

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Красноглинский» городского округа Самара**

**Методическая разработка мероприятия:
«УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ»**

Автор: педагог-организатор

Вуколова Е.В.

История мультипликации

Мультфильм, анимация – это это волшебная технология, заставляющая двигаться неодушевленные предметы. Слово « мультипликация» в переводе с латинского означает « умножение». Синоним этого термина « анимация» в переводе с латинского – « душа».

Когда появились мультфильмы точно неизвестно, но с древних времен люди пытались оживить рисунки. Художники всех времен пытались и мечтали о том, чтобы в своих рисунках передать, показать то движение, которое наблюдается в жизни и природе. Первобытные художники изображали на камнях животных с большим количеством ног, как бы показывая стремительность бега животных.

В начале второго тысячелетия нашей эры в Китае появились теневые представления. Они были похожи на мультфильмы. В нем использовали большой экран, который подсвечивали сзади, и плоские куклы на тонких палочках приводили в движение.

В 15 веке появились книжки с рисунками, воспроизводившими различные фазы движения человеческой фигуры. Книжки были свернуты в рулон, и при его разворачивании они создавали иллюзию движения.

В конце 17 века А. Кишером был придуман фонарь, который показывал движущееся изображение на стекле.

В конце 19 века изобретатель Э. Рейно придумал проектор, в котором он использовал принцип плавной передачи рисунков одного за другим. Этот аппарат называли праксиноскопом. Он положил начало искусству мультипликации.

Еще один старинный прародитель анимации – это аппарат « зоотроп»(что в переводе с греческого означает « колесо жизни»). По краю открытого сверху барабана шла лента с картинками, над которыми были щели. Когда барабан быстро вращался, щели сливались и через них хорошо видны « кадры», которые образовывали короткий мультфильм.

В 1906 году, после того, как была изобретена кинокамера, В Америке был сделан первый мультфильм. Автором его был Дж. Блэктон. Ранние мультики были черно – белыми и немыми. Создателем первого звукового, музыкального и полнометражного мультипликационного фильма является американский художник - мультипликатор, актер, сценарист Уолт Дисней.

Запись первого русского мультфильма была сделана в 1906 году балетмейстером Мариинского театра Александром Ширяевым. В мультфильме были изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. Запись была обнаружена только в 2009 году. Александр Ширяев применил кукольную, рисованную, а также совмещенную

техники. Его целью было не создание нового искусства, а попытка воспроизведения человеческого движения, воссоздание хореографии.

Долгие годы отцом кукольного творчества считался Владислав Старевич, биолог по образованию. Он снял свой фильм в 1910 году. Этот мультфильм был про жуков. Он был снят в учебных целях: он не собирался развлекать маленьких зрителей, он хотел создать документальный фильм о жуках. Однако во время съемок ученый столкнулся с проблемой – когда он устанавливал нужный свет, жуки отказывались двигаться. Тогда он сделал из жуков чучел, прикрепил к ним ниточки и выполнил съемку по кадрам. Эту картину называли первым кукольным мультфильмом. Потом Старевич выполнил еще несколько подобных мультфильмов на тему насекомых, только уже по сценарию. Данные мультфильмы пользовались большой популярностью. В 1930 году у нас был снят первый мультфильм со звуком «Почта» - по мотивам произведений С. Маршака. Советские мультипликаторы начали работать с цветом в конце 30 –х годов. Уже первые эксперименты закончились удачно – на экранах страны начали появляться такие цветные ленты, как «Красная шапочка»(1937), «Маленький Мук»(1939) и другие.

Выжнй этап в отечественной мультипликации создание в 1936 году киностудии «Союзмультфильм». Основная задача, которая была поставлена перед ней, это обслуживание детского и юношеского возраста. За более чем 70- летнюю историю на ней были созданы поистине всемирно признанные шедевры. В это время студия собрала под своей крышей всех видных художников, режиссеров, писателей, композиторов и операторов. Вначале «Союзмультфильм» ориентировался на диснеевские стандарты. Художники мультипликации стали глубже осваивать традиции нашей литературы, фольклора и изобразительного искусства. А также обращаться к русским и зарубежным народным сказкам. Персонажи жили в картинках своей жизнью и имели не только свою особую внешность, но и характер. Остроумные сюжетные линии, изобретательно найденные детали, разнообразная среда, в которой происходило действие, ясный, доходчивый текст, прекрасная музыка – все это заставляло зрителя с неослабевающим вниманием смотреть мультфильмы от первого до последнего кадра. Это, например «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена и Чебурашка». «Трое из Простоквашино» и много других.

В годы Великой Отечественной войны отечественная мультипликация изменила свой профиль: на экраны, в основном, выходили военно – учебные ленты. Кроме того снизились объемы производства _ большинство мультипликаторов ушло на фронт.

В послевоенный период советская мультипликация не только быстро восстановилась и продолжала бурно развиваться. В это время отечественные

мультфильмы начинают выходить на мировую анимационную арену. Для мультфильмов 1945 -1959 годов характерен высокий уровень реализма фонов и персонажей. Мультфильмы зачастую имели не только художественную ценность, но и воспитательную.

В 60 – е годы в стилистике советской мультипликации произошел перелом. В это время реалистичное изображение персонажей и фона постепенно стало сходить на нет, уступая место экспериментальным техникам.

1968 год – важный этап в развитии российской мультипликации. Был создан первый компьютерный фильм « Кошечка». Его авторами стали студенты и преподаватели МГУ.

Расцвет пластилиновой анимации пришелся на 80 – е годы. Вышедшие в этот период мультфильмы « Пластилиновая ворона», « Падал прошлогодний снег» до сих пор не теряют интереса у зрителей. Шли годы, времена менялись, технология шагнула далеко вперед, появились новые возможности. На смену черно – белым кадрам пришли цветные, звуковые, компьютерные анимации.

Сегодня крупнейшими отечественными анимационными студиями являются « Пилот», « Мельница» и « Мастер – фильм».

Так отечественная мультипликация создала себе прочное положение на международном кинематографическом рынке, о ней стали говорить и писать за границей, она сформировала свой неповторимый стиль и очарование, за которые ее до сих пор любят во всем мире.

Интересные факты о советских мультфильмах

Я хочу рассказать Вам несколько интересных фактов об истории создания мультфильмов снятых в нашей стране и за рубежом.

1. В советском мультфильме Винни Пуха озвучивал актер Евгений Леонов. А вы, знаете что, для того, чтобы было речь артиста звучала смешнее, она была ускорена примерно на 30%. А если скорость речи оставить « как в жизни», можно услышать обычный голос Леонова.

2. В жизни мы часто слышим выражения « как ежик в тумане», что означает какую то неопределенность. Эта фраза появилась благодаря рождению мультфильма « Ежик в тумане», снятому в 1975 году. А вы знаете, что именно он в 2003 году был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов по результатам опроса 140 критиков и мультипликаторов разных стран.

3. А вы знали, что сюжет мультфильма « Возвращение блудного попугая» детские психологи используют для разрешения конфликтных ситуаций с подростками.

4. На создание мультфильма « Пластилиновая ворона» ушло около 800 кг пластилина, который из-за блеклых цветов пришлось раскрашивать красками.

5. Знаете ли вы откуда взялась идея назвать Чебурашку именно Чебурашкой? Э. Успенский в гостях у приятеля наблюдал такую картину: маленькая дочка приятеля примеряла шубу, она была ей велика и тащилась по полу. Девочка постоянно падала. После очередного падения отец воскликнул: « Опять чебурахнулась!». Это слово врезалось в память и так появилось название героя.

6. Сценарий к мультфильму « Жил был пес» писался на протяжении целого года.

7. **«Губка Боб».** Невероятно, но факт, лучший друг Боба — Патрик — является двоюродным братом той самой улитки Гэри, домашнего питомца Боба. Если приглядеться, можно найти некоторые сходства, да? Будем считать, что да.

8. **«Вольт».** Мультфильм про пса, искренне уверенного в своих суперспособностях, в российском прокате преобразился. Оригинальное имя героя — Volt, что в переводе звучит как «Молния». Локализаторы решили, что лучшим звучанием для русских ушей будет не «Молния» и тем более не «Болт», а «Вольт».

9. **«Лоракс».** самого усамого лесного духа по имени Лоракс в оригинале озвучил актёр Дэнни Де Вито. С оригиналом понятно, но знали ли вы, что в русской озвучке слышно тоже его? А ещё в испанской, итальянской и немецкой версиях. Зачем тратить время на поиски актёров дубляжа в других странах, если с этим справится один человек мультитингва?

10. **«Шрек».** При озвучивании мультфильмов актёры часто пересекаются, а вот у первой части франшизы про волшебную любовь огра и принцессы случилось иначе. За всё время записи голосов актёры и актрисы ни разу не встретились. Прямо-таки секретный проект века.

11. **«Малыш и Карлсон».** Самые значимые фразы, бывает, не прописаны в сценарии, так же получилось и с этим советским мультфильмом. Известные «У вас молоко убежало» и «День варенья» — импровизация.

12. **«Белоснежка и семь гномов».** Факт не о мультфильме, хотя непосредственно с ним связан. Эта история студии Disney тоже получила награду «Оскар», правда, в необычном формате. Одна большая статуэтка и семь маленьких.

13. **«Симпсоны».** Не секрет, что во вселенной Симпсонов у всех героев на руках по четыре пальца. Однако, есть и исключение, ещё и непростое: по пять пальцев на руках только у двух персонажей — Бога и Иисуса.

14. **«Чебурашка».** Ушастый, милый и непосредственный герой Эдуарда Успенского обладает удивительной внешностью и интересным именем. Настолько

интересным, что адаптировать его для других стран проблематично, но некоторые всё же смогли выкрутиться. Итак, в Финляндии его зовут Мускис, в Англии — Топпл, в Германии — Плумпс, а в Литве можно и язык сломать — Кулверстукас.

15. «Бременские музыканты». Есть люди-оркестры, а есть, точнее, был, Олег Анофриев — советскому актёру выпала доля исполнять все мужские песни в мультфильме. На запись собирались подтянуться и другие актёры, но что-то пошло не так. Олег также пытался озвучить и партию Принцессы, но не смог вытянуть её.

16. «Король Лев». У главных персонажей непростые имена, у всех есть значения в переводе с африканских наречий. Симба — лев, Пумба — простак, Рафики — друг. Муфаса же имя дано в честь последнего короля народа, жившего в Кении незадолго до её колонизации англичанами.

17. «Приключения кота Леопольда». Два негодника-шалопаи, ищущие любую возможность, чтобы набедокурить и подколоть Леопольда, на самом деле не безымянные. С одним «но» — это лишь по сценарию. Героев зовут Митя и Мотя.

18. «Рататуй». Последний факт будет «на сладкое». В мультфильме есть сцена, где Реми поедает клубнику и сыр. Там же можно заметить цветные круги. Всё это творение Михаэля Ганье — аниматор обладает уникальной особенностью, он синестет и может увидеть вкус! Так что зрителям довелось наблюдать редкое и необычное явление.

Мультипликационные фильмы способны развивать у детей самые разнообразные чувства. Поэтому, чтобы оставаться добрыми, отзывчивыми нужно смотреть качественные, хорошие мультфильмы, на которых выросли наши родители, бабушки и дедушки.

Виды мультипликации.

Мультфильм, анимация — это фильм, это вид киноискусства, произведения которого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисованных или объемных объектов.

Любой мультфильм начинается со сценария. Сценарий содержит в себе диалоги, сюжет, пейзаж, внешний вид героев. Раньше мультфильмы делали большими группами. Группа делилась на следующие категории:

- режиссер руководил всем процессом
- аниматор придумывает эмоции и движения

Художники — мультипликаторы рисуют героев, если мультфильм пластилиновый декорации и героев лепят.

Сценаристы продумывают каждый кадр

- оператор снимает кадр за кадром,

- монтажер монтирует снятые пленки,
- композиторы подбирают музыку,
- звукооператоры с помощью актеров озвучивают мультфильм.

В зависимости от того каким способом создается мультфильм, с помощью каких предметов и материалов, можно выделить несколько видов мультипликации.

2.1 Рисованная мультипликация.

Рисованная анимация – одна из самых старейших и самых популярных видов анимации. Именно с рисованной анимации зародилась анимация вообще. Мультфильм - это особая часть детства. Это мир в который, каждый ребенок, может забыть о реальности и помечтать о сказке.

Сначала придумывают историю мультфильма. Это называется написание сценария и пишет его сценарист. Сценарий содержит в себе диалоги, сюжет, пейзаж, внешний вид героев.

Режиссер распределяет сцены между художниками и мультипликаторами, это называется раскадровка. Художник рисует героев и отвечает за основные положения персонажей на сцене. Аниматор придумывает эмоции и движения, которые должны совпасть с характером героев и озвучкой. Чтобы сделать мультфильм каждый кадр снимают отдельно. Потом их монтируют. Рисованная мультипликация – крайне длительный, трудоемкий процесс. Он может занять несколько лет.

Для того, чтобы зрители посмотрели 1 секунду озвучиваемого мультлика, художники – мультипликаторы должны нарисовать 24 кадра.

2.2 Кукольная анимация.

Ее Родиной является Россия. Процесс создания очень сложный. Сначала также как и в рисованной анимации пишется сценарий и придумываются образы персонажей. Затем героев рисуют на бумаге. По нарисованным героям создаются куклы, шьется одежда и обувь. Создание кукол очень сложный процесс, ведь каждая кукла должна иметь подвижные глаза, голову, туловище, руки и ноги. Внутри каждой куклы делается проволочный каркас.

Как только все куклы готовы(одеты), их фотографируют, немного изменяя их позы для каждого следующего кадра. Снятие одного эпизода занимает от нескольких дней до нескольких недель. Одна минута мультлика может содержать до 250 кадров. Весь мультфильм снимается несколько лет.

2.3.Пластилиновая мультипликация

Пластилин – волшебный материал не только для лепки, но и при помощи которого можно создать мультфильм. У него великолепные, неповторимые свойства и возможности. Это захватывающая, но требующая усердия и воли работа.

Пластилиновую мультипликацию можно создать в 3х техниках:

1. Перекладка – героев делают плоскими и располагают на нескольких этажах мультистанков. Героев потихоньку перекладывают и снимают кадры мультфильма, передвигая положения рук и ног на несколько миллиметров.

2. Объемная – герои располагаются в объемной декорации. Самое сложное в этой технике заставить героя говорить. Для этого рот должен быть подвижен. Декорации делаются из пластилина. Монтаж делают при помощи компьютерных технологий.

3. Комбинированная – персонажи снимаются на отдельном фоне, а потом при помощи монтажа их вставляют в снятые отдельно пластилиновые миры.

2.4. Песочная мультипликация.

Рисовать песком нужно на стеклянном столе. Внизу под столом должна находиться лампа дневного света.

Песок набирается в кулак и насыпается на поверхность, придавая форму предметам. Лишний песок убирается. Все картинки снимаются на фотоаппарат, обрабатываются на компьютере, накладывается музыка и мультфильм готов.

2.5. Компьютерная мультипликация.

Сейчас практически все современные мультфильмы делают на компьютере. Компьютерные программы значительно упрощают процесс создания мультфильмов. На основании введенных параметров они позволяют строить базовые модели анимированных персонажей, промежуточные позы которых высчитываются автоматическим путем. Существует множество различных программ, с помощью которых можно рисовать. Затем в других специальных программах рисунки обрабатываются, накладывается музыка, слова и мультфильм готов. Первые компьютерные мультфильмы появились в конце 20 века. За последние годы, как мировая, так и российская мультипликация сделала огромный скачок в развитии и использовании компьютерной анимации, которая вытесняет все остальные технологии. Зрелищность мультфильмов достигла невиданных пределов.

Практическая часть. Фрагмент мультфильма

Существует несколько способов создать фрагмент мультфильма без использования технических средств. Я расскажу вам о 2 х самых простых и известных.

1 способ. Для того, чтобы оживить картинку, нужно нарисовать на уголке каждого листочка в альбоме или блокноте фазы движения фигуры, на каждом листе с

изменениями. В заключение запускается быстрое пролистование страниц и картинка оживает.

2 способ. На одной странице блокнота рисуем например, собаку с опущенным хвостом, на второй странице такую же фигуру, но с поднятым хвостом. Теперь верхний листочек блокнота с 1 картинкой наматываем на карандаш и катаем его по нижней картинке вперед назад карандашом. В результате кажется, что картинка двигается, собак виляет хвостом.

Заключение

С момента выхода первого мультфильма прошло более 100 лет, но их популярность не угасает. Мультипликация – это особый вид киноискусства, который создают специалисты. Они в свою очередь, используют различные материалы и техники.

Снимать мультфильм это сложный процесс, тяжелый и кропотливый труд. Оказывается, чтобы снять минутный мультфильм требуется примерно 200 кадров. Для того, чтобы движения были не резкими, требуются их смена – 24 кадра в секунду.

Зная основные секреты создания мультфильмов, при наличии технических средств, можно создать свой собственный мультфильм.

Не смотря на то, что сегодня можно в любой момент посмотреть огромное количество зарубежных мультфильмов, советские мультики все равно остаются самыми любимыми у многих взрослых и детей, потому что в каждом мультфильме есть смысл, который поражает своей добротой и простотой.