

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**

художественной направленности

«Комиксоведение»

(возраст детей 10 - 14 лет, срок реализации 1 год)

Составитель: педагог
дополнительного образования
Осетрова Анастасия Игоревна

Ярославль
2023

Пояснительная записка

Комиксы всегда были и остаются одним из любимых развлечений детей и подростков. Они с удовольствием их рассматривают и обсуждают. Многие пытаются создавать свои собственные комиксы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «**Комиксоведение**» дает возможность обучающимся познакомиться с таким явлением, как комикс, узнать его историю, научиться создавать его, реализуя свой творческий потенциал.

Программа реализуется в Центре анимационного творчества «Перспектива» и относится к *художественной направленности*.

Актуальность

В рамках данной программы намечена комплексная реализация практических, воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения изобразительной деятельности и развития у обучающихся устойчивого интереса к анимации в аспекте комиксообразного рисунка. Комикс – это современный жанр искусства, который существует в неразрывной связи текста с рисунком. Он отображает не просто классную и порой яркую историю, но и душевное состояние, жизненные взгляды и ценности, которые составляют саму личность. Это и определяет роль комиксов, в особенности для детей и подростков. Комиксы неразрывно связаны с иллюстрациями. С помощью них они могут стать некими путеводителями по истории, физике, химии, психологии. Точно иллюстрируя все диалоги и ситуации своих героев, ребёнок будет сильнее вовлечён в процесс познания, он ярче воспримет все передаваемые эмоции и чувства. Таким образом, можно привить любовь к учебе и чтению. В мире, где визуализация всё-таки преобладает, дети с помощью комиксов научатся тому, что нужно обращать внимание и вглядываться в детали.

Новизна

На сегодняшний день практически не существует дополнительных образовательных программ, привлекающих детей и подростков к такому уникальному явлению художественной культуры, как комикс.

Данная программа составлена на основании документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года № 678-р;
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28).

Цель программы – развитие у обучающихся устойчивого интереса к анимации посредством изучения и создания комиксов, как наиболее близкого к мультипликации вида изобразительного искусства.

Задачи программы:

- познакомить с принципами, этапами и приемами создания рисованных историй-комиксов;
- научить самостоятельно создавать комиксы от момента зарождения идеи до конечного результата;
- способствовать развитию у детей наблюдательности, зрительной памяти, фантазии, творческого воображения, умения оценивать собственный результат творчества.

В основе программы лежат следующие принципы:

1) Принцип систематичности. Весь материал делится на темы и под темы, программа основана на цикличной организации учебного процесса: каждый из предусмотренных циклов рассчитан на определенное количество часов.

2) Принцип сознательности, который предусматривает опору детей на систему грамматических правил, формирующих нужные навыки и дающих обучаемым представление о системе языка. Работа над грамматическими правилами строится в виде работы с таблицами. Данный принцип также предполагает, что каждый ребенок должен понять, что может ему дать не только практическое владение языком, но и использование полученных знаний в познавательном и развивающем аспектах.

3) Принцип индивидуализации предполагает учет и использование параметров, присущих личности: личный опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе. Все это позволяет вызвать у детей истинную коммуникативную и ситуативную мотивацию.

4) Принцип новизны предписывает использование текстов и упражнений, содержащих что-то новое для ребят, отказ от многократного чтения того же текста и упражнений с тем же заданием, вариативность текстов разного содержания, но построенных на одном и том же материале. Таким образом, новизна обеспечивает отказ от произвольного заучивания, развивает речепроизводство и продуктивность речевых умений детей, вызывает интерес к познавательной деятельности.

5) Принцип опоры на родной язык должен находить отражение в организации ознакомления обучаемых с новым языковым материалом, при формировании ориентировочной основы действий.

6) Принцип наглядности, который предусматривает различные виды и формы наглядности: языковую наглядность (отбор аутентичных текстов, речевых образцов, демонстрирующих функциональные особенности изучаемого материала и т.п.); зрительную наглядность. Активно используются невербальные средства общения: такие, как жесты, мимика, позы, дистанция, что является дополнительным фактором при запоминании лексического и любого другого материала.

Все шесть рассмотренных принципов обеспечивают четкую взаимосвязь учебного материала и воспитательного процесса. Происходит взаимосвязь и равномерное развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), что тем самым способствует эффективной реализации целей обучения и воспитания.

Адресность

Программа адресована детям 10-14 лет.

Режим занятий

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа (общая годовая нагрузка - 72 часа).

Программа рассчитана на один год обучения.

Объем программы – 72 часа.

Ожидаемые результаты:

По окончании курса обучающийся должен *знать*:

- основные теоретические и исторические сведения о рисунке в комиксоведении;
- техническое оснащение, необходимое для демонстрации и создания комиксов;
- традиционные и экспериментальные изобразительные технологии комиксов;
- ключевые элементы создания истории, сюжета;
- правила техники безопасности в процессе работы.

Уметь:

- изображать персонажей и место их действия в комиксе;
- использовать различные материалы для создания образа, различные техники для создания работы;
- грамотно выстраивать сюжет;
- проявлять индивидуальность в рисунке, в комиксе;
- обсуждать и анализировать рисунок, композицию.

Форма занятий: групповые занятия.

Содержание программы Учебный план

№	Название тематических блоков	Количество часов			Формы аттестации (контроля)
		Теория	Практика	Всего	
1.	Введение в комиксоведение	2	2	4	Беседа, игра
2	Основные элементы комикса.	4	4	8	Беседа, игра
3	Визуальные приёмы.	4	4	8	Беседа, творческий проект
4	Персонажи	2	4	6	Беседа, творческий проект
5	Создание истории.	8	4	12	Беседа, творческий проект
6	Создание своего комикса. Подготовительный этап	4	4	8	Беседа, творческий проект
7	Создание своего комикса. Этап раскадровки	4	4	8	Беседа, творческий проект
8	Создание своего комикса. Основной этап	4	4	8	Беседа, творческий проект
9	Создание своего комикса. Финальный этап	4	4	8	Беседа, творческий проект
10	Выставка работ	-	2	2	Выступление
	Итого	35	37	72	

Содержание учебно-тематического плана

1. Введение в комиксоведение.

Теория: Знакомство. Понятие комикса, историческая справка, виды графических романов, как создаётся комикс, какие комиксы самые известные.

Практика: Представление через комикс, задание - нарисовать себя и прикрепить реплику с информацией о себе.

2. Основные элементы комикса.

Теория: Из чего состоит комикс. Понятия панели, канавки, ряда, полосного кадра, разворота, авторского текста, пузыря.

Практика: Сделать страницу комикса по анекдоту, приклеив на неё панели, авторский текст, пузыри

3. Визуальные приёмы.

Теория: Виды визуальных приёмов. Угол зрения, динамика, шрифты. Создание динамики. Гротеск и эмоциональность.

Практика: Задание – нарисовать динамичный момент из любимого мультфильма с использованием любых трёх приёмов.

4. Персонажи.

Теория: Что такое персонаж, как его придумывают, отличие персонажа от реального человека, как создать персонажа

Практика: Придумать своего персонажа, дать ему характер, привычки, особенности. Нарисовать персонажа.

5. Создание истории.

Теория: Ключевые элементы истории, сюжет и его составляющие.

Практика: Создание своей короткой истории с основными ударными точками.

6. Создание своего комикса. Подготовительный этап

Теория: Придумывание своих персонажей, расстановка ключевых моментов истории по пунктам.

Практика: Написание чернового варианта сценария.

7. Создание своего комикса. Этап раскадровки

Теория: Превращение ударных точек сценария в панели. Расстановка кадров

Практика: Отрисовка чернового варианта комикса. Корректировка сценария.

8. Создание своего комикса. Основной этап

Теория: Корректировка отрисованного черновика.

Практика: Дополнение, проработка комикса. Превращение раскадровки в готовый комикс.

9. Создание своего комикса. Финальный этап

Теория: Совмещение текста с изображением.

Практика: Вписывание реплик и авторской речи в пузыри.

10. Итоговое занятие.

Выставка работ. Демонстрация своих комиксов.

Условия реализации программы

Основная форма занятий – комбинированного типа (сочетание теории с практикой) что позволяет лучше усвоить предлагаемый материал и проявить творческую самостоятельность.

Требования к кабинету:

- магнитно-маркерная доска,
- телевизор или компьютер,

Инструменты и материалы:

- бумага,
- карандаши,
- акварельная бумага,
- кисточки,
- тушь,
- линейки,
- маркеры,
- гелиевые ручки.

Наглядные пособия:

- комиксы разных лет
- репродукции картин восточных и европейских художников
- журналы комиксов
- видеоматериалы

Образовательные технологии:

1. *Здоровьесберегающие технологии.* Педагог применяет следующие формы работы:
 - создание положительного эмоционально-психологического климата, авансирование успешности в обучении;
 - соблюдение гигиенических требований к проведению занятий;
 - рациональная организация занятий: разнообразные виды деятельности (4 – 7);
 - частота их чередования (7 – 10 мин.); плотность занятия не менее 60% и не более 75 – 80%; смена позы;
 - использование активных методов и активных форм обучения.
2. *Технология проектной деятельности* позволяет обучающимся проявить свой творческий потенциал при создании продукта – анимационного фильма. Ребята осуществляют целенаправленную деятельность по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач. Таким образом, формируется свободная творческая личность.

3. *Технология коллективного творческого дела* помогает обучающимся научиться работать в команде, приобретая новый опыт практической деятельности. Обучающиеся активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого являются успехи остальных. Каждый обучающийся участвует в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел (создание мультфильма). КТД позволяют создать широкое игровое творческое поле, где каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, т.е. создания чего-то нового.
4. *Мультимедийные технологии (ИКТ)* – обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого

Календарный учебный график

№ п/п	Месяц	Тема занятия	К-во часов	Форма занятия	Форма контроля
1.	сентябрь	Введение в комиксоведение	2	Беседа	Собеседование
2.		Известные комиксы	2	Беседа	Собеседование
3.	сентябрь	Основные элементы комикса	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка работ
4.		Панели, канавки	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
5.		Ряд, полосной кадр	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
6.		Пузыри и текст	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
7.	октябрь	Визуальные приёмы	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка работ
8.		Шрифты	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
9.		Ракурсы	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
10.		Динамика	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
11.	ноябрь	Персонажи	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка работ
12.		Создание своего персонажа (1 этап)	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
13.		Создание своего персонажа (2 этап)	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
14.	декабрь	Создание истории	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка работ
15.		Ключевые элементы истории	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
16.		Построение сюжета	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
17.		Вступление, Завязка	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
18.		Развитие событий,	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка

		Кульминация			
19.		Развязка, финал	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
20.	январь-февраль	Создание своего комикса. Подготовительный этап	2	Практическая работа	Собеседование
21.		Создание персонажей	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
22.		Ключевые моменты истории	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
23.		Черновой вариант сценария	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
24.	февраль-март	Создание своего комикса. Этап раскадровки	2	Практическая работа	Собеседование
25.		Ударные точки истории	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
26.		Расписывание панелей	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
27.		Распределение страниц, корректировка	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
28.	март-апрель	Создание своего комикса. Основной этап	2	Практическая работа	Собеседование
29.		Корректировка раскадровки	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
30.		Прорисовка черновика	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
31.		Прорисовка черновика	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
32.	апрель-май	Создание своего комикса. Финальный этап	2	Практическая работа	Собеседование
33.		Корректировка текста	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
34.		Распределение текста	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
35.		Распределение текста	2	Практическая работа	Собеседование, Выставка
36.	май	Итоговое занятие	2	Выставка работ	Выставка

Формы аттестации

Результативность образовательного процесса оценивается педагогом по работе обучающегося над собственным комиксом. Формой аттестации является защита своего проекта. При защите проекта (просмотре и обсуждении) каждый обучающийся рассказывает, что у него получилось, над чем предстоит поработать, высказывает мнение о желании работать над другими проектами.

Целью контроля и аттестации является отслеживание творческого роста обучающихся, их стремления к практической деятельности, умения работать в коллективе, а также овладения технологиями.

Предметная диагностика проводится в форме:

- опросов,
- творческих заданий;
- игровой деятельности
- самоанализа.

Педагогическая диагностика предполагает:

- метод педагогического наблюдения;
- личные беседы с детьми и их родителями;
- анализ продуктов индивидуальной деятельности обучающихся;
- анализ продуктов коллективной деятельности обучающихся.

Контрольно-измерительные материалы

На протяжении всего периода обучения (в среднем 1 раз в месяц) проводится: анкетирование обучающихся с целью выявления удовлетворенности образовательным процессом, результатами собственной работы.

Диагностика по выявлению других результатов обучения проводится в начале (середине) и в конце курса. Результаты диагностики заносятся в диагностическую таблицу.

№	Ф.И. ребенка	Знание теории по созданию комиксов		Творческий подход		Самостоятельность в процессе деятельности		Удовлетворенность результатом	
		Н	К	Н	К	Н	К	Н	К
1									
2									

Степень выраженности каждого показателя выявляется по трем уровням:

В - высокий, высокая мотивация к деятельности, умение работать самостоятельно, высокая активность на занятиях, успешное освоение правил, понятий в процессе создания комиксов.

С - средний, при выполнении заданий допускает незначительные ошибки, необходим постоянный контроль педагога, необходима дополнительная мотивация.

Н - низкий, обучающийся допускает существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении творческих заданий, малоактивен на занятиях.

Знание теории по созданию комиксов, творческий подход, самостоятельность в процессе деятельности отслеживаются методом педагогического наблюдения.

Удовлетворенность результатом обучения отслеживается методом анкетирования и опроса.

Для диагностики данного параметра, обучающимся раздаются мини-анкеты.

1. На занятиях я работал	активно	пассивно
2. Своей работой на занятиях я	доволен	недоволен
3. Занятия казались мне	короткими	длинными
4. На занятиях я	не уставал	уставал
5. Материал на занятиях был для меня	понятен	непонятен
	интересен	скучен
	полезен	бесполезен

1. Лучше всего на занятиях у меня получалось

2. Труднее всего мне было _____

3. Мне было интересно, когда _____

4. Больше всего на занятиях мне запомнилось

Список литературы

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф.Абдеев. – М.:ВЛАДОС, 1994.
2. Айснер У. Комикс и последовательное искусство. – М.: МИФ, 2021
3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001.
4. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург, 1996.
5. Бендель Н., Браун Н. Аттестация детей, обучающихся по образовательным программам. - Бюллетень программно-методических материалов для УДОД- № 4-2006 - с.37.
6. Беспалько В.П. Проектирование учебного предмета / В.П.Беспалько // Школьные технологии.- 2006.-№6.- С.76-88
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования // Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 с.
8. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А.В. Осин. – М.:ООО «РИТМ», 2005
9. Раскина, И. И. Интегративное обучение младших школьников технологии работы в графическом редакторе Paint / И. И. Раскина, Н. В. Федяинова. - (Информатика в начальной школе) // Информатика и образование. - 2005. - N 3. - С. . 64-69.
10. Репьев, Ю. Г. Система интерактивного обучения: дайджест / Ю. Г. Репьев // Психология обучения. - 2004. - N 6. - С. . 30-32