Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 41»

Проект

STOP-MOTION: сам себе режиссер?

Груздева Елизавета

ученица 3 «В» класса

МАОУ «Гимназии № 41»

Руководители: Семина С.В.

Ваганова Л.Л.

Новоуральск, 2023

Оглавление

1. Введение

 1.1 Цель проекта, задачи, гипотеза

 1.2 Методы исследования. Ход исследования

2. Что такое мультфильм

 2.1 История появления мультипликации

 2.2 Классификация мультфильмов

3. Технология создания мультфильма Stop-motion

 3.1 Технология Stop-motion

 3.2 Двенадцать принципов анимации

 3.3 Этапы создания мультфильма

4. Заключение

5. Литература и интернет-ресурсы

Введение

Все очень любят мультфильмы. Но мало, кто знает, как они создаются. А это очень интересный и занимательный процесс.

Когда появились мультфильмы точно неизвестно. С давних времён люди пытались «оживить» рисунки. Первые упоминания об анимации (оживлении) датированы I веком до н.э. В начале второго тысячелетия н.э. в Китае появились теневые представления. Они очень были похожи на будущие мультфильмы. В середине 15 века стали появляться артисты, которые развлекали народ подвижными изображениями, применяя для этого специальные механизмы. В конце 17 века А. Кишером был придуман «чародейственный фонарь», который показывал движущееся изображение на стекле. В конце 19 века изобретатель из Франции Э. Рейно придумал проектор, в котором использовался принцип последовательной передачи изображений – одно за другим. В 1906 году, после того, как была изобретена кинокамера, в Америке был сделан первый мультфильм. Автором его был Дж. Блэктон. Ранние мультфильмы были чёрно-белыми и «немыми». Первый мультфильм со звуком создал в 1928 году У. Дисней. Это был мультфильм «Пароход Вили». В нашей стране первый мультипликационный фильм появился в 1924 году.

Цель моей работы - создать свой мультфильм

Задачи:

* изучить историю возникновения мультипликации;
* узнать классификацию мультфильмов;
* изучить процесс создания мультфильма с помощью технологии Stop-motion .

Гипотеза - это направление видео-арта особенно актуально в современном мире, так как с появлением цифровых фотокамер и компьютеров, Stop-motion анимация стала доступна практически каждому желающему выразить себя, показать свое творчество, проявить свой талант. И я, используя технологию Stop-motion анимации, смогу создать свой собственный мультфильм.

Методы исследования:

1. Поиск и изучение источников информации.

2. Эксперимент - использовать полученные теоретические знания для подтверждения гипотезы и создания мультфильма

Ход исследования:

* Изучить историю появления мультипликации по технологии Stop-motion.
* Изучить принципы и этапы создания анимационного фильма.
* Познакомиться с технологией Stop-motion.
* Создать собственный мультфильм по данной технологии.

Что такое мультфильм?

Из толкового словаря С.И.Ожегова я узнала, что мульти, мультяшка, анимашка, мультик, мультфильм, мультипликационный фильм, мультипликация - это всё одно и то же.

Мультипликационный фильм, а сокращенно Мультфильм.

Мультипликация – киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой съёмкой. [Художник-мультипликатор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) — художник, занимающийся созданием [мультипликационных фильмов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F).

Синоним «анимации» – «мультипликация» – очень широко распространен в нашей стране. Анимация и мультипликация – это лишь разные определения одного и того же вида искусства.

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

 Поэтому, для меня мультфильм - это маленькое чудо. Любая фантазия доступна этому виду искусства.

2.1 История появления мультипликации

История анимации очень богата, а начало её лежит глубоко в древности. Стремление, оживить свои рисунки, прослеживается по артефактам самых древних цивилизаций. Изображения бегущих спортсменов или охотников, несущих добычу, играющих детей или жрецов, поклоняющихся тому или иному богу – всё это изображения, предполагающие реальное действие.

С течением времени люди стали находить всё новые способы в действительности оживить нарисованные картинки, для чего создавались различные приспособления.

В Х-ХI вв. – найдены первые упоминания о китайском театре теней.

 С XV века в продаже стали появляться небольшие блокнотики с покадровым изображением движения человека или животного, которые создавали иллюзию оживших рисунков, при перелистывании этих листов с определённой скоростью.

Чуть позже появились прототипы современных проекторов – «волшебные фонари», с помощью которых покадровые движения отображались на стене с помощью потока света.

В 1646 г. – монах Атанасиус Киршер дал первое описание устройства сконструированного им "волшебного фонаря". И с XVII века в бродячих театрах по всей Европе начали проводиться такие представления.

Впервые принцип инертности зрительного восприятия, лежащий в основе анимации, был продемонстрирован в 1828 году французом Паулем Рогетом (Paul Roget). Объектом демонстрации был диск, на одной стороне которого находилось изображение птицы, а на другой – клетки. Во время вращения диска у зрителей создавалась иллюзия птицы в клетке.

 1832 г. – молодой бельгийский профессор Жозеф Плато построил маленький лабораторный прибор – фенакистископ, конструкция которого основана на способности сетчатки глаза сохранять изображение (например, мы видим огненный круг в воздухе, когда вращают горящий факел.).

 Вот как описывает Жозеф Плато своё изобретение: «Мой прибор состоит из черного картонного диска диаметром приблизительно 25 сантиметров, насаженного на ось подобно колесу. Недалеко от внешней окружности диска проделано до 20 отверстий в виде радиально направленных щелей. Эти щели должны быть проделаны на равных расстояниях друг от друга. Для наблюдения изменяющихся явлений в их истинном виде поступают следующим образом: смотрят сквозь образующуюся от быстрого вращения щелей прозрачную полосу на движущийся предмет».

 1832 г. – Тот же принцип был положен венским профессором Симоном фон Штампефером в основу стробоскопа. "Стробоскопом" был назван картонный барабан, насаженный на ось. На внутренней стороне этого барабана находилась серия рисунков, иллюстрирующих последовательные фазы движения.

1834 г. – английский математик Уильям Хорнер сконструировал зоотроп, в котором двигались наклеянные на ленту рисунки, подобно стробоскопу.

1853 г. – австриец барон фон Ухациус, сконструировал стробоскоп, в котором изображения помещались на стеклянном диске и освещались маслянной лампой, впервые спроецировал на экран.

1877 г. – француз Эмиль Рейно, создал новый более совершенный прибор «праксиноскоп». Этот день можно считать днём рождения анимации, а именно 30 августа 1877 года, когда в Париже был запатентован подобный аппарат – праксиноскоп Эмиля Рейно. Праксиноскоп использует набор вращающихся зеркал внутри большого цилиндра с изображениями, смотрящими в сторону зеркал. Расположены зеркала таким образом, что показывают изображения наблюдателю.

При взгляде сквозь щели, расположенные между фигурками, последние оживали.

Первый реальный практический способ создания анимации был получен в результате создания 1888 году фотокамеры и проектора.

1895 г. – братья Люмьер разработали конструкцию киноаппарата для съёмки и проекции движущихся фотографий, назвав его кинематографом.

Демонстрация фильма началась в 1895 г. и в Париже открылся первый кинотеатр.

Кинематограф вытеснил на некоторое время мультипликацию, но прошло немного времени, и пришлось вновь обратиться к мультипликации.

1898 г. – Джон Стюарт Блэктон снял первый кукольный мультфильм «Цирк лилипутов», используя деревянные игрушки.

Бурное развитие анимации началось в начале 20 века.

Уже в 1906 году Стюардом Блактоном был создан короткий фильм «Забавные выражения веселых лиц» (Humorous Phases of Funny Faces). Автор выполнял на доске рисунок, фотографировал, стирал, а затем вновь рисовал, фотографировал и стирал.

В 1912 году в России появился первый кукольный фильм Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей». Все роли в фильме выполняли засушенные насекомые – жуки, муравьи, стрекозы. Владислав Александрович Старевич первый в мире придумал объемный мультфильм. Этот мультфильм назывался «Стрекоза и муравей».

Раньше мультфильмы были черно-белыми и немыми.

Первый мультфильм со звуком сделал в 1928 год У. Дисней «Пароход Вили». Дисней также был одним из пионеров в использовании цвета в анимации. Его студией создано множество анимаций, персонажи которых известны по сей день (Микки Маус, Плутто, Гуффи и т.д.).

 Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. Первые фильмы были сделаны художником А.Бушкиным, вначале под руководством известного режиссера и экспериментатора Дзиги Вертова, а затем уже самостоятельно.

Первый период развития советской мультипликации носил характер экспериментальный.

Советские художники всегда воспитывали в детях моральные качества, высокую порядочность и честь. Именно эти черты принесли советским мультфильмам признание и славу.

1. **Классификация мультфильмов**

 Из Детской энциклопедии я узнала, что принято разделять все мультфильмы по технологическому процессу. Существуют различные технологии создания мультфильмов.

Рисованная мультипликация. Это когда нужный персонаж нарисован на ряде отдельных листов с небольшими изменениями в каждой вариации, а затем эти листы накладываются друг на друга, после чего воспроизводится непрерывная смена кадров.Например, мультфильм «Ежик в тумане»
Например, туман создавался так: рисованную фигурку ежика клали на белый фон, а на него - тоненькую кальку. Картинка проецировалась на экран, и когда кальку начинали медленно приподнимать, появлялся туман, в котором и растворялся Ежик. В 2003-м году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

Кукольная мультипликация. Это когда используются куклы-актеры, которых располагают прямо перед камерой, а затем пошагово фотографируют, внося минимальные изменения, чтобы создать иллюзию движения. Например, «Чебурашка» — маленькое вымышленное существо с огромными ушами, большими добрыми глазами по сюжету м./ф. найден в коробке с апельсинами;
Красный Чебурашка - символом олимпийской сборной России.

Пластилиновая анимация. Это использование пластилиновых кукол, внутри которых обязательно вставлен металлический каркас для того, чтобы придать персонажам устойчивости, а так же для возможности их многочисленного изменения в различных вариациях, не теряя своей формы. Мультик делают с помощью фотоаппарата, фигуры передвигают и фотографируют, создавая движение. Например, «Пластилиновая ворона».

Мультфильм разделен на три независимые части (картина, игра, а может, а может) которые, однако, имеют общих персонажей. На создание мультфильма ушло около 800 кг советского пластилина, который из-за блёклых цветов пришлось раскрашивать красками.

Компьютерная анимация. Это когда нужный персонаж создается при помощи компьютерной техники, которая впоследствии и помогает привести его в движение.Например,«Наруто» —
В стиле аниме – японской мультипликации. Большая часть аниме — это экранизация японских комиксов — манги. Сюжет рассказывает о шумном, непредсказуемом, ниндзя-подростке Наруто, который мечтает достичь всеобщего признания и стать хокагэ — главой селения и сильнейшим ниндзя. Аниме часто отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов.

Трехмерная компьютерная анимация. Понятие 3D означает, что изображение (или анимация) созданы средствами компьютерной графики в трехмерном пространстве (это такое пространство, как наше - реальное, которое имеет три измерения: ширина, длина и высота). По английски звучит как three dimensions - сокращенно 3D. **«Шрек»-** огромный зелёный **огр** (мифические существа, чудовищные, безобразные великаны), который живет в собственной хижине на болоте и более всего на свете ценит спокойствие и уединение. Работа над фильмом шла более 4,5 лет.

Песочная. (Порошковая- используется различный, сыпучий материал). Особенность данного вида анимации заключается в том, что всё происходящее рисуется песком и в режиме реального времени. Чтобы заниматься такой анимацией, можно записаться на соответствующие курсы всей семьёй или купить себе личный проектор и еженедельно экспериментировать с новыми образами. Мультфильм про шамана выполнен в технике песочной анимации, он рассказывают историю о том, как один добрый шаман помог Деду Морозу развезти несметное количество подарков.

Перекладка. Рисованные мультфильмы, вырезаем персонажей из бумаги и двигаем по плоскости, у героев вырезают части и перекладывают их, создавая движение.

Виды мультфильмов по продолжительности:

* короткометражные, длительность которых составляет не более 45 минут;
* полнометражные, продолжительностью от 45минут и более.

Виды мультфильмов по **возрастному ограничению**:

* для маленьких детей;
* для детей подросткового возраста;
* для взрослых.

Я узнала, что в настоящее время благодаря стремительному развитию компьютерной техники и цифровой фотографии, мультфильмов создаётся огромное количество в разных странах и для всех возрастов, что мультипликаторами используются для создания персонажей различные материалы и технологии.

 Я убедилась, что мультфильмы любят все, как дети, так и взрослые; как у нас в России, так и в странах зарубежья.

Технология создания мультфильма Stop-motion

Stop-motion - это направление анимации или мультипликации посредством съемки отдельными кадрами и приостановки кадра видеосъемки. Stop-motion так и переводится - остановка движения.

Stop-motion - это самый первый спецэффект в истории кино: в 1913 году в Российской Империи был снят 41-минутный фильм "Ночь перед Рождеством". Благодаря открытию такой вот возможности монтажа, человечество получило мультики во всем их великолепии.

В 1933 году этим методом сняли фильм "Кинг Конг".Даже сейчас технология Stop-motion остается востребованной. Ее продолжают использовать и в фильмах, и в мультипликации.

12 принципов анимации

Любой, кто занимается анимацией, должен знать эти принципы. Они были разработаны мультипликаторами Диснея в первые годы, когда только создавалось искусство, которое мы сегодня называем «анимация». Они придумали, как сделать так, чтобы вещи выглядели живыми, как сделать, чтобы персонаж выглядел равнодушным или восторженным, а не просто механически передвигающимся по экрану, словно машина.

1. Сжатие и растяжение

Этот принцип можно смело применять в пластилиновой анимации. Он может быть также использован и с другими куклами и объектами, но только если они сделаны из соответствующего материала, и ими можно соответствующим образом управлять. Общая идея такова. Когда резиновый мячик ударяется об пол, он сжимается и становится немного плоским. Когда он затем «отыгрывает» назад, то слегка растягивается и удлиняется. Этот принцип касается тела, так же как и резины и может быть использован для создания реалистического или комического эффекта в зависимости от того, какие степени сжатия или растяжения вы будете использовать.

2. Предвосхищение

Одна из самых больших проблем в анимации у начинающих — персонажи начинают что-то делать совершенно неожиданно, без каких-либо видимых на то причин. Если кукла просто неподвижно стоит, а потом вдруг неожиданно выбрасывает руку вперед и бросает что-то, зритель, который возможно, смотрел в этот момент на что-то другое, не успевает сообразить, что началось другое действие, а оно уже закончилось! И сейчас происходит уже что-то другое в другой части экрана! Привлечь внимание к тому, что происходит, можно как раз через предвосхищение*.*

3.Завершение и перекрытие
4. Дуги

5. Постепенное начало – постепенное завершение

Тут имеется в виду тенденция любого движения начинаться постепенно и так же заканчиваться. Например, человек бежит стометровку: он не набирает скорость мгновенно и не останавливается внезапно. Он набирает скорость постепенно и так же постепенно теряет ее. То же самое можно применить к любому объекту, имеющему скорость, к машине, птице, мячу. Этот принцип одинаково применим к **любому** типу анимации.

6. Расчет времени

7. Вспомогательное действие

Вспомогательное действие — это незначительные движения, которые несущественны, но помогают добавить смысла в происходящее.

8. Гипербола

Преувеличение — хороший способ добавить акцент определенным движениям и таким образом привлечь внимание там, где вы этого хотите.

9. Инсценировка

это умение организовывать съемку так, чтобы действие было понятным, чтобы ничего не было потеряно или забыто, чтобы зритель мог четко представлять, что происходит.

10. Действие прямое и действие от позы к позе

Это означает, что вы должны снимать кадр за кадром, не возвращаясь и не пропуская сцены, без возможности переделать что-либо.

11. Качественный рисунок

 12. Привлекательность

Этапы создания мультфильма

Кто создает мультфильмы? Автор и сценарист пишут сценарий. Художники-мультипликаторы рисуют персонажей и кадры. Актеры озвучивают персонажей. Композиторы отвечают за музыку. Аниматор оживляет героев, а оператор снимает и монтирует. И за всем процессом следит режиссер.

Этапы создания мультфильма:

1. Поиск замысла мультфильма.2. Формирование группы единомышленников.3. Написание сценария.4. Разработка и изготовление персонажей, фона.5. Анимация в технике «перекладка» по технологии Stop-motion.6. Звуковое оформление фильма .7. Совместный просмотр сюжета или фильма, его обсуждение и анализ.

Для того чтобы снять анимацию понадобится:

- Цифровая камера

- Штатив для фотокамеры

- Компьютер и программа для монтажа Киностудия Windows Live

Чтобы снять анимацию надо:

- Настроить свет и фотоаппарат, включить вспышку.

- Укрепить фотоаппарат на штатив.

- Закрепить объекты, которые вы будете снимать

- Отснять нужное количество кадров.

- Монтаж

- Добавить титры и озвучить мультфильм.

- Сделать экспорт в видеоформат.

Заключение

Изучив источники информации по технологии создания мультфильмов Stop-motion, мне удалось создать пластилиновый мультфильм, использовав технику «перекладки». Это занятие мне показалось очень творческим, увлекательным и несложным в исполнении, но техника «перекладки» требует терпения и аккуратности (в минутном мультфильме использовано 43 кадра).

Источники информации

1. http://letopisi.ru/index.php/Stop_motion

2. http://ru.wikipedia.org

3. https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1

4. <http://wiki.iteach.kz>