

РОБОФАНТАЗИИ

Мастер-класс по предметной анимации

«РобоФантазии»

Разработчик: Тиунова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ, методист

Цель: создать короткометражные анимационные фильмы о мире роботов в технике предметной анимации.

Задачи:

- научить участников мастер-класса сочетать различные предметы, создавая из них динамичные яркие образы в виде роботов;
- изучить историю и основные приёмы предметной анимации;
- развивать творческое мышление и навыки работы в команде.

Оборудование: компьютер, фотоаппарат, мультипликационный станок.

Материалы: поролоновые губки, пуговицы, детали Lego – конструктора, декоративные глазки и носы, синельная проволока, гайки, винты, металлический конструктор, разнообразные мелочи, фоны формата А3.

Ход занятия

Предметная анимация - техника мультипликации, при которой в кадре перемещается любой предмет.

Техника предметной анимации зародилась на заре анимации. В разные времена аниматоры одушевляли обувь, верёвочки, спички, пуговицы, кухонную посуду, разыгрывая между ними драмы, трагедии и комедии.

В эту технику сложно не влюбиться! Побывав на Международном фестивале детского мультипликационного кино «Жар-птица», в 2024 году мне посчастливилось поработать в мастерской Натальи Соколовой - настоящего профессионала анимационного дела и постичь секреты оживления предметов. После этой чарующей встречи предметная перекладка стала одной из моих любимых техник для анимации.

ПРОСМОТР

https://vk.com/wall-97291903_1637

Предлагаю для вдохновения посмотреть пример музыкального клипа в технике предметной анимации, в котором принял участие герой, созданный и моими руками.

Вопросы после просмотра:

1. В чём вы видите преимущественные особенности предметной анимации в отличие от других техник?

(При помощи предметов можно в короткие сроки создать очень необычные, динамичные марионетки для перекладки и воссоздать для них минималистическое гармоничное окружение. В данной технике анимационные движения получаются более отточенными, чёткими и смелыми.)

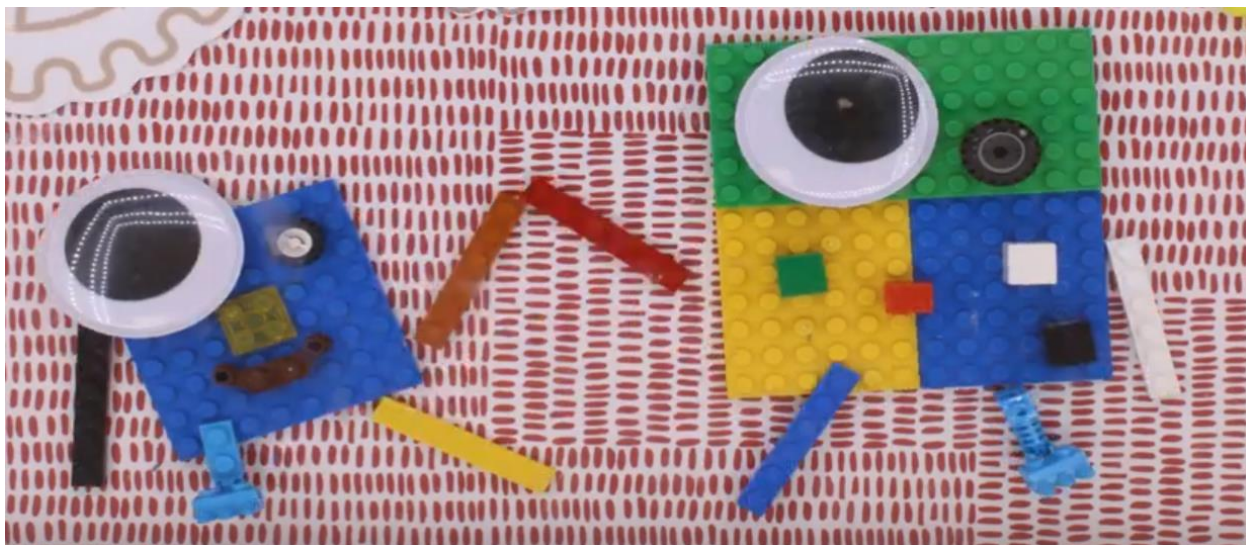
2. На какие интересные анимационные решения вы обратили внимание?

(Герои исчезают и появляются из общей массы предметов, обмениваются друг с другом составляющими деталями, ничего не стоит на месте, всё движется и «оживает»).

3. Вам хочется попробовать создать нечто подобное?

В рамках недели технического творчества предлагается пофантазировать над созданием образов роботов. Расскажите, с какими роботами вам доводилось встречаться в повседневной жизни? (Робот-пылесос, робот-манипулятор, Lego - роботы). Где вы видели роботов, может быть в быту или на тематических выставках? Может быть вы бы хотели изобрести такого робота, который стал бы полезен людям и облегчил, улучшил нашу жизнь или просто придумать такого весельчака, который смог бы стать настоящим другом? Предлагаю заранее продумать какую задачу будет выполнять ваш герой, может быть он будет трудиться, а может веселиться и развлекаться. Придумать с какими предметами или другими героями он может взаимодействовать. Подобрать окружение и антураж.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Рекомендации по созданию персонажа:

1. Цвета должны быть яркими и контрастными, детали «лица» не должны сливаться с «туловищем»;
2. Детали не обязаны быть одинаковыми и симметричными, асимметрия и причудливость форм придаёт героям выразительность и делает их более харизматичными.
3. Тело должно быть более объёмным по сравнению с руками, ногами и прочими составляющими деталями.
4. Не стоит перегружать и усложнять героя, детали не рекомендуется скреплять между собой, накладывать их сверху или встык, так как они должны легко переноситься на станок и перемещаться в процессе съёмки.

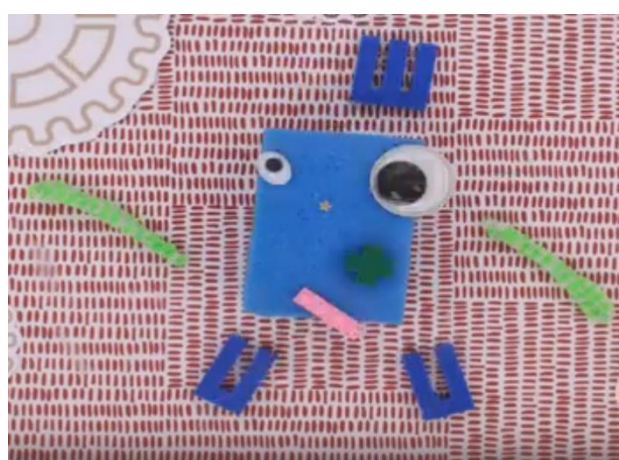
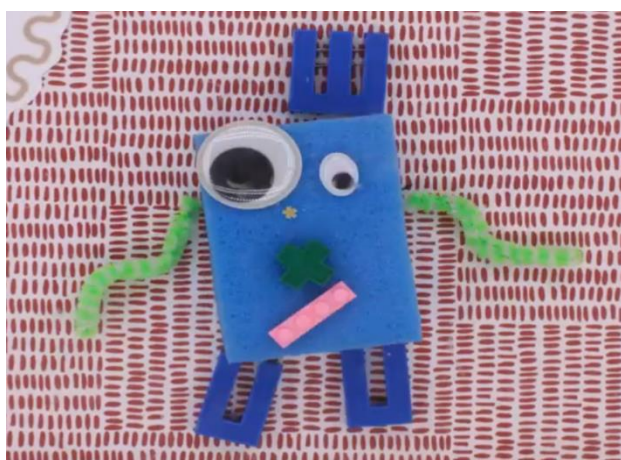
СЪЁМКА

Приёмы: появление, исчезание, использование «подменок».

С помощью «подменок» можно менять части лица персонажа, создавая тончайшую мимику и выражая его эмоции. Чем больше свободно двигающихся частей будет у персонажа, тем его движение будет пластичнее и выглядеть на экране более естественно.

Рекомендации по процессу съёмки:

1. Для создания эффекта «Персонаж рассыпался» применять обратную съёмку – выложить фигурку персонажа на станок и покадрово разбирать её, так гораздо проще.
2. Следить за динамикой не только героя, но и объектов фона, когда всё движется есть ощущение жизни в кадре.
3. Следить за сохранением общей массы предметов, не менять и не убирать их резко из кадра, а заменять на более мелкие, но похожие по цвету и форме.

АНИМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИИ

Одним из лучших приложений для оживления кадров на сегодняшний день является «Алиса». Для плавной склейки покадровой анимации и анимации на основе ИИ стоит брать кадры, снятые на анимационном станке и используемые на монтажной линейке в видеоряде проекта. После фрагмента ИИ можно вновь добавить отснятые вручную кадры, так разница между сценами будет наименее заметна.

РЕФЛЕКСИЯ

1. Что нового вы сегодня узнали, чему научились?
2. Какой этап работы вам был наиболее интересен?
3. Проведите сравнительный анализ традиционной техники оживления персонажа – перекладки и оживления героев при помощи ИИ

Анимация в технике перекладки	Анимация при помощи ИИ
преимущества	
<i>Длительность анимационной сцены зависит от мультипликатора, она пропорциональна количеству сфотографированных кадров. Можно применять различные технические приёмы, результат всегда предсказуемый. Предметы не искажаются,</i>	<i>Получение быстрого результата. Возможность оживлять крупногабаритные, статичные объекты. Плоские фигуры становятся объёмными. Непредсказуемый «вау-эффект».</i>
недостатки	
<i>Монотонный, длительный процесс, есть ограничения по габаритам анимируемых объектов, анимация плоская.</i>	<i>При неправильном написании промптов в сценах часто появляются нежелательные объекты, отличающиеся по стилю. Есть ограничения по времени, в конце каждого фрагмента присутствует реклама.</i>
явные отличительные особенности	
<i>Чёткость и чистота анимации.</i>	<i>Плавность движений, «скругление» угловатостей, пластика.</i>

Каждый участник заслуживает отдельной благодарности за проявленный искренний интерес и безграничную фантазию! Приятного просмотра!

Ссылка на мультфильм

https://vk.com/wall-211643923_13507