

Национальная детская библиотека Республики Коми
им. С. Я. Маршака

«Сказки - краски»

**Методические рекомендации
по созданию мультстудии
в детской библиотеке**

Сыктывкар
2016

Составитель:

Мальцева М.В. – ведущий библиотекарь отдела открытого доступа к фондам

Редактирование, макет, компьютерная верстка:

Булышева Е.А. – заведующий отделом научно-аналитической работы

«Сказки-краски» : методические рекомендации по созданию мультстудии в детской библиотеке / сост. М.В. Мальцева.
– Сыктывкар: Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака. - 38 с.: ил.

зрения рассматриваются занятия мультипликацией как область детского творчества и как средство воспитания культурного зрителя. Раскрывается деятельность ежегодного Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино "Жар-птица" как пример успешного распространения мультипликационных практик.

6. Лунина Е. Как мы создавали мультфильм // Потенциал. - 2014. - № 9. - С. 36-40. - (Приручаем компьютер)
В статье описан процесс создания мультфильма в программе "PowerPoint".
7. Притыкина М. Мультипликация - средство развития личности // Искусство в школе. - 2013. - № 6. - С. 53-54. - (Экранные искусства)
Из опыта работы детской мультипликационной студии "Линьки" Центра дополнительного образования "Спутник" п. Линево Новосибирской области.
8. Тихонова, Е. Из дневника... // Искусство в школе. - 2006. - № 4
Рассмотрены некоторые практические вопросы анимационной педагогики. О необходимости введения курса истории культуры. Из опыта мультстудии "Поиск" г. Новосибирска.
9. Тихонова Е. С чего начинается студия детской мультипликации : рекомендации по созданию программы занятий // Искусство в школе. - 2013. - № 7: Грани кинообразования: тематический выпуск. - С. 90-92. - (Рисунок, который движется)
Представлена примерная программа занятий детской студии мультипликации

От составителя

Методические рекомендации посвящены вопросам организации мультстудии в детской библиотеке. В первой части пособия описан опыт работы творческой студии «Сказки-краски» в НДБ РК им. С.Я. Маршака, даны практические советы по созданию мультфильмов, организации творческой работы с детьми и оснащению студии, рассмотрены примеры создания мультфильмов в различных техниках. Вторая часть работы представляет собой аннотированный список книг, полезных для создания мультфильмов.

Данное пособие адресовано библиотекарям, руководителям кружков и студий, педагогам дополнительного образования, воспитателям ДООУ, а также родителям.

Методические рекомендации по созданию мультстудии в детской библиотеке

Мультипликация – одна из новых форм продвижения книги и чтения в библиотеках. Создание мультстудии в библиотеке способствует организации полезного и интересного досуга детей и подростков, развитию их творческих способностей. Надо сказать, что мультипликация как вид детского творчества существует уже более сорока лет - как в России, так и во многих странах мира. Этот увлекательный вид деятельности вызывает большой интерес у детей и взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации стало делом, доступным для многих. Создать мультфильм может каждый, теперь даже маленькие дети с успехом делают мультфильмы. В настоящее время в России насчитывается несколько сотен мультстудий, как самостоятельных организаций, так и действующих на базе школ, детских садов, библиотек.

Идея снимать мультфильмы с детьми в нашей библиотеке возникла давно, а реализовалась в 2015 году. Чтобы заинтересовать детей, мы сняли мультфильм по мотивам стихотворения Даниила Хармса «Удивительная кошка». Первыми

его увидели самые активные читатели, которые тут же приступили к созданию своего мультфильма. Новый вид творчества стал пользоваться популярностью, на занятия стали приходить наши читатели и их одноклассники, ранее не посещавшие библиотеку, а также родители.

В 2015 году проект детской мультстудии «Сказки-краски» получил грант Главы Республики Коми.

В чем специфика мультстудии на базе библиотеки? В первую очередь, вся работа должна исходить из главного назначения библиотек – продвижения чтения. Цель проекта – популяризация литературы посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений. И ещё одна цель – развитие детского литературного творчества, сочинение авторских сказок и стихотворений детьми и создание мультфильмов по их мотивам.

Участники студии «Сказки-краски» создали более 20 мультфильмов:

- мультфильмы по мотивам произведений детских писателей;
- мультфильмы по мотивам коми народных сказок;
- мультфильмы по мотивам авторских сказок и стихотворений детей-читателей библиотеки;
- мультипликационные открытки-поздравления.

Мультфильмы размещены в интернете, на сайте нашей библиотеки, и у детей есть возможность продемонстрировать собственные мультики родителям и одноклассникам. У ребят повышается самооценка, возрастает значимость их деятельности в глазах родителей.

Дети, создавая мультфильм, стремятся к повышению качества своего продукта, чтобы максимально полно выразить себя и свои эмоции в нём. Для взрослого, помогающего ребенку создать мультфильм, мультипликация – это средство развития ребёнка. Взрослым необходимо стремиться к созданию адекватных для самовыражения ребёнка поддерживающих условий, среды, способствующей превращению ребёнка в творца. И чем детальнее и последовательнее будут продуманы эти условия, тем эффективнее станет детская анимационная деятельность.

9. Уайтэкер Г., Халас Д. Тайминг в анимации. – М. : Магазин искусства, 2001.

10. Хитрук Ф. Профессия – аниматор: В 2-х тт. – Т. 1-2. – М.: Гаятри, 2008.

Статьи в журналах:

1. Анофриков П. Детская студия мультипликации - как это просто! И как это сложно... // Искусство в школе. - 2008. - № 3. - (Экранные искусства: постижение через творчество)
Автор - директор Детской киностудии "Поиск" - рассказывает о структуре этой организации, об истории ее создания и уникальных творческих находках.

2. Волкова О. Ожившие рисунки : мультипликация в Интернете // Искусство - Первое сентября. - 2014. - № 12. - С. 54-55. - (Кладовая). - (Интернет)
Обзор интернет-сайтов, посвященных мультипликации.

3. Ильина Л. Мультипликация как источник развития детского творчества / Л. Ильина // Искусство в школе. - 2011. - № 2. - (Компьютерные технологии)
Работа над анимацией рисунков способствует мотивации учеников к дальнейшему творчеству, активизирует познавательный интерес, формирует позитивные социальные взаимоотношения школьников. Из опыта работы изостудии "Удивительный мир" школы N 1244 г. Москвы.

4. Матвеева О. Мультипликация в детском саду // Ребенок в детском саду. - 2006. - № 5
О творческом развитии дошкольников средствами мультипликации.

5. Мелик-Пашаев А. Создание мультфильмов как творческая деятельность детей // Культурно-историческая психология. - 2014. - Т. 10, № 4. - С. 66-71. - (Мультфильмы в современном детстве)
Автор статьи исходит из убеждения, что адекватное восприятие произведений искусства предполагает наличие у ребенка собственного творческого опыта. С этой точки

Халатов Н. Мы снимаем мультфильмы. – М.: Молодая гвардия, 1986. - 159 с.

Автор знакомит читателя со многими «секретами» мультипликационных чудес, рассказывает, как самому снять рисованные, кукольные и комбинированные фильмы.

Еще несколько полезных книг о мультипликации:

1. **Асенин С. Мир мультфильма. – М. : Искусство, 1986.**
2. **Бабиченко Л. Искусство мультипликации. – М. : Искусство, 1961.**
3. **Велинский Д. Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки: методическое пособие. – Новосибирск, Детская киностудия «Поиск», 2011.**
4. **Иванов-Вано И. Кадр за кадром. – М. : Искусство, 1980.**
5. **Иткин В. Карманная книга мульт-жюриста. Учебное пособие для начинающих мультипликаторов. Новосибирск, Детская киностудия «Поиск», 2006 .**
6. **Котёночкин В. Ну, Котёночкин, погоди! – М.: Алгоритм, 1999.**
7. **Красный Ю., Курдюкова Л. Мультфильм руками детей. – М. : Просвещение, 1990.**
8. **Норштейн Ю. Снег на траве. – М. : ВГИК, 2005.**

Мультипликация и анимация

Термины «мультипликация» и «анимация» являются в отечественной киноиндустрии синонимами, однако их внутренняя форма далеко не тождественна. Вот что говорит об этих терминах известный мультипликатор Фёдор Хитрук:

«Мульти» — значит множественность, умножение. Производство мультфильма на самом деле сопряжено с изготовлением множества рисунков (около 15 тысяч на один десятиминутный фильм). Но на этом все параллели кончаются, никаких иных сближений — эстетических или технологических — здесь при всем желании уловить нельзя.

Существует другое, гораздо более точное слово, которым именуют эту профессию во всем мире: аниматор, (от латинского «анима» — душа). В буквальном смысле — «одушеvitель». А само это искусство носит пока еще непривычное для многих название: анимация, одушевление.

В том и заключена суть нашей работы, что мы должны не просто оживить рисунок (возможно, сие и есть мультипликация, но искусства здесь никакого не требуется), а вдохнуть в него душу, сотворить личность. В определенном смысле аниматор вправе считать себя маленьким богом.

На вводном занятии мы раскрываем детям значение обоих терминов в доступной для них форме. Первый объясняет смысл творчества юных волшебников («анимация» - «одушевление»); второй указывает на технические приёмы, с помощью которых создается мультфильм («мульти» - «много», «мультипликация» - «умножение», т.е. большое количество картинок или фотографий).

Фазы движения лошади. Иллюстрация, с помощью которой можно объяснить детям, как создается мультфильм.

Анимационная технология – комплекс технических приёмов, которые основаны на последовательном чередовании изображений (рисунков, фотографий), сменяющих друг друга с заданной частотой, создающих тем самым эффект движения предметов, оживания персонажей.

Основные техники анимации:

- плоскостная перекладка
- пластилиновая анимация
- рисованная анимация
- кукольная анимация
- предметная анимация
- пикселизация

Технологическая сложность мультфильма зависит в первую очередь от той техники, в которой он будет сниматься.

Рисованная анимация требует от автора владения техникой рисунка. Здесь каждый кадр рисуется отдельно, затем эти кадры собирают в специальной программе монтажа. Такая анимация очень живая, плавная, пространственная, но трудоёмка и сложна для детей.

Кадр из м/ф «Белоснежка и семь гномов» («Walt Disney Productions», 1937 г.).

У **кукольной анимации** сложный технологический процесс создания персонажей при съемках.

Кадр из м/ф «Варежка» («Сюзмультфильм», 1967 г.).

В нашей библиотеке есть старинные, но отнюдь не устаревшие, книги по мультипликации:

Сивоконь Е. Если вы любите мультипликацию : из творческого опыта режиссера. - Киев : Мистецтво, 1985. - 150 с.

Автор книги делится секретами создания шедевров кукольной мультипликации, рассказывает, как изготовить куклу из поролона и ткани, или из пластилина. Есть главы по истории мультипликации.

Бартон К. Как снимают мультфильмы / К. Бартон ; пер.с англ. Т. Г. Бруссе. - М. : Искусство, 1971. - 88 : ил.

В книге рассказывается, как самому изготовить простую плоскую марионетку, куклу, сделать многоплановый станок, добиться движения куклы на киноэкране. Также даны советы о том, как подготовить декорации, как добиться точности и правильности движения марионетки, как работать над сценарием мультфильма, составить график движений персонажей, даны рекомендации по освещению.

Алексей Почивалов в марте 2016 года посетил нашу библиотеку и провёл мастер-класс по мультипликации.

Мультипликатор оставил нам в подарок свою книгу с автографом. Участники студии «Сказки-краски» попробовали сделать упражнение из книги, получилось очень интересно. Пластилиновая гусеница превратилась в пластилиновую бабочку.

Кадры из м/ф «Превращение» («Сказки-краски», 2015 г.)

Для детей более всего подходит техника плоскостной перекладки, пластилиновой анимации и сыпучей анимации. Кроме того, интересны и несложны предметная анимация и пикселизация.

Плоскостная перекладка. Эта техника проста и доступна даже маленьким детям. Здесь каждый персонаж рисуется отдельно, по деталям, вырезается и скрепляется. Рисуется несколько фонов, которые тоже могут состоять из деталей. Из персонажей и фонов составляется своеобразный коллаж. Марионетки из картона передвигаются (перекладываются) по нарисованному пространству. Дети двигают персонаж, убирают руки – снимают кадр. Так и получается мультфильм.

Одним из самых ярких примеров перекладной анимации можно смело назвать мультфильм «Ёжик в тумане» режиссера Юрия Норштейна. «Ёжик в тумане» был признан мировым сообществом лучшим мультфильмом всех времён и народов!

Кадр из м/ф «Ёжик в тумане» («Союзмультфильм», 1975 г.).

Кадр из м/ф «Как бегемот Кеша библиотекарем стал» («Сказки-краски», 2015 г.).

Пластилиновая анимация

Пластилин – очень удобный материал для съемки мультфильма!

В пластилиновой анимации существует несколько техник:

- **перекладка:** композиция состоит из персонажей и декораций, сделанных из пластилина. Персонажи и декорации для этого вида анимации делаются специальной, плоской формы. Съемки осуществляются аналогично с техникой плоскостной

перекладки, однако герои из пластилина обладают большей гибкостью и подвижностью.

Кадр из м/ф
«Фрося Коровина»
(«Сказки-краски», 2016 г.)

• **объёмная анимация:** классическая пластилиновая анимация, схожая по принципу с кукольной анимацией: объёмные, «настоящие» персонажи располагаются в объёмной декорации. Работать в этой технике гораздо сложнее, поскольку анимировать персонажей приходится в пространстве; их необходимо специально укреплять в декорации, иногда используя дополнительные опоры и подвески.

Кадр из м/ф «Зверушки»
(«Сказки-краски», 2016 г.)

Предметная анимация

Создание фильмов из бытовых предметов, которые оживают и действуют без человеческой помощи, было модно среди режиссёров уже на заре анимации. В разные времена аниматоры одушевляли обувь, веревочки, спички, пуговицы, овощи, фрукты и кухонную посуду, разыгрывая между ними драмы, трагедии и комедии. Не ушла мода на анимацию объектов и сегодня. В нашей библиотеке любимым оживающим предметом является книга. Книжки перемещаются с полки на полку, водят хоровод вокруг ёлки,

инструкций по изготовлению картин, дается перечень необходимых для лепки инструментов, советы по лепке и даже краткая информация о тех объектах, которые предлагается слепить.

Почивалов А., Сергеева Ю.
Новогодняя сказка из пластилина. –
М. : Эксмо, 2014. – 64 с.

Книга по созданию новогоднему пластилиновому мультфильму от настоящих профессионалов — режиссера-мультипликатора Алексея Почивалова и художника-мультипликатора Юлии Сергеевой анимационной студии «ПИЛОТ». Благодаря красочным иллюстрациям, пошаговым описаниям работы и множеству полезных советов, можно с лёгкостью слепить очаровательных персонажей новогодней сказки, а также декорации к ней, а затем при помощи обычного фотоаппарата превратить её в удивительный комикс или настоящий мультфильм.

Книги о мультипликации

Почивалов А. Пластлиновый мультфильм своими руками : [как оживить фигурки и снять свой собственный мультик]. - Москва : Э, 2015. - 62 с.

Эта уникальная книга написана известным мультипликатором и преподавателем Алексеем Почиваловым, посвящена она созданию в домашних условиях настоящего пластилинового мультфильма. В ней показано, как лепить плоские и объёмные фигуры персонажей, выстраивать композицию в кадре, работать с фоном, снимать кадр за кадром пластилиновую историю, а также монтировать отснятый материал.

Пластилиновая страна. – М. : Робинс, 2011. – 87 с.

Книга наглядно и в доступной для детей форме демонстрирует весь процесс лепки, последовательно и по шагам разъясняя технику работы с пластилином. Подробно рассказано обо всех технологиях лепки, имеются фотографии пластилиновых героев: не только различных зверей, но и дракона и даже Бабы Яги.

Новацкая Мария. Пластилиновые картинки : рисуем пластилином с детьми. СПб. : Питер, 2015. - 64 с.

В пластилиновой мультипликации фоны, как и герои, делаются из пластилина. В книге говорится о том, как рисовать пластилином. С помощью понятных иллюстрированных инструкций дети смогут слепить пластилиновую картину. Даны 12 картинок на различную тематику: «Ракета в космосе», «Пингвины на льдине», «Жирафы», «Бегемот на воздушном шаре», «Гусёнок под водой», «Лягушки в пруду», «Разноцветные зебры», «Мишки на дереве и пчёлки», «Птички на ветке», «Гусеница на грибе и радуга», «Дракон охраняет ворота», «Летающая собачка». Кроме

танцуют. В начале нескольких мультфильмов книга, по мотивам которой снят мультфильм, открывается – и сказка начинается!

Книги водят хоровод вокруг ёлки.

Кадр из ролика «Новый год в Маршаковке» («Сказки-краски», 2016 г.).

Пиксиляция – особая техника анимации, при помощи которой на экране без спецэффектов и компьютерной графики можно делать невозможное – летать, двигать взглядом предметы и многое другое. Пиксиляцию часто используют при создании музыкальных клипов и рекламы. Пиксиляция – то же самое, что и кукольная анимация, только здесь вместо кукол – дети, которые двигаются и живут по законам и логике анимации. Первая ассоциация с названием – слово «пиксели» – будет неверной. Пиксиляция произошла от английского pixilated, однокоренного со сказочными существами «пикси». Дословно слово можно перевести как «со странностями, чокнутый», что характеризует необычное движение актёров на экране при использовании данной техники. Принцип её прост: движения актёра покадрово снимаются камерой, после чего эти кадры соединяются в видеоряд. Актёр становится своего рода живой куклой, а вместо традиционного для мультипликации рисунка режиссёр работает с фотографией, её правильной постановкой для создания нужного движения.

Съемки с помощью этой техники хорошо угаивать на праздниках с большим количеством детей. Так, мы сняли ролик «Библиосумерки-2016», где участвовало более ста человек.

Фокус с сундуком: дети друг за другом заходят в волшебный сундук, вдесятером вмещаюсь в нём, после чего один из ребят с лёгкостью поднимает этот сундук.

Фокус «Полёты». Кадр из ролика «Новый год в Маршакровке» («Сказки-краски», 2016).

Техническое оснащение студии

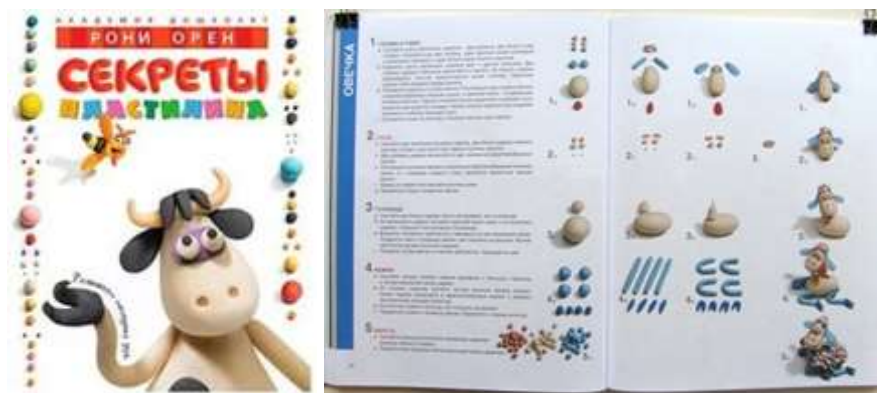
Оборудование и материалы, необходимые для создания мультфильма:

1. Материалы для создания персонажей и фонов в выбранной технике
2. Фотоаппарат (с функцией LiveView)
3. Штатив
4. Дополнительное освещение (лампа)
5. Микрофон (диктофон)
6. Компьютер
7. Программа для создания мультфильмов

Это не совсем необычное пособие по рисованию. Предполагается, что взрослый читает сказку, а ребенок оживляет героев «смелым» карандашом в процессе повествования, перенося на бумагу те образы и сюжеты, которые возникают в детской фантазии, с помощью профессиональных советов художника. Книга построена на уроках-рисунках. От простого овального яйца до сложных многофигурных композиций.

Книги о лепке из пластилина

Орен Р. Секреты пластилина. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. – 96 с.

Рони Орен – известный художник и педагог. Он проиллюстрировал более 30 детских книг. Многочисленные мультипликационные сериалы для детей, выполненные Рони Ореном методом анимации, многократно транслировались по ведущим мировым телеканалам.

Рони Орен учит делать из пластилина фигурки разных животных, смешивать цвета, экспериментировать, фантазировать и придумывать новые игрушки. Все пластилиновые зверюшки и предметы выполнены из трех основных элементов – шариков, валиков и лепешек, которые вылепить никому не составит труда. В книге существует естественная и простая очередность пошаговых инструкций, понять которые очень легко и так же легко их выполнить. Иллюстрации, приведённые в натуральную величину, помогут определить нужные размеры и пропорции фигурок и их деталей.

Мосин И. Рисуем животных. - СПб. : Кристалл, 1998. - 224 с.

Книга хороша тем, что с её помощью можно изготовить фигурки для съёмки мультфильма в технике перекладки. Дело в том, что в пособии предлагается рисовать по шаблонам.

«На первых порах хорошие результаты даёт моделирование формы животного и рисование его по шаблонам. Выберите какое-нибудь животное, например лошадь, и как бы «разберите» его на составные части, сделав из каждой шаблон. Таким образом, у вас должны получиться шаблоны головы, шеи, туловища, хвоста и четырёх ног. При этом каждая нога должна состоять из двух частей: выше колена и ниже колена, что позволит получить большее количество различных стадий движения. Рекомендуется сделать шаблон из нетолстого, но прочного материала – например, ватмана или тонкого картона. В этом случае он прослужит дольше и обводить его будет легко. После того, как шаблон готов, можно поиграть с детьми, получая с его помощью различные стадии движения лошади: стоящая, скачущая галопом или аллюром, прыгающая, падающая, пьющая воду, вставившая на дыбы. Шаблон позволит вам отчетливо увидеть, как существуют все «подвижные части» живого организма».

В пособии показано, как с помощью шаблонов создать различных животных: лошадь, слона, жирафа, страуса, верблюда, корову, лису, медведя, кролика, кошку, кенгуру, пуделя, петуха, утку.

Нарисуем сказки сами / [сост. С. Ю. Симаков]. – М. : Белый город, 2009. – 126 с.

Виды занятий по мультипликации

А) Массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек.

1. Мероприятия, посвящённые творчеству какого-либо писателя.

При проведении мероприятий, посвящённых творчеству какого-либо писателя, проходят мастер-классы по мультипликации.

Так, на мероприятии «Улица Бассейная», посвящённом творчеству С.Я. Маршака, участники студии «Сказки-краски» демонстрировали первоклассникам из СОШ №2 свои мультфильмы, созданные по мотивам стихотворений поэта. А затем вместе с руководителем студии провели мастер-класс по мультипликации и сняли мультфильм «Багаж».

*«Дама сдавала в багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку».*
(С.Я. Маршак)

При большом количестве участников удобно делиться на группы. Пока одна группа снимает мультфильм под руководством Саши, Олега и Алисы, другая рисует красивые титры вместе с Машей, Настей и Светой.

На мероприятии «**Ха-ха-Хармс!**», приуроченном к юбилею Даниила Хармса, дети послушали рассказ о жизни и творчестве писателя, читали наизусть его стихи и снимали мультфильм по мотивам стихотворения «Кошки».

Света Нестеренко читает стихотворение Д. Хармса «Самовар».

Заготовки из пластилина мы с ребятами сделали заранее, чтобы уложиться в регламент мероприятия.

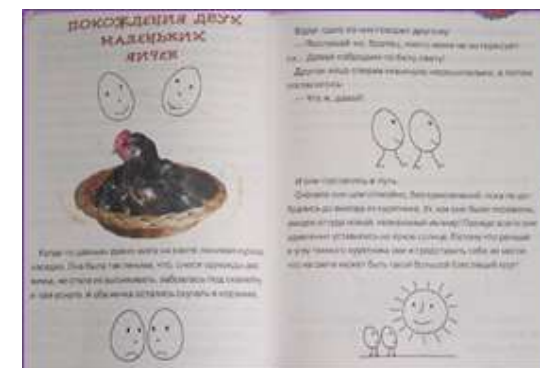
27 октября 2016 года в библиотеке проходила встреча с детским писателем Станиславом Востоковым. Ребята подготовились к встрече и сняли мультфильмы по его

Книга известного мастера мультипликации Кристофера Харта раскрывает секреты рисования мультяшных персонажей и комиксов, приёмы передачи быстрого движения, спецэффектов, а также вопросы выбора цвета героев. Автор говорит о том, что нужно знать о передаче шутки художественными средствами: от эффективного использования композиции и светотени до приёмов изображения эмоций, и о том, как найти свой собственный стиль, разработать образы персонажей и с помощью реквизита и фона создать для них свой мир.

См. также другие книги художника:

- **Харт К. Рисуем круг-рисуем всё! - Минск : Поппури, 2014. - 64 с.**
- **Харт К. Мультяшки для начинающих. – М. : Попурри, 2002. – 144 с.**
- **Харт К. Как нарисовать мультяшных собак, щенков и волков. – М. : Попурри, 2006. – 80 с.**
- **Харт К. Манга шаг за шагом : рисуем самых главных героев. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 122 с.**

Емельянова Т. Большая книга рисования. – М. : АСТ, 2015. – 207 с.

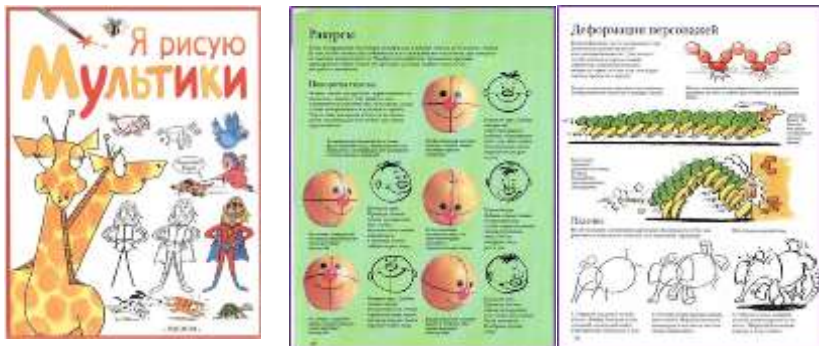
С помощью книги можно научиться рисовать зверей и птиц, подводный мир, насекомых, цветы и машины, людей и дома. Даны пошаговые инструкции по рисованию, описана техника рисования различными инструментами: карандашами, акварелью, гуашью, фломастерами, тушью, гелевой ручкой.

Полезные книги

В данном разделе представлены книги, полезные для создания мультфильмов. Это пособия по лепке из пластилина, руководства для тех, кто учится рисовать и книги по мультипликации.

Пособия по рисованию

Милборн А. Я рисую мультики. – М. : РОСМЭН-Пресс, 2003. - 64 с.

В книге подробно и понятно, шаг за шагом, рассказывается о том, как рисовать мультики, начиная от изображения лиц и заканчивая анимационными приемами. Описано, как с помощью рисунка можно передать характер персонажей, эффект движения и звуковые эффекты. Показаны различные техники рисования при создании мультфильмов (карандашные зарисовки, рисование акварельными красками или на компьютере). На страницах книги – красочные иллюстрации, в том числе и кадры из настоящих мультфильмов.

Харт К. Как нарисовать все, что вы узнали о мультяшках. – М.: Попурри, 2001. – 144 с.

произведениям: повести «Фрося Коровина» и стихотворениям «Неуклюжий ботинок», «Драконы и принцессы».

Станислав Востоков в гостях у Маршаковки. 2016 г.

Кадр из м/ф «Фрося Коровина» («Сказки-краски», 2016 г.)

Кадр из м/ф «Неуклюжий ботинок» («Сказки-краски», 2016 г.)

Кадр из м/ф «Драконы и принцессы». («Сказки-краски», 2016 г.)

2. Мероприятия, посвящённые праздникам анимации (6 апреля – Всемирный день мультфильмов; 28 октября – Международный День анимации). На таких мероприятиях детям рассказывается об истории анимации и о том, как снимаются мультфильмы. Участники студии «Сказки-краски» демонстрируют свои работы и вместе с руководителем студии проводят мастер-классы по созданию мультфильмов.

Кадр из мультоткрытки
«С Международным Днём
анимации»
(«Сказки-краски», 2015 г.)

Наш читатель Саша Ануфриев учит девочек из Гимназии им. Пушкина покadroвой съёмке, а Соня Филиппова вместе со второй группой готовит титры для мультфильма (октябрь, 2015 г.)

карандаш и краски» по мотивам сказки девятилетней Доминики, «Барашек-музыкант» по мотивам стихотворения одиннадцатилетней Насти.

Замечательный мультфильм «Как бегемот Кеша библиотекарем стал» снят по мотивам сказки Саши Ануфриева. Однажды в библиотеку принесли огромную мягкую игрушку – бегемота. Детям он понравился, и мы решили оживить этот персонаж. Здесь нам помог конкурс «Придумай имя бегемоту». Читатели предложили более ста вариантов имен, среди которых и Пушкин, и Маршак, и Пухлячок, и Толстячок, и Серый Животик... Бегемоту досталось имя Кеша, на игрушку надели бейдж с надписью «Кеша, библиотекарь». Был организован ещё один конкурс – конкурс сочинений о том, как бегемот попал в библиотеку. Поступило несколько десятков работ. Четвероклассник Саша Ануфриев написал о бегемоте 13 глав, и по его сказке мы сняли мультфильм. О том, как бегемот Кеша, живший в солнечной Африке, отправился путешествовать на маленьком кораблике и добрался до Сыктывкара. Таким образом, в библиотеке появился свой герой, с которым мы знакомим всех новых читателей, а мультфильм показываем на экскурсиях.

Кадр из м/ф «Как бегемот Кеша библиотекарем стал»
(«Сказки-краски», 2015)

Создание мультфильмов по собственным сказкам детей

Дети сочиняют сказки и стихи, прорабатывают сценарий и снимают мультфильм. Уже сняты мультфильмы: «Мальчик и зайчик», автор сценария – шестилетний Миша; «Приключения Листика» по мотивам истории пятилетней Рады, «Чёрный

3. Проведение праздничных мероприятий с использованием анимации.

Дети очень любят создавать оригинальные открытки к праздникам – мультипликационные поздравления. Небольшие поздравительные ролики можно снимать к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября и к другим праздникам, а также к дням рождения друзей и родственников.

Кадр из мультоткрытки «С Новым 2017 годом!» («Сказки-краски», 2016 г.)

Кадры из мультоткрытки «С днем рождения, Маршаковка» («Сказки-краски», 2015 г.)

Мультфильм снят в дни празднования 80-летия НДБР РК им. С.Я. Маршака.

Б) Индивидуальные и групповые занятия с количеством участников до 10 человек

Такие занятия могут быть разовыми, но чаще всего это комплекс занятий по созданию одного или нескольких мультфильмов. Работа над созданием мультфильма по мотивам художественных произведений включает в себя несколько этапов.

Этапы создания мультфильма с детьми:

1. Формирование творческой группы.
2. Вводное занятие.
3. Чтение литературы и выбор произведения.
4. Подготовка сценария.
5. Подготовка фонов и декораций.
6. Изготовление персонажей.
7. Съёмка.
8. Монтаж.
9. Озвучивание.
10. Просмотр мультфильма, обсуждение.

Рассмотрим более подробно каждый этап работы.

1. Формирование творческой группы.

В создании мультфильмов участвуют дети в возрасте от 5 до 14 лет. Дети в одной группе могут быть сверстниками, а могут иметь разный возраст. Часто в одну группу входят одноклассники или друзья. Оптимальное количество человек в одной группе: 5-6 человек. Иногда снимать мультфильмы помогают и родители. Дети, знакомясь друг с другом в нашей студии, становятся настоящими друзьями и общаются между собой и вне стен библиотеки.

2. Вводное занятие. На этом этапе осуществляется просмотр мультфильмов, беседа о любимых мультиках, рассказ об истории мультипликации, раскрытие терминов «мультипликация» и «анимация», знакомство с порядком создания мультфильма и работой мультипликаторов.

На вводных занятиях можно мастерить старинные оптические игрушки, являющиеся предтечами мультфильмов.

И ещё о некоторых формах работы с текстом

Можно работать с **разными текстами одного автора**. Герои произведений одного писателя могут рассказывать о себе, танцевать или поздравлять с праздниками.

Мы попробовали работать и с **крупным жанром литературы – романом**. Сняли мультфильм по мотивам романа Альберта Лиханова «Мой генерал». Перед нами возник вопрос, как работать с крупным текстом, как уместить основную суть романа в коротком мультфильме? После того, как дети прочитали произведение, мы обсудили и выделили ключевые моменты, поговорили о взаимоотношениях мальчика и его героического деда. Сам жанр и содержание требовали, чтобы в этом мультфильме было больше статичности, внимание зрителя должно было быть сосредоточено на тексте, который произносят дети. Мультфильм «Мой генерал» был отправлен на Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова», и участники студии «Сказки-краски» стали лауреатами этого конкурса.

Кадры из м/ф «Мой генерал» (Сказки-краски, 2015 г.)

Также мы создаем мультфильмы **по мотивам народных сказок**.

Так, юные мультипликаторы читали коми народные сказки и создали мультфильм «Зарань». До съёмок ребята познакомились с коми культурой, мифологией, особое внимание обращая на народные костюмы, орнаменты. Озвучивали мультфильм на коми и русском языках.

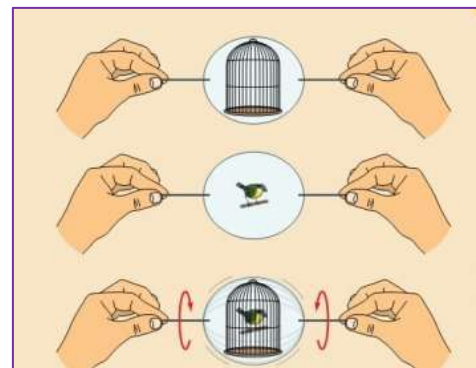
Можно использовать только один тип звука, или речь, или музыку, или шумы. Но чаще всего их используют все вместе. Тут надо быть внимательным: музыка и шумы ни в коем случае не должны заглушать голос.

10. Просмотр мультфильмов, обсуждение.

Самый приятный этап – просмотр мультфильма. Готовые мультфильмы мы с ребятами смотрим на большом экране, обсуждаем, что получилось удачно, что – не очень. Ребята с гордостью демонстрируют свои мультфильмы дома и в школе. Несколько раз в течение года мы устраиваем просмотры мультфильмов с чаепитием, конкурсами и играми.

В гостях у Маршаковки - детсадовцы, для ребят уже провели экскурсию по библиотеке, и теперь они смотрят мультфильм «Как бегемот Кеша библиотекарем стал». Сентябрь, 2015 г.

Тауматроп (от др.-греч. $\theta\alpha\upsilon\mu\alpha$ – чудо и $\tau\rho\omicron\pi\acute{\eta}$ – вращение) – игрушка, основанная на оптической иллюзии: при быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются как один. Такую игрушку легко можно сделать из бумаги и обычной нити.

Фенакистископ - прибор для демонстрации движущихся рисунков, конструкция которого основана на инерции человеческого зрения. Изобретателем фенакистископа считается Жозеф Плато. Этот прибор состоит из картонного диска с вырезанными отверстиями, насаженного на ось (например, карандаш). Рисунки можно сделать самим или же распечатать готовые шаблоны, которые легко найти в интернете.

Для того, чтобы увидеть движение изображений, необходимо встать перед зеркалом, привести диск в достаточно быстрое вращение, закрыть один глаз, а другим смотреть сквозь образующуюся от быстрого вращения щелей прозрачную полосу на движущийся предмет.

3. Выбор произведения

Выбираем мы обычно произведения малых жанров: стихотворения и сказки (о работе с повестями и романами речь пойдет ниже). Дети читают сборники стихотворений и сказок и выбирают то произведение, которое кажется им наиболее интересным, близким и подходящим для экранизации. Важно поговорить с ребятами об авторе, о его творчестве, обсудить выбранное произведение. Дети выразительно читают стихотворение или сказку, обсуждают характеры героев.

4. Написание сценария.

Когда стихотворение выбрано, дети придумывают различные варианты развития сюжета на экране, обсуждают, сколько фонов и какие персонажи необходимы для создания мультфильма, делают раскадровки, отмечают траектории движения персонажей. Надо подчеркнуть, что создание мультфильма – работа коллективная, потому каждый высказывает своё мнение. Иногда у ребят возникают спорные моменты, поэтому важно выслушать каждого ребёнка и всем вместе найти компромисс.

5. Подготовка фонов и декораций.

Сначала дети рисуют эскизы, а затем уже переносят его на бумагу формата А3.

Рисование фонов – длительный процесс. Пока дети рисуют, мы успеваем почитать им сказки, рассказать интересные факты о мультипликации. Мы играем, проводим физминутки и танцевальные минутки, дети рассказывают друг другу о прочитанных книгах.

8. Монтаж.

Как правило, монтажом занимается руководитель студии. Старшие дети также могут принимать участие в монтаже. Малыши, конечно, с компьютером не работают.

Все отснятые кадры необходимо соединить в специальной компьютерной программе.

Самая простая и доступная для монтажа фильма – программа Movie Maker для платформ Windows. Но существует ещё целый ряд программ.

Программы для монтажа:

- Windows Movie Maker
- Honestech Claymation Studio
- Adobe Premiere
- Adobe After Effects
- Sony Vegas
- Nero Start Smart
- Blender
- VirtualDub

В интернете можно найти подробные пошаговые инструкции, обучающие работать в данных программах.

Видео необходимо сохранить в следующих форматах: MPEG4; AVI; WMV; WMX; MOV. Все имеющиеся фотографии, аудиозаписи желательно сохранить в единой папке.

9. Озвучивание.

Звукозапись может осуществляться как с помощью стандартной программы звукозаписи в Windows, так и при помощи программы Adobe Audition.

В мультфильме автор работает с тремя основными типами звуков: это голос, музыка и шумы.

Голос отвечает за смысл истории, за настроение и характер персонажей. Дети учатся выразительному чтению и в большинстве случаев учат стихотворение или прозаический текст наизусть. Во время записи звука должна быть абсолютная тишина, лучше всего записывать звук в помещении, где нет окон и мебели.

Музыка отвечает за общее настроение мультфильма. При использовании композиций необходимо помнить об авторском праве и указывать авторство.

Шум. Чем больше в мультфильме шумов, тем больше он кажется зрителю настоящим (звуки шагов, шум моря, снежной бури, скрип дверей).

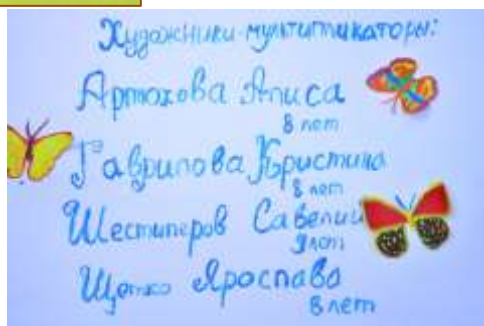

Работа с названием особенно нравится малышам, которые приходят в восторг от того, как «пляшут» буквы на экране.

Титры

Детям очень важно видеть своё имя в титрах, так как виден результат своего труда.

Мы стараемся обыграть и титры, и для каждого мультика придумываем что-то новое, соответствующее тематике мультфильма. Имена юных мультипликаторов появляются на кометах, проплывают на облаках, сопровождаются героями из мультфильма. В титрах можно указать возраст детей. Интересным дополнением станут фотографии процесса создания мультфильма (не более 30 секунд).

6. Изготовление персонажей.

Когда фоны готовы, приступаем к изготовлению персонажей. Сначала рисуем эскиз, выбираем наиболее удачный и делаем куклу, части тела вырезаем отдельно, скрепляем кнопками, чтобы кукла не разлетелась на части.

Герои мультфильма «Мальчик и зайчик» («Сказки-краски», 2015)

Кот в скафандре – герой мультфильма «Космоявт» («Сказки-краски», 2015)

7. Съёмка мультфильма.

На данном этапе наиболее актуальна работа в команде. Дети двигают персонаж, убирают руки – снимают кадр. Когда кадр готов, оператору даётся команда «Готово», и он нажимает на кнопку. Дети меняются, каждый работает и с марионетками и фотографирует. Объем мультиков, созданных нами: от 150 до 2000 кадров.

Фотокамера для мультипликационной съёмки должна обладать следующими возможностями:

- 1) функция покадровой съёмки;
- 2) функция переключения на обратный ход;
- 3) наличие счётчика, фиксирующего количество отснятых кадров.

Перед началом работы необходимо настроить фотоаппарат. Размер кадра должен быть небольшой: нужно установить самое маленькое разрешение (640*480) для того, чтобы каждый отдельный кадр занимал мало места в памяти, и фильм можно было быстро собрать и посмотреть. Фотовспышку следует отключить, чтобы не было бликов.

Секреты успеха:

- Передний план открыт и не загромождает персонажей.
- Статичные предметы (фон) неподвижны в кадре.
- В декорациях могут происходить изменения (подул ветер - ветки дерева качнулись, слетели листья и т.д.).
- В кадр не должны попадать посторонние предметы (тени, руки аниматоров).

Название мультфильма

Мы стараемся обыграть название мультика, вырезаем отдельно буквы. Так, например, в мультфильме «Космомявт» сначала пролетает ракета, а затем появляется название.

