

Методическое пособие для
учеников 3-4 класса

Юные мультипликаторы

Авторы:
Уракова А.
Должикова Л.
Зарипова А.

Содержание

Предисловие.....	3
Анимация - это.....	4
Первый русский мультипликатор.....	5
Кто создает мультфильмы.....	6
Виды мультфильмов.....	7
Виды анимации.....	8
Этапы создания мультфильмов.....	13
Важные навыки мультипликатора.....	16
Проверь себя.....	17
Мастер-класс по созданию мультфильма.....	18
Подсказка.....	25
Рефлексивный дневник.....	27
Заключение.....	28

Дорогой друг!

Мы рады приветствовать тебя в
нашем увлекательном и
познавательном путешествии по миру
мультфильмов!

Мы будем изучать, историю развития
мультипликации, основные технологии
создания мультфильмов и
Неважно, сколько тебе лет и какой у
тебя компьютер, данное пособие будет
полезно каждому.

Здесь, в нашем пособии "Юные
мультипликаторы", ты узнаешь, как
создать первую анимацию.

Желаем успехов!

Что такое анимация?

Анимация или мультипликация – это технология, которая создаёт иллюзию движения на экране и которая заключается в последовательном показе кадров, их частота может быть разной, но чем больше кадров в секунду, тем плавнее получаются движения персонажей.

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев,, создатель первых в мире кукольных мультфильмов. С 1906 по 1909 год он поставил ряд лент с танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, в которых с точностью воспроизвёл балетные партии. Фильмы были сняты на 17,5-миллиметровую плёнку. Создание первого фильма заняло три месяца.

Кто создает мультфильмы?

Кто же создаёт мультфильмы? Их создаёт целая команда: режиссёры, художники-постановщики, сценаристы, операторы, монтажёры и другие специалисты. Важным звеном является аниматор-мультипликатор. Он воплощает замысел режиссёра и оживляет персонажей: позволяет им двигаться, улыбаться и говорить.

Виды мультфильмов

По целям мультфильмы можно подразделить на:

- образовательные (направленные на углубление знаний);
- развивающие (направлены на развитие личности);
- воспитательные (меняют поведение зрителя);
- развлекательные (основная цель – развлечь зрителя);
- проблемные (помогают задуматься над окружающими проблемными ситуациями).

По продолжительности:

- короткометражные (длительностью до 45 минут);
- полнометражные (более 45 минут).

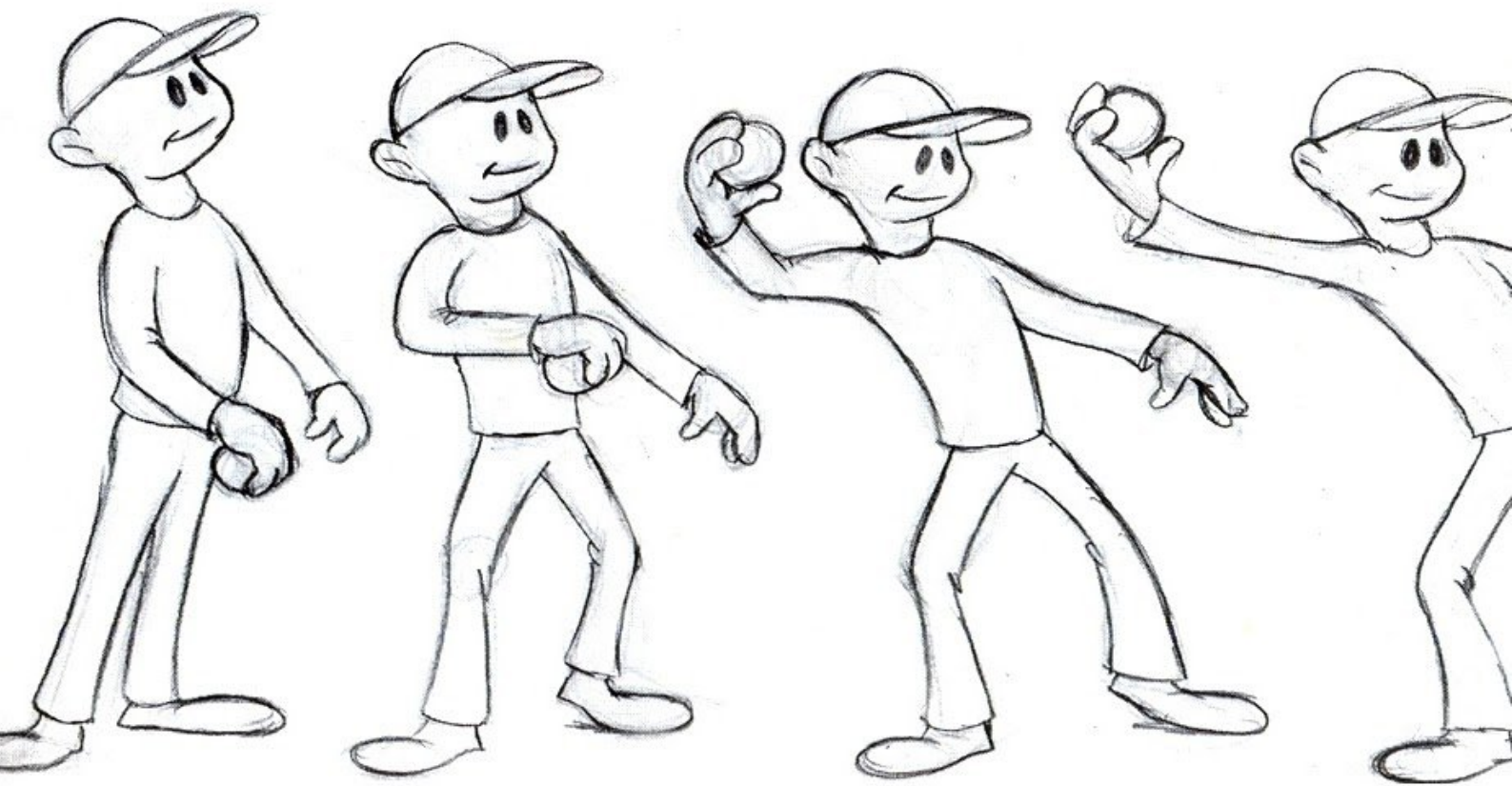
Так же существует множество мультсериалов, состоящих из нескольких коротких мультфильмов .

Какие виды анимации существуют?

1. Рисованная классическая.

Художники на специальной плёнке или кальке прорисовывают каждый кадр, а затем соединяют их. Это долгий и трудоёмкий процесс, ведь для создания одной секунды мультфильма может потребоваться 12–16 рисунков. Рисованную технику использовали Disney и Союзмультфильм.

Какие виды анимации существуют?

2. Перекладная.

Нарисованный на картоне или бумаге объект режут на фрагменты, которые перекладывают от кадра к кадру. Отсюда и название.

Перекладка сильно упрощает процесс создания мультфильма, который получается двухмерным, но, сделанный качественно, «перекладочный» мультфильм мало уступает рисованному.

Какие виды анимации существуют?

3. **Кукольная.**

Этот вид анимации требует долгой и кропотливой работы, ведь куклы и декорации изготавливаются вручную. Кроме того, для каждого персонажа нужно смастерить несколько дубликатов кукол разного размера — для съёмок крупным и дальним планом. Дальше все мельчайшие движения кукол и изменения декораций снимают, а потом собирают нескольких сотен или даже тысяч кадров в мультфильм.

Какие виды анимации существуют?

4. Пластилиновая.

Как следует из названия, всех персонажей лепят из пластилина, а техника создания мультфильма схожа с той, что применяют в кукольной анимации.

Какие виды анимации существуют?

5. Компьютерная.

К этому виду относится 2D- и 3D-анимация. Персонажей и фоны рисуют в специальных компьютерных программах. Здесь не требуется многократной прорисовки от руки, мультипликатору достаточно задать ключевые кадры, изобразить начальное и конечное положение движущегося персонажа. Программы же создадут промежуточные кадры.

Как создают мультфильмы и чем занимается аниматор-мультипликатор?

1 этап. **Препродакшн** - подготовительный этап, который включает в себя формирование идеи, определение целевой аудитории и написание сценария.

Художники разрабатывают фоны, определяют цветовую палитру, а также создают эскизы персонажей. В поисках подходящего образа делается несколько вариантов для каждого героя мультфильма. Поначалу чёткость прорисовки и цвет не важны.

На основе сценария рисуется раскадровка. Она показывает последовательность кадров и их содержание: расположение предметов, движения и действия персонажей. Обычно аниматор помогает режиссёру в создании раскадровки. Она может быть выполнена как в виде векторной графики, так и в виде рисунка от руки.

Как создают мультфильмы и чем занимается аниматор-мультипликатор?

2 этап. **Продакшн** - этап производства.

Художники тщательно прорисовывают персонажей и фоны, создавая множество текстур: ткань, шерсть, кожу, блики и так далее.

Аниматоры придумывают движения, жесты, мимику и эмоции персонажа, прорисовывают позы и настраивают переходы от одной к другой в специальных программах. Самые яркие позы персонажа называются ключевыми кадрами.

Как создают мультфильмы и чем занимается аниматор-мультипликатор?

3 этап. **Постпродакшн** - заключительный этап, который включает монтаж и редактирование видео, озвучку персонажей и подготовку мультфильма к выходу на экран.

Какие навыки нужны аниматору мультипликатору и где он работает?

Для аниматора-мультипликатора прежде всего важны: креативность, внимание к деталям и готовность работать с большим объёмом информации. Специалист должен разбираться в теории мультипликации, понимать психологию и анатомию, чтобы персонажи получались правдоподобными, знать основы композиции, работу света и тени. Не менее важно уметь рисовать, ведь раскадровка часто делается от руки.

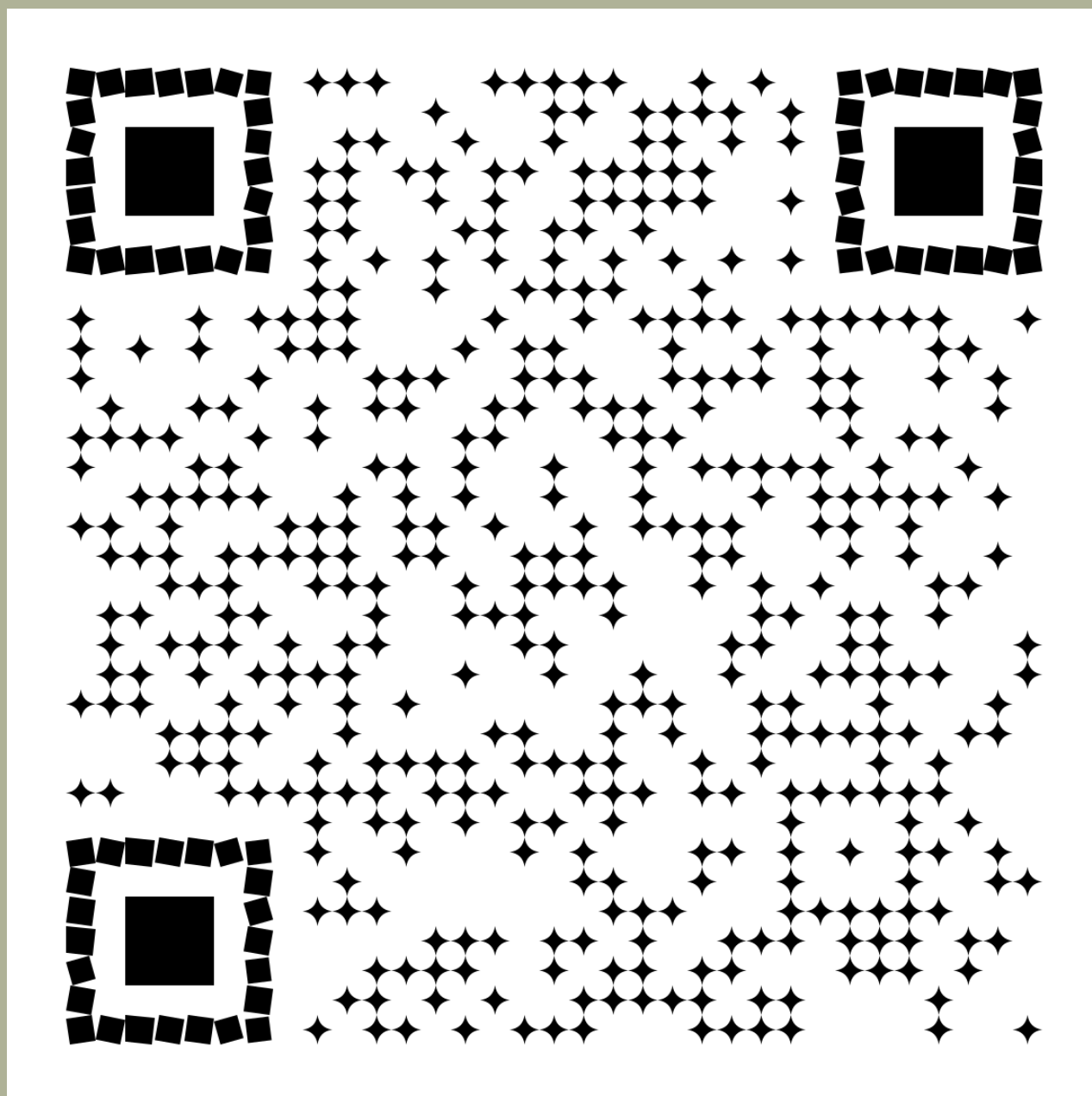
Аниматоры-мультипликаторы задействованы не только в киноиндустрии, но и в создании игр, рекламы и видео для YouTube.

Проверь себя

А теперь, чтобы проверить, насколько внимательно ты читал и как хорошо все запомнил, мы предлагаем тебе выполнить небольшое задание.

Пройди по ссылке и реши кроссворд.

Практическая часть

Дорогой друг, хочешь попробовать себя в роли аниматора-мультипликатора и создать свой небольшой мультфильм в технике “бумажная перекладка”?

Мы подготовили небольшой, но познавательный мастер-класс.

Что потребуется?

1. камера телефона
2. бумага
3. цветной и белый картон
4. карандаши
5. краски
6. фломастеры
7. ножницы
8. скотч

Ход создания мультфильма:

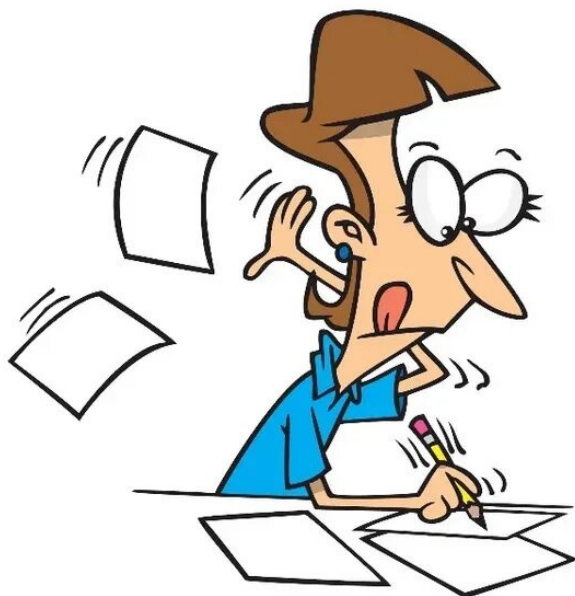
1. **Идея.** На этом этапе необходимо определить, о чем будет ваш мультфильм. Можно попробовать ответить себе на вопросы: «Что вы хотите сказать с помощью мультфильма и кому? Зачем вы делаете этот мультфильм (какую реакцию ожидаете от зрителей)?»

Ход создания мультфильма:

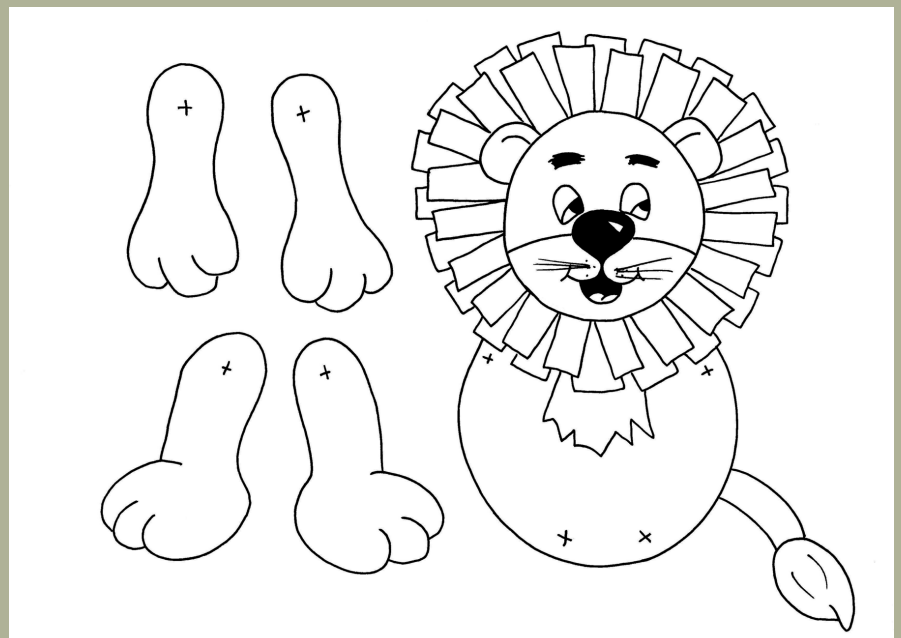
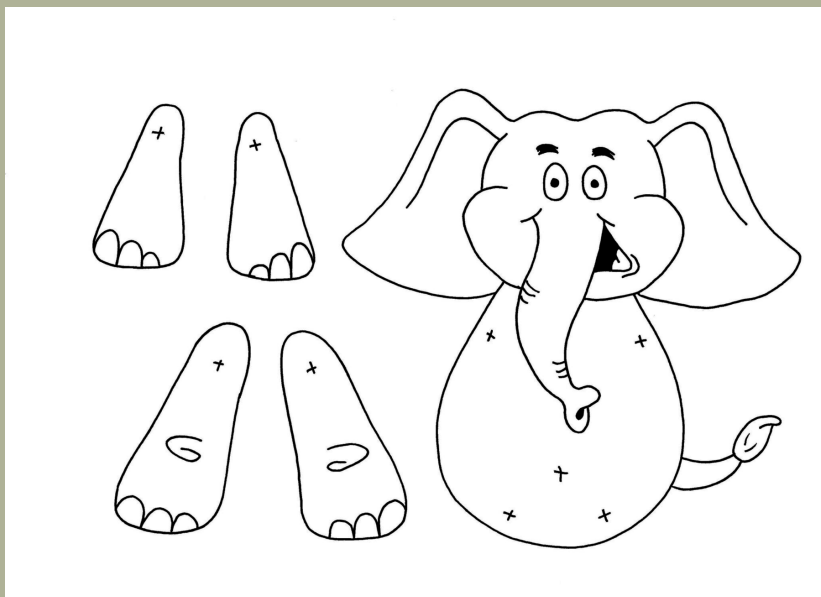
2. Профессиональные аниматоры после идеи начинают работать над **сценарием и раскадровкой**. Сценарий – текст с описанием сцен, мест действия, характеров героев, диалогов.

На бумаге карандашом схематично рисуется последовательность ключевых кадров. Как развиваются события? Что делают главные герои? Когда возникает необходимость крупного плана, когда общего? Съёмочный процесс – самая трудоёмкая часть работы над мультфильмом, так как в каждой секунде экранного времени должно вписаться 25 кадров с фазами движения героев.

Ход создания мультфильма:

3. **Персонажи** в технике перекладка **выполняются** из бумаги (картона). Те части, которые предполагается двигать, вырезаются отдельно (руки, ноги). Получается персонаж, как бы разделенный на части.

Ход создания мультфильма:

4. При **создании фона** необходимо внимательно отнестись к цвету, фон не должен забирать внимание на себя, прежде всего важны персонажи. Фон рисуем на отдельном листе.

Ход создания мультфильма:

5. При **съемке** необходимо, чтобы камера телефона не двигалась. Фон необходимо также закрепить скотчем и на нем расположить героев. Теперь нужно фотографировать каждое положение (движение) героев, поэтапно. Чем меньше движение и больше кадров при съемке, тем плавнее и медленнее движение в результате.

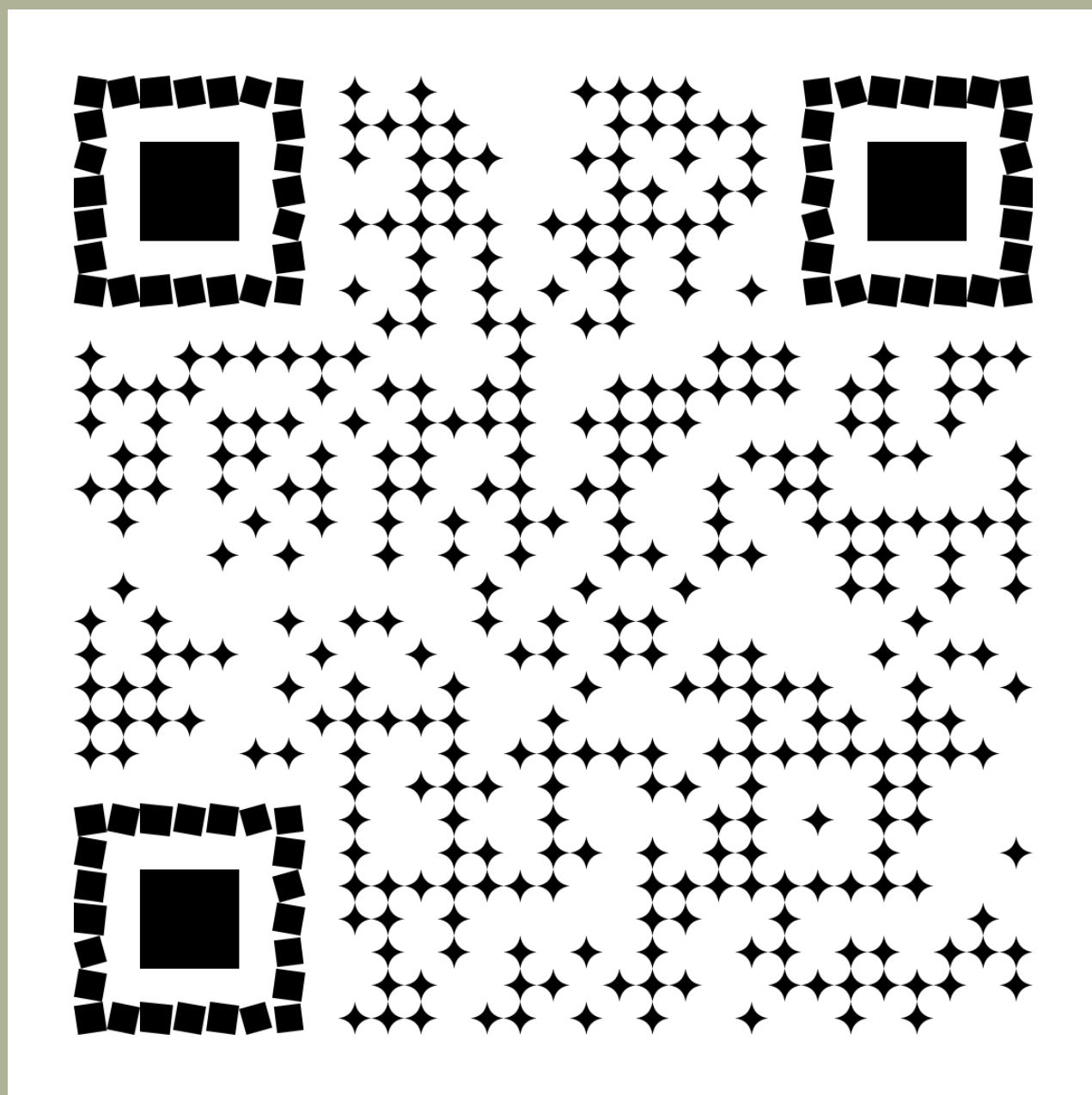

Ход создания мультфильма:

6. **Монтаж** осуществляется видеомонтажной программой «CapCut», но допускается и в других, кто что имеет. Необходимо собрать фотографии друг за другом и задать им единую временную шкалу, например: 0,12 секунды (средняя скорость движения). Время может меняться в зависимости от вашей идеи. Например, если вы хотите сосредоточить внимание на каком-то объекте, время можно увеличить.

Для лучшего
понимания наведи
камеру на экран:

Рефлексивный дневник

Вот и подошел наш путь изучения анимации и создания мультфильмов к концу

Подумай, что для тебя было сложным, а что, наоборот, получилось легко.

Заполни свой рефлексивный дневник!

Понравилось ли тебе создавать мультфильм?

Что у тебя вызвало затруднение и почему?

Какой из этапов создания мультфильма тебе понравился больше всего?

В какой технологии ты бы хотел(а) создать мультфильм в следующий раз?

Заключение

Дорогой друг! Ты большой молодец, ведь ты закончил изучать методическое пособие «Юные мультипликаторы».

Надеемся, ты узнал много нового и полезного для себя, а главное – у тебя получилось создать собственный мультфильм!

Желаем тебе успехов в дальнейшем!

Авторы пособия:
Уракова А.
Должикова Л.
Зарипова А.