

Обучение технике «перекладка» по предмету «Основы анимации» к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» детских школ искусств (первый год обучения).

Наумова Н.А.

***Преподаватель художественных дисциплин
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Нижневартовск «Детская школа искусств №2»***

Пояснительная записка

Учреждения дополнительного образования детей сегодня осуществляют учебную деятельность по традиционным направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное. Создание студии детских анимационных фильмов - это открытие нового направления деятельности в ДШИ, органично соединяющего в себе театральное, изобразительное, художественное искусство, литературу и современные компьютерные технологии. Мультипликация как вид детского творчества существует уже более два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах мира. Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали по данному увлекательному виду деятельности, вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям, искусство мультипликации стало делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с успехом делают и дети. Сила этого искусства в том, что оно не требует перевода на другие языки, смело прокладывает кратчайшее расстояние от мысли к образу, позволяет делать все, что угодно фантазии человека. Занятия по основам анимации развивают культуру общения, решая тем самым одну из глобальных задач нашего времени, помогают вырабатывать ценностные ориентиры, обеспечивают социально-нравственную адаптацию ребенка. Экранное творчество в целом, занятия анимацией, создают наиболее благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка, его разностороннего развития, художественного воспитания.

Мультипликация имеет разные технологии. Особый интерес в нашей студии вызывает техника «перекладка», так как она доступна детям любого возраста, любых возможностей, способностей, с любым состоянием здоровья. Каждый ребенок может найти применение своим индивидуальным способностям в технике «перекладка». Мультипликация включает в себе большие возможности для развития творческих способностей, сочетая

теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в универсальности ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему комплексного развивающего обучения детей всех возрастных групп и реализацию их духовного и творческого потенциала.

Содержание программы по анимации нацелено на формирование у детей художественной культуры, приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество. Созданные обучающимися мультфильмы можно наблюдать на выставках, фестивалях, учебно-научных конкурсах, мероприятиях различной направленности. Мультипликация – это коллективный труд. Как и во взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора. Накопленный практический опыт по обучению детей младших классов технике «перекладка» по предмету «Основы анимации» стал для меня побудительным мотивом к написанию этой методической разработки.

Целью данной работы является обобщение педагогического опыта в области анимации, оказание практической помощи преподавателям художественных дисциплин школ искусств по данному направлению.

Задачей методической разработки является – представление авторских педагогических разработок по обучению детей младшего школьного возраста технике «перекладка» в рамках учебного предмета «Основы анимации».

2. Методические рекомендации, приёмы обучения технике «перекладка».

Этапы работы по созданию мультфильма в технике «перекладка».

1. Идея нового мультфильма. Создание сценария. На начальном этапе рекомендую брать готовое произведение, например сказку. Наша студия практикует съёмку сюжетов по сказкам народов Севера. В этом есть новизна нашей работы с детьми. Во время творческого процесса, ребенок знакомится с культурой и бытом народов ханты и манси, с их фольклором. Всё проходит в увлекательной и интересной для ребят форме.

2. Раскадровка. Это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов. Она помогает визуально представить, каково видение режиссера, каким образом снимать фильм. Дети лучше и быстрее понимают понятие «раскадровка»

словом «комиксы». Здесь важны навыки композиции. Композиция кадра – играет большую роль в мультфильме.

3. Создание героев. Чаще всего дети изготавливают героев - марионеток из бумаги. Обучающимся предлагается выполнить зарисовки животных и людей.

4. Фоны. Фон – это пространство, на котором происходит действие. В одном мультфильме их может быть несколько. Чаще всего рисуют сами обучающиеся, можно взять однотонный готовый формат пастельной бумаги.

5. Выстраивание сцены. Согласно созданной раскадровки, идёт процесс выстраивания сцены.

6. Съёмочный процесс. Один из самых волнующих моментов – съёмка фильма. Здесь ребенок впервые знакомится с необходимым оборудованием. Это мультстанок, представляющий собой стол, освещённый с двух сторон, и закреплённую сверху видеокамеру, которая фиксирует всё, что происходит на столе. Здесь ребята вынуждены оценивать события не только с точки зрения художника и сценариста, но еще и оператора, и режиссера.

7. Звуковое оформление, или «озвучивание». Это не просто завершение съёмки фильма, а один из важнейших его этапов. Основное выражение мыслей и чувств. Увлекательный для детей этап, связанный с актёрским мастерством. Чтобы получить хороший результат, приходится много репетировать, учиться художественному слову. Кроме авторского текста, в фильме используются различные шумы. Здесь дети проявляют свои музыкальные способности, поют, придумывают шумовые эффекты.

8. Монтаж фильма. Данный этап работы дети выполняют вместе с педагогом, так как работа в монтажной программе требует опыта.

9. Просмотр фильма. Самым долгожданным для авторов является момент, когда на экране появляются первые кадры фильма. Данный этап наиболее важен в воспитательном отношении, это «отчет» автора перед зрителями. Этот процесс важен не только для автора, но и для зрителей, потому что они также учатся смотреть, обсуждать, анализировать фильм.

3. План – конспект урока «Мультипликация – страна волшебная» по обучению детей 7 – 8 лет технике «перекладка».

(Конспект вводного занятия по анимации)

Цель: Создание анимационного фильма в технике «перекладка».

Задачи:

- Расширение знаний детей об анимации, как виде искусства.
- Знакомство с новой анимационной техникой «перекладка».
- Развитие творческого воображения и фантазии через создания образов героев.
- Привитие интереса к созданию мультфильмов, через совместное творчество.
- Знакомство детей с процессом съемки мультфильма.
- Развитие умений работы в группе, распределении ролей между собой.
- Обучение навыкам пользования оборудованием.

Оборудование: экран, компьютер, фотоаппарат, шаблоны для учащихся, памятки.

Мультимедийная презентация: "Мультипликация - страна волшебная».

Ход занятия.

Первый этап. 5 мин. *Организационный момент.*

Педагог: Здравствуйте ребята. Тема нашего урока «Мультипликация – страна волшебная». *Слайд 1.* Сегодня у вас будет возможность побывать в этой стране, познакомиться с одной из техник анимации «перекладка» и создать свой маленький мультфильм. Скажите вы любите смотреть мультфильмы?

Дети: Да!

Педагог: А почему я назвала мультипликацию страной волшебной?

Ответы детей.

Педагог: Каждый мультфильм дарит нам прекрасный и удивительный мир фантазии. В нем обитают популярные, давно любимые нами герои рисованных и кукольных фильмов. А у вас есть любимые герои?

Ответы детей.

Педагог: А мой любимый герой, кот Леопольд, потому что он всегда призывает к дружбе.

Слайд 2. Если мультипликация – волшебная страна, значит в ней, как во всех сказках есть добро и зло. А значит и герои в мультфильмах существуют добрые и злые, согласны? Сейчас мы узнаем хорошо ли вы знакомы с героями мультфильмов. Я вам загадываю загадку, кто знает ответ, поднимает руку и за ответ получает одну из фигурок (цветной кружок из бумаги).

Загадки:

Взяв для подкрепления

Баночку варенья,

Отправляется в полёт

Человечек-вертолёт.

(*Карлсон*)

Ну почему, ну отчего

Такое невезение?

Пропал мой хвост,

Прекрасный хвост

В день моего рождения!

(Ослик Иа)
Я с бала королевского
Однажды убежала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла.

(Золушка)
Я одеваюсь очень модно,
Поклолочу кого угодно,
На все вопросы отвечаю:
«Отстаньте, братцы, я не знаю!»

(Незнайка)
Пугал он галок и ворон,
Теперь сидит на троне он.
Правитель мудрый, добрый, милый,
Ну а зовут его?

(Страшила)
Во дворце она живёт
И всё время слёзы льёт.

Педагог: Вот мы и узнали, насколько внимательно вы смотрите мультфильмы.

Второй этап. Усвоение новых знаний - 20 минут.

Педагог: Мир мультипликации реальный и сказочный. Рисованные и кукольные персонажи ведут себя совсем как живые - они радуются, грустят, совершают самые невероятные чудеса. Но это никого не удивляет. Ведь мы привыкли, что в мультипликации все возможно. И редко кто задумывается: а как же происходит это чудо? Что же означает это слово *анимация* или *мультипликация*? *Слайд 3.* Анимация и мультипликация - это лишь разные определения одного и того же вида искусства. Анимация (от англ. animation) понятие анимации произошло от анимировать. Анимировать дословно обозначает "давать жизнь"; анимирование - передвижение чего-нибудь, что не может двигаться само по себе. "Анимации" - "мультипликация" - очень широко распространён в нашей стране. В переводе с латинского "анима" - душа, "анимация" - оживление, одушевление. Ведь мастера анимации не просто оживляют своих героев, а вкладывают в их создание частичку своей души.

Слайд 4. Сегодня у вас будет возможность прикоснуться к этому чуду, мы с вами познакомимся с одной из техник анимации - «перекладка» и создадим свой маленький мультфильм. *Слайд 5.* Существует многообразие техник в анимации, рисованная, пластилиновая (*Слайд 6*), кукольная (*Слайд 7*), и др. и одна из них «перекладка». Это, когда

Ах, как хочет царь-отец
Плачу положить конец!
(Царевна Несмеяна)
Стоит в лесу избушка,
Живёт в избе старушка.
Не входи в избушку:
Съест тебя старушка!
(Баба Яга)
Мальчик вырос в волчьей стае,
Волком он себя считает,
Дружит с мишкой и с пантерой,
Ловким он слывет и смелым.

(Маугли)
Я мёдом хотел подкрепиться -
И тучкой решил притвориться,
На шарике к пчёлам взлетел,
Но мёду поесть не сумел.

(Винни-Пух)

мультипликатор «оживляет» персонажей, двигая их покадрово прямо под камерой. Самый уникальный мультфильм в этой технике, это «Ежик в тумане», режиссер которого Юрий Норштейн. *Слайд 8.*

Нам потребуется фотоаппарат, штатив, компьютер, фон и конечно герои. А героев мы с вами сейчас создадим сами, мы же уже волшебники. Возьмите ваши фигурки, которые вы получили за ответы и с помощью деталей (глазки, прически, ротки, ручки и т.д.) создайте образ. Пусть это будут волшебные мыльные пузыри или воздушные шарики, которые полетят в небо. *Педагог помогает создавать образ.*

У нас получились замечательные герои, скажите, а они у вас добрые или злые?

Ответы детей: Добрые!

Педагог: Хорошо, но для сказки нужен еще отрицательный герой, вот он. *Педагог показывает кружок черного цвета.* А сейчас подойдем к столу и поместим героев на фон. Начнем снимать мультфильм в технике «перекладка». Для любого мультфильма нужен сюжет, давайте определим наш сюжет. Пусть ваши положительные герои летят в верх, а мой шарик прячется за тучкой и хочет напугать их. Но вас много и вы не боитесь, и просто окружаете его. А он от своей злости лопнет. Двигать героев нужно медленно, чтобы движение в мультфильме были плавными. После каждого перекладывания детали или героя, делаем кадр на фотоаппарат. Таким образом, снимаем каждое новое движение. Начинаем съемку!

Идет съемка.

Педагог: Ребята, кто догадался, почему техника называется «перекладка»? *Ответы детей.*

Педагог: «Перекладкой» назвали эту технику, потому, что после каждого отснятого кадра, героя перекладывают на другое место.

После завершения работы, ребятам предлагается посмотреть один из фильмов «Сёхрихохри» в технике «перекладка». (Экран, проектор -2 мин.)

Во время просмотра педагог делает монтаж отснятого материала.

Третий этап. *Обобщение материала. Закрепление пройденного материала (5 минут).*

Педагог: Мы с вами сегодня только прикоснулись к этой волшебной стране, но анимация – это искусство и ему нужно учиться. Мультфильм, протяженностью 10 минут, создаётся почти целый год, коллективом из 20-30 человек: художников, аниматоров, сценаристов, режиссёров. Ведь нужно нарисовать около 14 тысяч рисунков, сделать множество кадров, озвучить и смонтировать фильм. Но наш с вами мультфильм получился всего несколько секунд, хотя сколько труда мы вложили в него.

Просмотр созданного мультфильма.

Педагог: Я поздравляю вас, ребята, с вашим первым фильмом, вы уже волшебники, потому что побывали в этой стране. Скажите, в какой же технике мы сняли наш мультфильм? А вы смогли бы теперь создавать мультфильмы сами?

Ответы детей.

Педагог: А что вам для этого нужно?

Ответы детей.

Четвёртый этап – 5 минут. Домашнее задание. Знакомство с «памяткой» по созданию своего мультфильма.

Педагог: Вам домашнее задание: Придумать доброго и злого героя, а если у вас есть фотоаппарат отснять свой мультфильм. Всем вот такая «памятка» с названиями мультфильмов в технике «перекладка», рекомендуемых для просмотра.

Подведение итогов занятия.

Педагог: Вы все сегодня молодцы, заслуживаете отличной оценки. Урок окончен, спасибо! До свидания!

3. Перечень учебно – методического обеспечения.

Оборудование: экран, компьютер, фотоаппарат, шаблоны для учащихся, памятки.

Мультимедийная презентация: "Мультипликация - страна волшебная».

Библиографический список

1. Анофриков П.И., составитель под общей редакцией Мелик-Пашаева А.А. Полёт «Жар-Птицы» Горизонты мультипликационной педагогики Сборник материалов I областной конференции по мультипликационной педагогике Новосибирск, 2013 стр. 183-184
2. Асенин С. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. - М.: Искусство, 1986-288с., 16л. ил.
3. Иткин В.В. Карманная книга мульт-жюриста. Учебник неругачих обсуждений. Учебное пособие для начинающих мультипликаторов. 2006г., 21стр.
4. Иванов-Вано И.П. Кадр за кадром. М., Искусство, 1980., 208 стр.
5. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. Книга для учителя/ Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова- М.: Просвещение, 1990г. - 174 с.
6. Польская, Л.И. Кто делает кино?/ Л.И. Польская, редактор А.А. Проворова.- М., Детская литература, 1987. -206с.:ил.- (В мире прекрасного).