

Крыгина Юлия Мирославовна

воспитатель

Рахвалова Анна Владимировна

воспитатель

Смолякова Ольга Анатольевна

воспитатель

МДОУ «Д/С №22»

п. Северный, Белгородская область

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО ИСКУССТВА

Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию роли анимационного искусства в воспитательном процессе. Автор отмечает, что анимационное искусство обладает уникальными возможностями воспитательного и развивающего воздействия в процессе обучения дошкольников. Уникальность анимации – в универсальности её языка, позволяющего организовать систему комплексного эстетического развивающего обучения детей.

Ключевые слова: анимационное искусство, анимационная педагогика, художественно-творческая деятельность, экранное искусства, дополнительное образование, мультстудия, анимация, мультипликация, монтаж фильма, компьютерные технологии, объёмная анимация.

Художественно-творческая деятельность в единстве познания, творчества, самовыражения личности в процессе художественно-образного освоения действительности в условиях непрерывного образования способна стать одним из средств когнитивного, эмоционального, духовного, эстетического, социального и творческого развития детей дошкольного возраста. В Концепции художественного образования, которая определяет стратегию развития художественного образования в России до 2025 года, говорится о том, что «художественное образование направлено на развитие человеческой индивидуальности, включая её социально-культурную и творческую стороны». Понятие «художе-

ственная деятельность» традиционно связывается с понятием «искусство», под которым понимают художественное творчество и его результаты (художественные ценности), а также художественное восприятие явлений действительности и произведений искусства (духовных ценностей).

У современных детей, которые живут в эпоху господства визуальной культуры, особый интерес вызывают экранные искусства, в частности, анимационное искусство, поэтому существует объективная потребность в систематизации знаний в этой области.

Анализ сложившейся ситуации демонстрирует нам то, что в современном образовании не уделяется должного внимания киновоспитанию и кинообразованию. Между тем киновоспитание является фактором духовного развития общества, составной частью системы эстетического развития детей дошкольного возраста.

Анимация – это вид синтетического искусства, вобравшего в себя выразительные возможности кино, литературы, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, театра, музыки, фотографии, пантомимы и других искусств, интегрируя в себе практически все виды художественной деятельности. Это новый художественный синтез киноискусства и изобразительного искусства с использованием возможностей техники. Анимационное творчество в большей степени, чем, например, изобразительное или литературное, позволяет ребенку претворять на экране свою фантазию. Анимация дает возможность ребенку придумать и одушевить, заставив двигаться так, как ему хочется, неодушевленные и неподвижные предметы и персонажи в своих фильмах. Анимационное творчество, как и игра, является для детей не развлечением, а частью познавательной деятельности, в процессе которой формируется умение отождествлять творческую модель мира – мультфильм – с реальностью. Правомерно в этой связи говорить о формирующемся, еще не совсем определившемся виде современной культуры – детском анимационном творчестве, не повторяющим, а дополняющим взрослуую профессиональную мультипликацию.

Поэтому мы давно поставили перед собой цель превратить «агрессивный» экран в развивающий. Каждый ребёнок талантлив и неповторим по-своему, только надо вовремя заметить, поддержать и, в процессе обучения и воспитания, развить ростки детской творческой одарённости. Ребёнок сочиняет, рисует, лепит, строит, перевоплощается в своих героев, осваивает технику, осваивает экранный язык. Кроме того, работа над фильмом формирует личностные качества: инициативу, настойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность и т. д. При этом создание фильма является средством развития ребенка». Анимация обладает уникальными возможностями воспитательного и развивающего воздействия в процессе обучения дошкольников.

Уникальность анимационного искусства – в характере творческой деятельности в этой области – она не имеет аналогов в других искусствах, поскольку вбирает в себя практически все виды художественного творчества. Отдельными гранями она вбирает в себя профессии писателя, художника, актёра, музыканта, скульптора, кинематографиста. Взятая в целом, она не сравнима ни с чем. Столь многогранный характер анимации позволяет развивать способности ребёнка в различных областях творчества и приобрести универсальный опыт в неограниченном числе видов деятельности.

Создавать мультфильмы можно как с детьми младшего дошкольного возраста, так и со старшими дошкольниками. Всё зависит от степени включенности детей в процесс создания мультфильма. Так, дети 3–4 лет могут с помощью взрослого создавать декорации, рисовать или лепить персонажей; во время съемки – передвигать фигурки, озвучивать мультфильм. Дети старшего дошкольного возраста способны выступить в роли режиссера, сценариста, художника-мультипликатора, оператора, актера.

В Нашем детском саду имеется «Сиреневая мультстудия «Kids Animation Desk 2.», поэтому работу над созданием мультфильмов мы ведем уже не первый год. Уже к концу первого года работы в мультстудии дошкольники самостоятельно проводили покадровые съемки, используя Веб-камеру, имели пред-

ставление о необходимом для этого оборудовании, правилах записи звука в специальной компьютерной программе.

На начальном этапе мы знакомили детей с историей мультипликации, знакомили с техниками мультипликации, средствами выразительности, применяемыми в мультипликации. Дети учились работать с Веб-камерой и микрофоном, монтировать мультфильм на компьютере с помощью программы.

Наши первые зрители – родители и друзья. Мы приглашаем их на премьеру новых мультфильмов. Родители стали активными зрителями, проявляли желание стать полноправными участниками мультстудии. Так рождались домашние мультстудии.

Каждое занятие детей в нашей мультстудии подчинено определенным принципам:

- тематический принцип, в основе планирования занятий лежат разные «темообразующие» факторы: реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. Все эти факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что позволяет включить *работу* мультстудии в целостный образовательный процесс и решать задачи развития детей комплексно;

- развитие детей в порядке усложнения: от видоизменения сказок до придумывания собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур детализированных, от съемки коротких (из 2–4 кадров) мультфильмов до мультфильмов, требующих большего количества кадров;

- реализация деятельности от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может быть полностью готовый мультфильм, либо отдельные творческие *работы*, создаваемые в ходе его подготовки (история-сценарий, персонажи мультфильма, декорации);

- взаимосвязь творческого и познавательного развития. Создание мультфильма – это не только творческий процесс, но и исследовательская деятельность дошкольников: знакомство с историей мультипликации, придумывание

из чего лучше всего сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и т. д., освоение анимационной техники перекладки.

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным творчеством всех участников образовательного процесса: воспитателей, детей, родителей и других специалистов дошкольного учреждения, который включает в себя несколько этапов:

Возникновение идеи. Главными генераторами идей являются дети. Тематика сюжетов будущих мультфильмов берется из жизни, чтения произведений художественной литературы, просмотра телепередач и других источников.

Разработка сюжета и зарисовка мультильма. На данном, достаточно длительном этапе, дети с помощью взрослых (воспитателей, родителей) продумывают, сочиняют сюжет будущего *мультильма* и затем зарисовывают его. При этом очень важно деликатное руководство творческим процессом ребенка, поскольку неумеренное вмешательство взрослых может уничтожить главное – наивный взгляд ребенка на мир.

Алгоритм действия при создании мультильма следующий.

1. Выбираем известную сказку, рассказ, стихотворение или придумываем сюжет вместе с детьми. Для этого использую различные приемы и игровые ситуации.

2. Определяем технику анимации. Ими могут быть:

- перекладка – хорошо подходит для тех, кто любит рисовать;
- кукольная анимация – для тех, кто любит мастерить из различных материалов;
- пластилиновая анимация – для тех, кто любит лепить;
- предметная анимация – для тех, кто любит строить и конструировать;
- сыпучая анимация – работать одновременно за одним столом могут не более 4 участников;
- смешанная техника;

Освоение каждой техники требует от ребёнка творческого и волевого усиления, полной включенности в созидательный процесс.

3. Делаем раскадровку. Создание раскадровки в процессе общего обсуждения с детьми, приучает их видеть сюжет целиком, планировать свои действия при съёмке, выбирать наиболее эффективный способ подачи материала.

4. Создаём персонажей, фоны и декорации для будущего мультфильма. Перед созданием образов рассматриваем фотографии, иллюстрации и рисунки с различными вариантами изображения этих персонажей, отличающиеся манерой исполнения, техникой, использованием художественных материалов. В процессе продуктивной деятельности, ребёнок фантазирует, экспериментирует, продумывает наиболее яркий образ и характер героев, передаёт их внешнее окружение.

5. Записываем необходимые диалоги, авторский текст. Озвучивая мультфильм, дошкольники проявляют свои актёрские способности: выразительно читают авторский текст, голосом передают характер и настроение персонажа, создают шумовые эффекты (шум толпы, завывание ветра и т. д.)

6. Съёмка мультфильма. Чтобы в процессе съемки дети приучались к самостоятельности, ответственности, сосредоточенности и последовательности действий необходимо распределение ролей и соблюдение правил съёмки. Один из детей, выполняющий роль оператора, осуществляет постоянный контроль качества отснятых кадров. Остальные дети – аниматоры, осуществляющие действия в кадре, переставляя героев и декорации в соответствии с задуманным сюжетом. Передвигая персонажей (игрушки), наделяют их душевными качествами, перевоплощаются в них, становятся участником этого действия-игры, привносят элементы импровизации, спонтанно варьируют развитие событий.

7. Монтаж. Фотокадры переносятся на компьютер, с помощью специальной программы задаётся движение. В одной секунде для плавности движения ставится 8–12 кадров в секунду. Получается, что в одноминутном мультфильме около 500 кадров. И, наконец, фильм готов!

Самым долгожданным для маленьких мультипликаторов является момент, когда на большом экране появляются первые кадры фильма. Показывая свою работу родителям, педагогам, сверстникам, ребенок делится плодами своего

творчества, что имеет важную воспитательную функцию. Это его первый и ответственный «отчет» перед настоящими кинозрителями!

Теперь, когда есть ощутимые, значимые для детей результаты их труда, они наперебой интересуются, каким будет новый мультик, где мы предлагаем уже не свою инициативу, а право выбора оставляем за детьми. Ребята с потребностью увидеть в окружающем мире что-то очень интересное, предлагают все новые и новые проблемные ситуации, в которые попадают их герои, а главное – варианты путей решения этих проблем. И все это на высоком эмоциональном подъеме и в доброжелательной обстановке. Готовые продукты мы передаем в младшие группы, где воспитатели проводят свою работу по познавательному, речевому развитию и нравственному воспитанию детей.

Таким образом, создание мультфильма – это многогранный процесс, предоставляющий возможность всестороннего развития ребенка как создателя нового вида творческой деятельности. Продолжая жить в мире детства, но приобретая взрослые профессиональные навыки, дети реализуют все свои творческие замыслы.

Работа в мультстудии построена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста. Мультипликация в образовательном процессе – это новый универсальный многогранный способ развития ребенка в современном визуальном и информационно насыщенном мире. Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую пользу в художественно-творческом развитии детей.

Общие знания о специфике работы над анимационным фильмом дают представление о технологиях создания кино, формируют уважительное отношение к коллективному труду и, что очень важно, повышается образование ребенка в контексте современного искусства. Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы ребёнок получает результат в форме законченного видеопродукта.

Список литературы

1. Анимация в эпоху инновационных трансформаций: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. «Анимация как феномен культуры», 21–23 мая 2008 года. – М.: ВГИК, 2008. – 358 с.
2. Анимация как феномен культуры: материалы второй междунар. науч.-практ. конф., 26–28 апреля 2006 года. – М.: ВГИК, 2006. – 230 с.
3. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. – Таллин, 1974. – 285 с.
4. Бартон К. Как снимают мультфильмы / пер. с англ. – М.: Искусство, 1971. – 85 с.
5. Беркова Н.Н. История анимационного искусства: учебно-методическое пособие. – Алматы, 2001. – 150 с.
6. Веселые человечки. Культурные герои советского детства. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 536 с.
7. Давыдова Г.Н. Пластилиновая для малышей. – М.: Скрипторий, 2003. – 300 с.
8. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 26.07.19) [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 03.09.2019).
9. Консультация для воспитателей на тему: «Мультипедагогика для дошкольников» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitatelej-na-temu-multipedagogika-dlya-doshkolnikov-5451323.html> (дата обращения: 29.09.2022).
10. Концепция художественного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/koncepciya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-1595556.html> (дата обращения: 07.07.2019).
11. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года (утверждена Правительством РФ от 04.09.2014 №1726-р) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html> (дата обращения: 07.07.2019).

12. Красный Ю.Е. Анимационная педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://danilova.ru/club/tv_05.htm (дата обращения: 11.07.2019).

13. Куркова Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации. – М.: Юрайт, 2019. – 235 с.

14. Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино. Вопросы эстетического и нравственного воспитания. – М.: ВГИК, 1988. – 54 с.

15. Лотман Ю.М. О языке мультипликационных фильмов // Об искусстве. – СПб., 1998. – С. 671–674.

16. Мудрость вымысла: мастера мультипликации о себе и своем искусстве. – М.: Искусство, 1983. – 207 с.

17. Мастер-класс для педагогов «создание мультфильмов вместе с детьми» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/20/master-klass-dlya-pedagogov-sozdanie-multfilmov-vmeste-s-detmi> (дата обращения: 29.09.2022).

18. Создание мультфильмов как способ всестороннего развития ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minikar.ru/spirituality/opisanie-kak-sozdaetsya-multfilm-v-detskom-sadu-master-klass-dlya/> (дата обращения: 29.09.2022).

19. Создание мультфильма с детьми, как одно из направлений творческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://znanio.ru/media/sozdanie-multfilma-s-detmi--kak-odno-iz-napravlenij-tvorcheskogo-razvitiya-2531577> (дата обращения: 29.09.2022).