VIII Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция «Искусствоведение»

Создание короткометражного мультипликационного фильма в домашних условиях

Выполнила

Танкеева Полина

Ученица 4 класса «Б»

Гимназии Перспектива

Советского района

г.о.Самара

Руководитель

Шевченко Ольга Юрьевна

Учитель начальных классов

МБОУ гимназии «Перспектива»

г.о.Самара

Самара, 2018г.

Оглавление

Введение 2

Глава I. Виды мультипликации 3

Глава II. Создание короткометражного мультфильма своими руками 6

Глава III. Сравнение процесса создания анимационного фильма в профессиональной студии и в домашних условиях 9

Заключение 12

Список используемой литературы 13

Введение

Мультипликация - это особый вид киноискусства и первый вид искусства, с которым знакомится ребенок. Благодаря мультипликации дети познают окружающий мир, узнают что хорошо, а что плохо, учатся дружить, развивают фантазию. С самого раннего детства мы попадаем в мир сказочных героев с помощью мультфильмов.

Цель данной работы:

-создание авторского короткометражного мультипликационного фильма совместно с родителями.

Исходя из вышеизложенного возникают следующие задачи:

1.Познакомиться с материалами и техниками мультипликации.

2. «Оживить» мультфильм своими руками.

Для выполнения практических задач автору необходимо было:

1. Придумать сценарий и сюжет для мультфильма.
2. Выбрать вид мультфильма.
3. Создать персонажей и декорации.
4. Подготовить техническое оборудование.
5. Приступить к пошаговой съемке.
6. Установить Программное Обеспечение и смонтировать мультфильм, озвучить или найти музыкальный фон для мультфильма.

Объектом изучения данной работы является мультипликация.

Предмет – создание короткометражного мультипликационного фильма в домашних условиях совместно с родителями при отсутствии специализированного оборудования.

Глава I. Виды мультипликации

Мультипликация – это набор технических приемов для создания движущихся изображений. То есть, это съемка картинок или кукол, изображающих отдельные моменты движения.

Принятое в мире определение «анимация» (в переводе с латинского «анимация» – оживление, одушевление) точно отражает все современные возможности анимационного кино, ведь мастера анимации не просто оживляют своих героев, а вкладывают в их создание частичку своей души.

Технология мультипликации выглядит так: на каждом следующем кадре фигурка героя представлена в немного другой фазе движения. Отдельно взятые картинки поодиночке фотографируются и проецируются на экран. Скорость трансляции – 24 кадра в секунду.

Мультипликация - это творческий труд, на создание которого уходит много времени и труда сотен людей. Продюсеры определяют общий замысел ленты, сценаристы трудятся над сюжетом и пишут сценарий, который затем разобьется на сцены и эпизоды, иллюстрируемые сериями набросков. После все это попадает на стол режиссеру-мультипликатору, распределяющему сцены между художниками–мультипликаторами: каждый из них рисует определенное положение персонажей в эпизоде. Промежуточные сцены будут прорисовываться младшими мультипликаторами. Остальные художники занимаются созданием фона, на котором разворачивается действие.

Мультипликация использует для создания персонажей различные материалы и техники:

1. Рисованная мультипликация, основана на покадровой съемке немного отличающихся двухмерных рисунков. Она требует много специалистов разных направлений, много материалов, помещений, оборудования. Изображение рисуется, раскрашивается краской, снимается на пленку. "Союзмультфильм" в основном работает в этой технике. Достоинством

рисованной мультипликации является ее техническая простота (достаточен показ самих рисунков, не требуется даже кинооборудование). Поэтому первые мультипликационные фильмы были рисованными и появились еще до возникновения кинематографа.

2. Кукольная анимация-это объемная мультипликация, когда куклы и другие предметы перемещаются в пространстве. При ее создании используется сцена-макет и куклы –актеры. Сцена фотографируется покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения. А иллюзия движения объектов возникает при воспроизведении полученной последовательности кадров.

3. Перекладка. Плоские объекты, перемещаются на плоскости, обычно на стекле.

4. Пластилиновая мультипликация во многом напоминает кукольную мультипликацию, но герои и фон создаются из пластилина. В этой технике снят мультфильм «Пластилиновая ворона».

5. Мультипликация из сыпучих материалов, когда мультипликатор под камерой, по кадру, создает изображение и движение из песка, опилок, кофе, чая…

Первый реальный практический способ создания анимации был получен в результате создания Томом А. Эдисоном фотокамеры и проектора.

Уже в 1906 году Стюардом Блактоном был создан короткий фильм «Забавные выражения веселых лиц». Автор выполнял на доске рисунок, фотографировал, стирал, а затем вновь рисовал, фотографировал и стирал…

Лучшим мультфильмом всех времен и народов в 2003-м был признан мультфильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году «Ежик в тумане», выполненный в технике «перекладка».

Сейчас мало кто знает, что в 80х годах в Самаре снимали мультфильмы, которые смотрели не только дети всего Советского Союза, но и в других странах. О самарских (тогда - куйбышевских) мультипликаторах писали в газетах и журналах. 15 из 28 куйбышевских мультфильмов были сняты по

сказкам знаменитых самарских писателей - братьев Бондаренко. Эти мультфильмы были созданы в кукольной технике, а герои, созданные В. Спичеком (самарским художником- мультипликатором), выставлялись в самарском музее им. Алабина.

Глава II. Создание короткометражного мультфильма своими руками

Автор данной работы вместе с родителями решили создать мультфильм. Мы подумали, что мультфильм должен быть новогодним и сказочным, поэтому героями нашей истории должны стать как люди, так и сказочный персонаж. Мы хотели создать новогоднюю праздничную атмосферу, в итоге получился следующий сюжет:

В предновогодний вечер папа с двумя дочками выходит на улицу гулять, они играют в снежки и лепят снеговика, затем возвращаются домой к маме, встречают Новый год и загадывают желания. Тем временем, на своих волшебных санях проносится Дедушка Мороз, оставляет подарки и оживляет Снеговика. Чуть позднее дети с папой опять выходят во двор и видят сказочную картину: ожившего Снеговика и подарки . Дети радуются и водят хоровод со снеговиком. В новогоднюю ночь случаются чудеса и желания сбываются!

Изучив виды техники мультипликации, мы остановили свои выбор на технике «Кукольная анимация», потому что, данная техника дает возможность перемещения кукол и других объектов в пространстве.

С учетом выбранного способа создания мультфильма необходимо поработать над образами персонажей. Из числа домашних игрушек мы выбрали фигурку человека, который будет играть роль папы и двух куколок-девочек из набора конструктора. Из пластилина автор работы сделал им шапочки и куртки, ведь по сценарию на улице зима.

На большом ватмане мы нарисовали елки и раскрасили фон голубой краской. Из картона вырезали домик, сухую веточку ранетки мы закрепили пластилином в виде дерева. Снег мы с мамой сделали из смеси манной крупы и мелкой поваренной соли. В роли Дедушки Мороза выступила елочная игрушка, лошадка была взята у братика, а санями стала коробка от телефона. Снеговика мы слепили из пластилина белого цвета, а из фольги смастерили подарки.

При работе над созданием мультфильма мы выяснили, что минимальным набором оборудования для создания мультфильма является:

- фотоаппарат, для создания покадровых фотографий,
- штатив для фотоаппарата, чтобы его положение оставалось фиксированным,
- стол, на котором располагается импровизированная «сцена»,
- лампа для дополнительной подсветки,
- белый ватман, как фон,
- ноутбук, для установки программного обеспечения, при помощи которого смонтируем мультфильм.

На столе мы установили белый фон и декорации, насыпали «снег». Установили лампу и закрепили фотоаппарат на штативе. За каждым участником съемки закрепили функционал: мы с мамой передвигали персонажей, а папа фотографировал каждое движение «героев».

Итак, мы приступили к технологическому процессу съемки. Для «оживления» персонажей мы медленно, по чуть-чуть (на 3-5 мм) двигали руки и ноги персонажей, передвигали их по декорациям согласно сценарию (также на 3-5мм). Каждое движение кукол папа фотографировал.

Весь процесс съемок занял около 3 часов. Папа сделал порядка 250 фотографий. Мы очень устали!

Папа установил специальную программу для компьютера, позволяющую выстроить все фотографии в ряд и задать определенную скорость просмотра картинок. Именно этот процесс и является секретом получения из фотографий мультфильма.

В целях создания новогоднего настроения в качестве музыкального сопровождения мы выбрали песню «Белые снежинки» (музыка Г.Гладкова, слова И. Шаферан), при первых звуках которой сразу ощущается праздничная атмосфера.

Результатом нашей работы стал короткометражный мультфильм «Новогодняя сказка». Достоинством нашего мультфильма является то, что

нам удалось его оживить, а также авторская идея, самостоятельность создания и новогоднее настроение.

Глава III. Сравнение процесса создания анимационного фильма в профессиональной студии и в домашних условиях

Как же создается анимационный фильм в профессиональных мультипликационных студиях?

В первую очередь должна быть идея, т.е. должен быть сценарий. После того как готов сценарий, продюсерам на суд отдают варианты персонажей. Как только утверждены персонажи, они отдаются в обкатку. Опытные художники создают разные ракурсы для одного и того же героя. Далее создается тестовая анимация. Становится понятно, как герой ходит, какая у него пластика. Параллельно режиссер работает над раскадровкой, появляется аниматик — черновой набросок мультфильма, с еще пока не прорисованными персонажами. Параллельно идет озвучание. Оно может быть черновым. Тогда режиссер или кто-то из студии наговаривает весь фильм за всех персонажей. Черновой звук необходим аниматорам, чтобы начать производство мультфильма. Чистый звук пишется уже тогда, когда все нарисовано. Правда, профессиональные актеры, бывает, записываются и до начала производства мультфильма

Режиссер создает аниматик, утверждает тайминг, подкладывает звук и уже отдает это все аниматорам. Каждый аниматор сдает сцену режиссеру, и, если того все устраивает (что, конечно, происходит не сразу), эта сцена отправляется в прорисовку. Аниматор ведь рисует грубым карандашом, не вдаваясь в детали, а после него за дело берутся художники-прорисовщики, которые проводят четкие линии и создают финальный вид всех персонажей и объектов.

Когда и прорисованный вариант утвержден, материалы отправляются на сканирование, и дальше процесс идет уже с помощью электронных технологий. Осуществляется заливка — каждый кадр раскрашивается. После чего кадры попадают композерам, которые сажают на фон персонажей и добавляют спецэффекты. Дальше сцена идет в монтаж режиссеру монтажа.

Еще на этапе аниматика мультфильм смотрит композитор, он общается с режиссером, готовит музыку. Как только появляется достаточно готового материала, хотя бы минут 20, фрагмент мультфильма попадает в звукоцех, где над ним работают звукорежиссер и мастера шумового озвучания. Ассистенты подкладывают звуковые фоны, звук для спецэффектов. После того как есть все шумы, фоны, музыка, записаны голоса актеров, осуществляется перезапись. В итоге над каждым мультфильмом трудится более 300 человек на протяжении от 1года до 1,5лет.

Используя практический опыт по созданию мультфильма своими руками без специального оборудования и информацию по созданию мультипликационных фильмов в профессиональной студии, автор произвел сравнительный анализ, характеристики которого приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ затраченных ресурсов в процессе создания мультипликационного фильма в профессиональной студии и в домашних условиях.

№пп	Параметры сравнения	Профессиональная студия мультипликации*	Домашние условия**
1	Количество людей, трудящихся над созданием ленты	300	3
2	Количество отснятых кадров	300000	250
3	Время, затраченное на создание мультфильма	1-1,5года	2дня
4	Продолжительность готового мультфильма	80мин	25 сек
5	Количество персонажей	15 и более	5

6	Музыкальное сопровождение и озвучивание	задействовано порядка 10-15 профессиональных актеров, музыкальные работы композиторов, созданные для этой ленты	взято готовое музыкальное произведение как фон
7	Затраты на изготовление мультфильма	180000000 руб.	300р

*-для сравнительного анализа использованы усредненные данные по созданным полнометражным мультипликационным фильмам Студии анимационного кино «Мельница» г. Санкт-Петербург за 2007-2017гг.

**-данные собственного практического опыта.

Таким образом, исходя из данных Таблицы 1 можно сделать вывод, что затраты труда, финансовых средств и времени на студиях в сотни раз превышают домашние ресурсы, и, соответственно, создать самостоятельно полнометражный мультипликационный фильм, способный по качеству конкурировать с лентами , произведенными на профессиональных студиях для массового зрителя крайне сложно.

Заключение

Большинство детей и взрослых любят мультфильмы, потому что мультипликация является настоящим волшебством в нашей жизни.

Мы попробовали создать мультфильм своими руками, и у нас получилось самостоятельно снять короткометражный мультипликационный фильм в домашних условиях.

В процессе работы мы столкнулись со сложностями: потребовались большие временные и трудозатраты, а также кропотливый труд. Для создания 25 секундного мультфильма нам понадобилось более 5 часов непрерывной работы, было сделано около 250 фотографий. При этом стало понятным, что полнометражный мультипликационный фильм высокого качества – задача, выполнимая только для команды профессионалов, обладающих специализированным оборудованием.

В то же время положительной стороной нашей работы является наглядный результат работы, чувство команды и достижения цели. Создание мультфильма - увлекательный процесс, который объединяет всю семью, развивает творческие способности и дарит положительные эмоции. Мне очень понравился этот опыт!

Список используемой литературы

1. Иванов В. «Мультфильмы студии «Куйбышевтелефильм»» 2016г., https://studopedia.ru/11_258644_multfilmi-studii-kuybishevtelefilm.html;
2. Голикова М.Н. «Понятие и виды анимации» 2008г., http://24ikt.ru/Flash/master2/html/default.php ;
3. А. Малышева «Что такое мультипликация? Технология создания мультфильмов» 2016г., http://fb.ru/article/235833/chto-takoe-multiplikatsiya-tehnologii-sozdaniya-multfilmov ;
4. Лариса Малюкова. Полный метр — болезнь «роста» // Сверхкино. Современная российская анимация.. — СПб.: Умная Маша, 2013. — С. 336—340. — 368 с. — (Ассоциация анимационного кино). — ISBN 978-5-9904193-1-5. . с.336-340 Студия «Мельница».
5. Портнов Г. «Мульт-миф» 2014г., http://samara.mk.ru/articles/2014/08/11/multmif.html;
6. Прищепова А. «По секрету: мультличности студии «Мельница»» 2014г., https://www.vokrug.tv/article/show/po_sekretu_multlichnosti_studii_melnit;
7. Цулая Д. «Богатыри на мельничных берегах» 2013г., https://www.kinopoisk.ru/article/2030868/;
8. Чижова И.И. «История развития мультипликации» 2016г., http://doshkolnik.ru/okr-mir/2141.html ;
9. Шварц Д. «Десять интересных фактов об истории мультипликации» 2013г.,http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post284510161/ .