

МОДУЛЬ 2

ЯК ЗРОБИТИ МУЛЬТФІЛЬМ Ч.2

Модуль продовжує модуль 1, де на матеріалі анімафільму «Цар Плаксії та Лоскотон» демонструється як створюється мультфільм.

Модулі розрахована на вчительок та вчителів, які прагнуть урізноманітнити свої заняття, зробити їх більш цікавими для учнів, розвиваючи медіаграмотність і візуальну культуру учнів 3- 4 класу

Вправа

А ось перед тобою картинки, де зібрано найдраматичніші моменти анімафільму.

- ✓ Як ти думаєш, про що сюжет фільму?
- ✓ Хто головний герой?
- ✓ Хто антигерой?

Розташуй картинки в такій послідовності, у якій розгортається дія. Постав номери біля картинок по чергово. Якщо є можливість виріж і склади як *сторіборд* - це серія ілюстрацій, розміщених одна за одною, відповідно сюжету, які дозволяють зрозуміти, яким буде мультфільм.

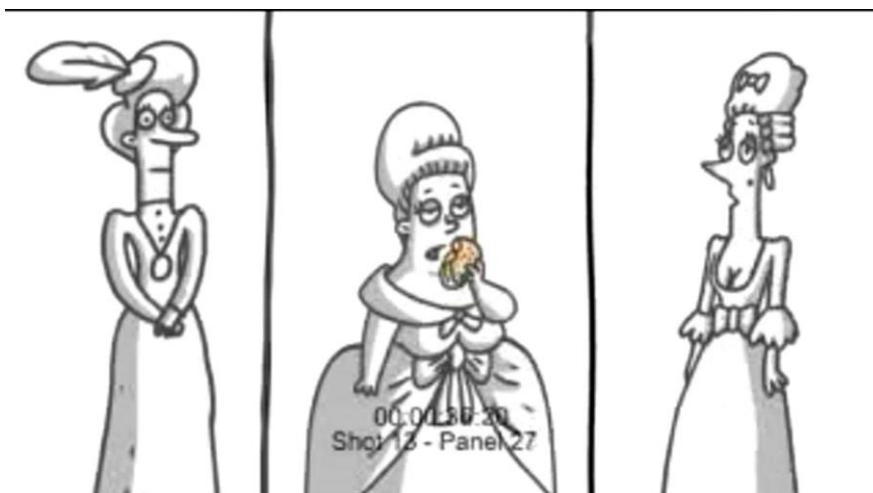
Переглянь тизер – це короткий ролик, де викладені такі моменти анімафільму, які мають заохотити до перегляду

<https://www.youtube.com/watch?v=FgmaGJQe4Wc>

✓ Чи вдалося тобі спрогнозувати розвиток сюжету?

Оціни свою роботу від 2 до 12 балів. Лише ти.

Малюнок: доньки царя Плаксія – Нудота, Плакота, Вай-Вай у анімативу.

Малюнок: доньки царя Плаксія – Нудота, Плакота, Вай-Вай у фільмі.

- Художник, який малює фон (**фон** – це другий план картини, малюнка і т. ін., який підкреслює, вирізняє основні елементи зображення), бачить, скільки картинок місцевості він повинен намалювати. Наприклад: палац царя Плаксія, село, ліс тощо.

Сходинка 2: звук

Друга сходинка – це *музика і озвучування*.

Композитор пише музику, але насправді спочатку її вигадує, а потім записує нотами. Кожну пісню і пісеньку, яку ми знаємо і співаємо, хтось придумав. Поет написав вірша, а композитор створив музику. От вам і пісня! Сценарист придумав сценарій, а композитор написав музику. От вам і кіно! Але ні! Бо головний – *режисер*. Він розповідає композиторові про майбутній фільм, про героїв та їхні пригоди. І композитор пише свій сценарій цього ж фільму, але вже музичний. Він разом з героями радіє веселою піснею і плаче сумною, танцює і співає. І ще не забуває записати все на ноти, щоб музиканти правильно зіграли музику, а співаки виконали.

Озвучування – це коли артист розмовляє за якогось героя. А на екрані персонажі мультика розмовляють голосами акторів. Голос актора – це половина характеру персонажа.

Емоції героя артист виражає інтонацією, він кричить, німіє, плаче, радіє, сумує разом з персонажем. Усе це відбувається в студії звукозапису. На звукозаписі, крім артиста, присутні обов'язково режисер, звукорежисер та звукооператор. В анімації озвучування і музику записують ще на самому початку виробництва мультика.

Звукорежисер – поєднує звук та зображення, а *звукооператор* стежить за тим, щоб звук був правильно записаний.

Сходинка 3: аніматик

Піднімаємося на третю сходинку. Чернетка фільму, а по-нашому, анімаційному, називається **аніматик**.

Ця сходинка широка і товста, трохи шершава, але вона вже третя на нашій драбинці. І ми рухаємось уперед. Чернетка фільму, як малюнок простим олівцем, коли намальовані дерева, однак ще не пофарбовані в зелений, коли ще нема блакитного неба, а сонце – тільки сірий кружечок. В *аніматик* режисер з помічниками-художниками малює під музику, яку написав композитор, увесь фільм від початку і до кінця. Для чого треба робити якусь *чернетку*? Можна ж одразу мультик малювати!

Для чого потрібен аніматик:

- Художники-аніматори бачать те, що вони повинні намалювати.
- Художник-постановник бачить, скільки персонажів у фільмі, бо він їх повинен усіх намалювати.

Вправа

Ось як Василь Симоненко пише про доньок царя Плаксія.

Старша звалася Нудота,

Середульшенька – Вай-Вай,

Третя донечка – Плакота,

Всі сльозливі через край.

Завдання: Прочитай текст, розглянь доньок на аніматику і як вони виглядають у фільмі. Розкажи, що тобі додало, коли ти побачив малюнок.

Сходинка 5: фони

П'ята сходинка – це **фон**, на якому відбувається дія нашого мультику.

Фонів може бути дуже багато. Наприклад, і село, і ліс, і місто, і палац, і хатинка, і будиночок, і ще багато чого.

Всі ці *фони* малює спеціальний художник з *фону*. Його завдання не таке просте, як здається. Ну що такого складного – хатинку намалювати! Але хатинка повинна бути не велика і не маленька, не занадто яскрава, щоб ми не шукали наших героїв на строкатому екрані, але і не бліда, а така, щоб подобалася глядачеві.

Приклад: капітан Макака без фону.

Приклад: капітан Макака з фоном.

Сходинка 6: анімація

І от, нарешті, ми на шостій, вирішальній, сходинці – тут починається наша **магічна анімація!** Ми пам'ятаємо, що латиною «*аніма*» – це душа. Отже, ми наділяємо душею наших героїв. Вони починають рухатися і розмовляти. Ми ж пам'ятаємо, що *озвучування* ми вже зробили, тобто голос у персонажа вже є.

Отже, збираються аніматори, дивляться нашу *чернетку-аніматик* і вирішують разом з режисером, хто що буде малювати.

Наприклад, є три аніматори: Люда, Сергій та Іван.

Люда класно вміє малювати міміку, очі та ротик. І вона каже: «Я намалюю всі сцени, де герої розмовляють, співають, кричать, і всі сцени з мімікою».

А Сергій любить малювати персонажів, коли вони активні. Тобто бігають, плигають, танцюють, навіть, може, і б'ються. Такі активні сцени вважаються складними. І не кожен аніматор може їх намалювати. Але нам пощастило, у нас є Сергій!

А от Іван взагалі універсальний аніматор. Він може малювати як міміку, так і танці.

У нашому фільми він анімує всіх тварин, ходу всіх героїв та сцени, де багато персонажів.

Гайда, до роботи!

Приклад: музики в аніматіку.

Приклад: музики у фільмі.

Сходинка 7: збірка

Хух! Нарешті! Ми пройшли найважчу та найдовшу сходинку – **анімацію**.

І тепер готовий фільм уже близько.

Сходинка сьома – «страшне» слово **КОМПОЗИТИНГ**, або просто **збірка**, коли з деталей ми складаємо ціле.

Як ми складаємо конструктор, так складаємо наш фільм, деталь за деталлю.

А як працює **відеоінженер**? І що він, власне, робить?

Відеоінженер складає музику, голоси артистів, фони та анімацію в єдине зображення. Він дуже-дуже уважний, бо якщо десь схибить, то на екрані ми побачимо от таку картинку: село догори ногами, у нашого героя Лоскотона йдуть спочатку ноги, потім тулуб і врешті голова – і все це під якусь сумну мелодію, яку перекрикують жіночі голоси. Це навіть не смішно! Але наш *відеоінженер* – суперпрофесіонал, і ми маємо наш ідеальний конструктор – наш мультитик.

Приклад: танці в аніматику.

Приклад: танці у фільмі.

Сходинка 8: монтаж

І от восьма, передостання, сходинка – монтаж.

Фільм майже готовий і виглядає він, як торт. І високий, і на вигляд смачний, але ще не красивий. На ньому нема ні крему, ні прикрас, ні напису «З Днем народження!».

Тому сідають за комп'ютер *режисер фільму* і *режисер монтажу* і починають прикрашати фільм. Десь шматочки відрізають, десь додають, прикрашають кадри спецефектами та додають шуми і звуки.

Сходинка 9: фільм!

І все – нарешті!

Остання сходинка - ми на вершині! Ми дійшли!

Наша знімальна група – майже як 4-А – близько тридцяти людей. І працювали над фільмом ми з вересня до травня, мало не цілий навчальний рік. Ми дуже хотіли зробити свою роботу якнайкраще.

Поздоровімо одне одного і подякуймо одне одному за працю.

Фільм – це наша дитина, ми його любимо і відпускаємо в дорослий світ, де вже глядачі будуть вирішувати, який він.

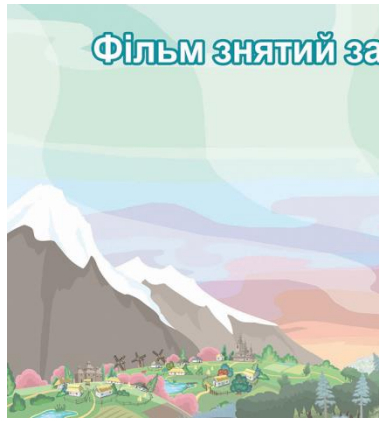
Завдання:

Перед тобою шматочки постеру анімафільму. Склади з них постер.

- ✓ Як ти думаєш, чому художник так розташував героїв?

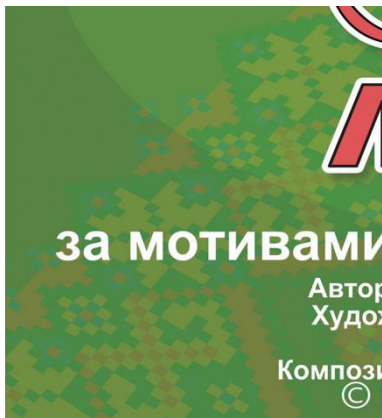
1

2

3

4

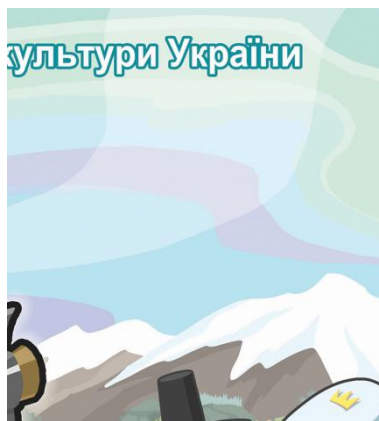
5

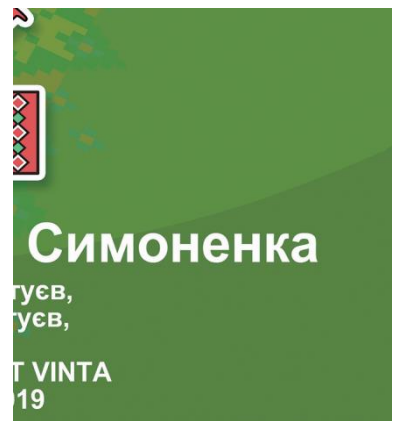
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- ✓ Намалюй героя – дядька Лоскотона – на якомусь іншому фоні. Ми тобі допоможемо, і ти можеш скористатися його силуетом.
- ✓ Запиши нові терміни, про які дізнався впродовж заняття.
- ✓ Запиши нові професії, про які ти довідався впродовж заняття.
- ✓ Прочитай казку Василя Симоненка «Цар Плаксіє та Лоскотон». Намалюй на сторіборді власний трейлер. Він має бути створений так, щоб заохотити подивитися анімафільм.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ну що ж заняття завершилися. Ти тепер знаєш, як створюються мультфільми.

Наша знімальна група на цьому фото виглядає може і стомленою, але щасливою, бо фільм позаду.

На фотографії: Оксана Волошенюк, Ілля Балакін, художник, дизайнер титрів; Євген Сивокінь, художній керівник фільму, Воломир Васянович, кінорежисер (він наш колега), Олег Федченко, композер і монтаж, Ірина Сахалтуєва, продюсер, Оксана Сікорська, юрист.

Про авторів:

Ірина Сахалтуєва, директорка «Кей анімейшен», здобула вищу економічну освіту в галузі кіновиробництва, працювала на студії «Київнаукфільм», має понад 20 років досвіду роботи продюсером анімаційних і художніх фільмів.

Оксана Волошенюк, кінознавець, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси, авторка посібників та підручників із медіаосвіти і медіаграмотності.

Дизайн: Валерія Рябик

Виготовлення цього модуля стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов'язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews