переход одной картины в другую	-	2	11.10.2014	
	Упражнения на закрепление, повторение	-	2	16.10.2014	
	Основы рисования деревьев и кустарников песком	0,5	1,5	18.10.2014	
	Составление композиции «Лес»	-	2	23.10.2014	
	Изображение насекомых и птиц на световом столе	0,5	1,5	25.10.2014	
	Составление статичных композиций «Кошка на окне», «Спящая собака»	-	2	30.10.2014	
	Рисование диких животных несколькими способами. Составление статичных композиций «В чаще леса», «За кустом»	0,5	1,5	01.11.2014	
	Линия и пятно. Рисование животных в статике.	0,5	1,5	06.11.2014	
	Поэтапное рисование лошади в статике, в движении	0,5	1,5	08.11.2014	
	Изображение деревенского домика на световом столе	0,5	1,5	13.11.2014	
	Изображение многоэтажного дома на световом столе	0,5	1,5	15.11.2014	
	Изображение башен и замка на световом столе	0,5	1,5	20.11.2014	
	Изображение дворцов и храмов на световом столе	0,5	1,5	22.11.2014	
	Составление композиции по ранее изученным темам	-	2	27.11.2014	
	Выразительные средства композиции: линии, пятно, точка	0,5	1,5	29.11.2014	
	Рисование городского пейзажа (статичная композиция): симметрии и асимметрия, пропорции	0,5	1,5	04.12.2014	
	Рисование водной поверхности (статичная композиция): контраст, ритм	-	2	06.12.2014	
	Поэтапное рисование водного транспорта	0,5	1,5	11.12.2014	
	Поэтапное рисование наземного транспорта	-	2	13.12.2014	
	Поэтапное рисование пропорций тел мужчины и женщины	0,5	1,5	18.12.2014	
	Поэтапное рисование пропорций фигуры ребёнка	0,5	1,5	20.12.2014	
	Поэтапное рисование пропорций лица: молодого человека, взрослого мужчины, пожилого мужчины	0,5	1,5	25.12.2014	
	Поэтапное рисование пропорций лица: молодой девушки, взрослой женщины и лицо пожилой женщины	0,5	1,5	27.12.2014	
	Рисование пропорций лица младенца, лица ребёнка 5-ти лет, и подростка	-	2	15.01.2015	
	Рисование человека бегущего, идущего, в наклоне, сидящего на стуле	-	2	17.01.2015	
	Составление статичных композиций «Моя семья»	-	2	22.01.2015	
	Составление динамичной композиции на выбранную тему	-	2	24.01.2015	
	Творческая статичная композиция «Мои мечты»	0,5	1,5	29.01.2015	
	Творческая динамичная композиция «Летний день»	-	2	31.01.2015	
	Пластика движений в песочной анимации	0,5	1,5	05.02.2015	
	Создания зрелищных эффектов руками на световом столе	-	2	07.02.2015	
	Что такое песочное шоу. Подготовка стола, техники к песочному шоу	0,5	1,5	12.02.2015	
	Сюжетная линия, правила кинематографии: интрига, кульминация, развязка	0,5	1,5	14.02.2015	
	Подбор музыки, стихов к песочной анимации	0,5	1,5	19.02.2015	
	Трансформация образов, игра света	0,5	1,5	21.02.2015	
	Обобщение. Рисуем сказку	-	2	26.02.2015	
	Основы совместной творческой работы «в четыре руки»	1	1	28.02.2015	
	Разработка сюжета, рисование эскизов	0,5	1,5	05.03.2015	
	Прорисовка на световом столе основных кадров	-	2	07.03.2015	
	Подбор музыкального сопровождения, прорисовка на столе основных кадров	0,5	1,5	12.03.2015	
	Корректировка движений рук, прорисовка на столе основных кадров под музыку	-	2	14.03.2015	
	Черновой вариант творческой работы	-	2	19.03.2015	
	Создание финального анимационного сюжета	0,5	1,5	21.03.2015	
	Создание финального анимационного сюжета	0,5	1,5	26.03.2015	
	Генеральная репетиция перед выступлением	-	2	28.03.2015	
	Выступление перед группой	-	2	02.04.2015	
	Выбор темы для индивидуального проекта. Разработка сюжета	-	2	04.04.2015	
	Поиск образов для раскрытия сюжета, рисование эскизов	-	2	09.04.2015	
	Подбор музыкального сопровождения	-	2	11.04.2015	
	Прорисовка на световом столе основных кадров	-	2	16.04.2015	
	Подбор музыкального сопровождения, прорисовка на столе основных кадров	-	2	18.04.2015	
	Корректировка движений рук, прорисовка на столе основных кадров под музыку	-	2	23.04.2015	
	Черновой вариант творческой работы	-	2	25.04.2015	
	Создание финального анимационного сюжета	-	2	30.04.2015	
	Общее знакомство с программой видеомонтажа. Особенности и возможности программы Pinnacle Studio	1	1	02.05.2014	
	Меню, строка состояния и информационная панель. Настройка характеристик	1	1	07.05.2014	
	Импорт в проект материалов в отдельные папки, правильная организация структуры окна проекта. Способы преобразования форматов файлов.	1	1	09.05.2014	
	Съемка анимации на световом столе, Импорт в проект материалов в отдельные папки	1	1	14.05.2014	
	Съемка анимации на световом столе, Импорт в проект материалов в отдельные папки	0,5	1,5	16.05.2014	
	Захват видеоматериала. Упорядочение эпизодов. Корректировка баланса цвета. Эффекты. Наложение сложных эффектов в реальном времени	0,5	1,5	21.05.2014	
	Фильтры. Работа с текстом. Создание заголовков. Создание титров. Создание эффектов переходов.	0,5	1,5	23.05.2014	
	Создание звуковых эффектов. Наложение и редактирование звука. Сохранение проекта	0,5	1,5	28.05.2014	
	Подготовка и защита творческого проекта	-	2	30.05.2014	
	ИТОГО:	28	116		

Содержание программы учебного года

Введение. История возникновения песочной анимации. Знакомство с материалом (4 часа)

История жанра «песочная анимация». Знакомство с песком, световым столом. Правила техники безопасности при работе на песочных столах, при работе с песком.

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (2 часа).

Основные приёмы песочной анимации (18 часов)

Основные приёмы песочной анимации:

1. Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак, высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).

2. Песочная струя:

- песчинки попадают в одну точку-круг;

- песочная струя рассыпается зигзагом: волны, чайки и пр.;

- песочная струя рассыпается дугой: холмы, горы и пр.;

- песочная струя рассыпается линией: дороги, дома и пр.;

- песочная струя рассыпается замкнутой линией: воздушные шары, облака и пр.;

- песочная струя рассыпается спиралью: порыв ветра, снежные бури и пр.;

3. Рисование пальцами:

- песок раздвигается пальцами по фону;

4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно (крылья птиц, бабочки и пр.);

5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды и пр.);

6. Линейный наброс песка (лучи солнца);

7. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа отсекается);

8. Частичное сохранение элементов картины (данные элементы переходят в другую картину)

9. Нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового сюжета, старый рисунок является фоном и просматривается словно в тумане).

Формы занятий: теоретическая (4 часа), практическая (14 часов).

Основы рисования деревьев и кустарников (4 часа)

Рисование деревьев и кустарников (берёза, сосна, ель и пр.) одной и одновременно двумя руками. Составление композиции «Лес».

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часа).

Основы рисования животных (10 часов)

Установление аналогий между частями тела животного и самыми распространенными геометрическими фигурами. Пропорциональные отношения частей тела. Изображение насекомых, птиц, животных в различных положениях. Конструктивная основа животного – скелет. Рисование домашних животных в статике. Составление статичной композиции «Кошка на окне», «Спящая собака» животных в статике с помощью «линии» и «пятна». Рисование диких животных (олень, заяц) несколькими способами. Составление статичной композиции «В чаще леса», «За кустом». Рисование животных в статике с помощью «линии» и «пятна». Рисование лошади указательным пальцем, соблюдая все пропорции, используя таблицы поэтапного рисования.

Поэтапное рисование лошади в движении при помощи тонкой кисти. Передача движения пропорций и характера силуэта животного. Освоение элементов моделировки формы; передачи объема. Изображение по стадиям.

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов).

Рисование строений (10 часов)

Деревенский домик. Рисование деревянного деревенского домика несколькими способами: -отсечение лишнего; -насыпание из кулака; -одновременно двумя руками.

Многоэтажный дом. Работа может выполняться не только руками, но и кистями, щепками. Работа над рисунком начинается с фона. Фон может быть как светлым, т.е. без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим материалом.

Дворцы, башни, храмы, замки. Составление композиции по ранее изученным материалам (рисование домика и лошади).

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов).

Основы композиции и перспективы (6 часов)

Что такое композиция и как её понимать. Композиционный центр. Статичная композиция и динамическая композиция. Выразительные средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: симметрии и асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы перспективы: линейная и воздушная перспектива.

Рисование городского пейзажа (статичная композиция): композиционное решение рисунка. Лаконичное выражение основного декоративного решения, передающего настроение мотива.

Рисование водной поверхности (статичная композиция): Передача состояния стоячей воды в рисунке; освоение роли фактурных средств сыпучего материала при передаче состояния водной поверхности. Выявление пространственных планов; тоновой цельности. Изучение особенностей графического рисунка.

Формы занятий: теоретическая (1 час), практическая (5 часов).

Рисование транспорта (4 часа)

Рисование водного транспорта: поэтапное рисование водного транспорта (галеры, фрегаты, парусные лодки, пароходы, теплоходы и т.д.)

Рисование наземного транспорта: Поэтапное рисование наземного транспорта (машины легковые, грузовые, трактора, мотоциклы и т.д.)

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часа).

Основы анатомии людей (16 часов)

Рисование песком человеческой фигуры. Рисование статично стоящей фигуры человека. Поэтапное рисование пропорций тел мужчины и женщины. Поэтапное рисование пропорций фигуры ребёнка (5-12лет). Поэтапное рисование пропорций лица: молодого человека, взрослого мужчины, пожилого мужчины, молодой девушки, взрослой женщины и лицо пожилой женщины. Рисование пропорций лица младенца, лица ребёнка 5-ти лет, и подростка. Рисование человека бегущего, идущего, в наклоне, сидящего на стуле. Упражнения на закрепление полученных навыков.

Формы занятий: теоретическая (4 часа), практическая (12 часов).

Творческая статичная композиция (4 часа)

Творческая статичная композиция «Мои мечты». Передача тоном, освоение особенностей системы тоновых отношений передача пространства и света.

Статичная композиция «Летний день». Проработка композиционного решения. Выбор фрагмента с учетом выразительности и эмоционального содержания рисунка. Детальная проработка предметов; передача светотеневого состояния и системы тональных и световых отношений. Усвоение единства тонового и перспективного решения.

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часов).

Пластика движений (4 часа)

Как держать руки при рисовании песком. Регулировка насыпания песка. Рисование двумя руками. Песочный рисунок универсален, поэтому такая анимация может передавать любые эмоции и настроения, выразить любую идею, область применения очень широка и ограничить ее может только сам художник.

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часов).

Основы песочной анимации (10 часов)

Работа со сложными песочными картинами. Песочная анимация - это не просто набор из эффектных картинок, у каждого песочного шоу есть сюжетная линия, изображения связаны между собой идейно и композиционно, а созданный видеоряд сопровождает музыка. Все картины рождаются в такт музыке и должны соответствовать звучащей мелодии. Выстраивается фильм из песка по всем правилам кинематографии – у него должна быть интрига, кульминация и развязка. Образы трансформируются из одного в другой, проецируются на большой экран. Видеоряд этих песочных трансформаций сопровождается специально подобранной к сюжету анимации музыкой.

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов).

Создание совместной творческой работы (20 часов)

Создание импровизированной совместной творческой работы. Разработка длительных сюжетных линий их воплощение на экране. Создание песочного мультфильма в 4 руки. Выстраивается фильм из песка по всем правилам кинематографии – у него должна быть интрига, кульминация и развязка. Подбор музыкального сопровождения. Корректировка движений рук. Черновой вариант творческой работы. Создание финального анимационного сюжета. Выступление перед группой, на различных мероприятиях.

Формы занятий: теоретическая (3 часа), практическая (17 часов).

Создание видео ролика в технике песочной анимации (34 часа)

Выбор темы. Разработка сюжета. Поиск образов для раскрытия сюжета. Подбор музыкального сопровождения. Корректировка движений рук. Черновой вариант творческой работы. Создание финального анимационного сюжета.

Общее знакомство с программой видеомонтажа. Особенности и возможности программы Pinnacle Studio. Рабочее окно Pinnacle Studio. Меню, строка состояния и информационная панель. Настройка характеристик. Импорт в проект материалов в отдельные папки, правильная организация структуры окна проекта. Способы преобразования форматов файлов. Функция SmartMovie - автоматическое создание фильма. Захват видеоматериала. Упорядочение эпизодов. Корректировка баланса цвета. Эффекты. Наложение сложных эффектов в реальном времени. Фильтры. Работа с текстом. Создание заголовков. Создание титров. Создание фоновых изображений. Создание эффектов переходов. Создание звуковых эффектов. Наложение и редактирование звука. Сохранение проекта. Подготовка и защита творческого проекта.

Формы занятий: теоретическая (6 часов), практическая (26 часов).

Ожидаемые результаты учебного года

Обучающиеся будут знать:

- историю возникновения и развития песочной анимации;

- устройство песочного стола;

- технику работы на песочном столе;

- технологию работы с различными материалами и инструментами на песочном столе;

- основы композиции, композиции кадра, перспектива;

- основы анатомии людей и животных;

- о технологии создания сюжета для песочной анимации;

- принципы работы с программой видеомонтажа Pinnacle Studio.

Обучающиеся будут уметь:

- рисовать песком разными техниками, сменять образы на световом столе;

- составлять композиции для статичных и динамичных композиций;

- разрабатывать сюжет и воплощать его на экране;

- снимать на видеокамеру сюжеты из песка;

- уметь работать с программой видеомонтажа Pinnacle Studio на компьютере;

- выступать перед аудиторией.