

1 ТУР. ДЕКАБРЬ 2024

МЕДИАТОША
ЗИМНИЙ ТУР

Медиатоша

Анимация орнаментов (видеоролик «Россия — моя Родина»)

Создать анимационный ролик (30–40 секунд), с элементами народных этнических узоров в любой технологии (рисованная анимация, перекладка, калейдоскоп).
В ролике использовать традиционные орнаменты (на выбор — хохлома, гжель, городецкая роспись или любые другие). Добавить шумовое сопровождение.
Добиться гармоничного сочетания анимации с ритмом музыки.

1 Основное задание (тема тура)

1. Выбрать народный узор / узоры и стиль выполнения анимации (рисованная анимация, перекладка, калейдоскоп). В узоре обратить внимание на геометрические формы, симметрию, повторяющиеся элементы.
2. Разделить выбранный статичный узор на отдельные компоненты — цветы, листья, геометрические фигуры. Именно эти элементы вы будете двигать в кадре.
3. Создать анимацию традиционных орнаментов (на выбор: хохлома, гжель, городецкая роспись или любые другие) в выбранной технологии.

2 Творческий прием

Придумать и выполнить титры в стилистике ролика.

3 Спецзадание

Помимо музыки наполнить ролик дополнительными шумами (шум листьев, воды, деревни или города).

4 Хронометраж

30–40 секунд без учета титров и заставки.

5 Умения и навыки, которые закрепляются туром

В этом туре учимся:

- искать материал для анимации (выбирать и анализировать народные узоры).
- дробить цельное изображение на отдельные друг от друга части и с их помощью создавать анимационное движение.
- правильно подбирать музыку и монтировать под нее.
- разбираться с видами шумов и усиливать атмосферу ролика дополнительными звуками.

При необходимости используйте бесплатное приложение для телефона **Stop Motion**

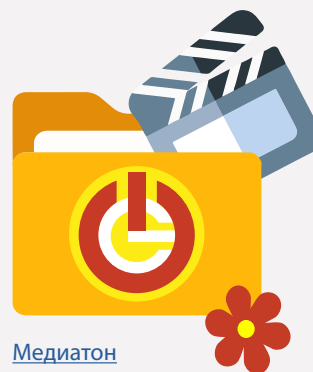
Ключевой момент — гармоничное сочетание между анимированными элементами.

Скачать шумы можно на сайте

Главное, чтобы пластика, динамика и ритм анимационных элементов находились в визуальном и эмоциональном диалоге с музыкой.

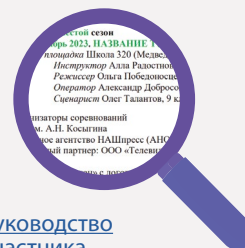
Папка монтажера

[Медиатор](#)

6 Структура ролика

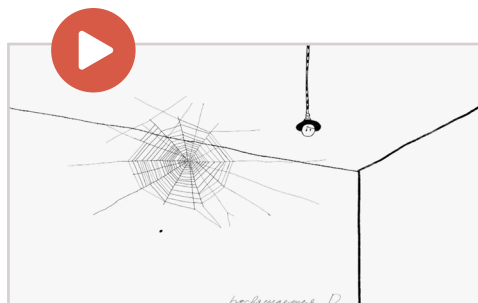
- Начальная заставка — **до 5 сек.**
- Титр с названием ролика — **3 сек.**
- Ролик (включая спецздание) — **30–40 сек.**
- Титры со сведениями: номер и название тура; название ролика; имена и фамилии участников; базовая площадка; название и номер образовательной организации (без ГБОУ); инструктор; наставник; сведения об использованных файлах (аудио, видео, литература) — **до 10 сек.**
- Финальная заставка (обязательно). В общий хронометраж не входит!

[Руководство участника соревнований \(пункт 10. Финальные титры\)](#)

7 Референсы

Внимание. Референсы — не образцы для подражания, они лишь визуализируют какую-то мысль, идею или приемы, о которых идет речь в задании.

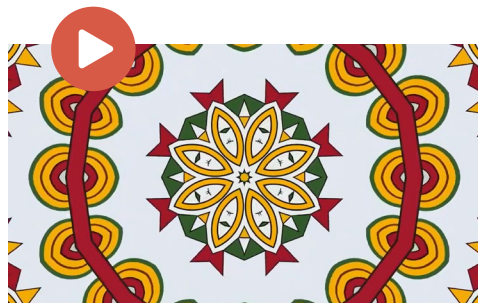
Короткометражный мультфильм «Паутинка», 2014 (Россия)

Режиссер, художник и сценарист: Наталья Чернышева
Производство студии «Пчела»
Описание: В доме у старушки-кружевницы поселился любопытный паучок. Любовь к плетению узоров помогает им подружиться.

Узоры в анимации

Победитель конкурса заставок «Бессонницы—2023». Мария Морозова.

Калейдоскоп узора

Русский народный орнамент. Бесплатный футаж. Зацикленное видео.

Орнамент

(от лат. ornamentum — украшение) — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов (утвари, оружия, мебели, одежды), сооружений архитектуры, предметов декоративно-прикладного искусства.

Орнаменты подразделяются на следующие виды: технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, пейзажный, животный, предметный.

Композиция (от лат. compositio) — это составление, построение, структура художественного произведения.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других.

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся точка, пятно, линия, цвет, фактура. Все они являются в то же время элементами композиции.

Опоры тура

Создание анимации узоров — захватывающий и творческий процесс! Необходимые шаги

1. Изучение традиционных орнаментов

Познакомьтесь с богатой историей и разнообразием народных узоров — на вышивке, росписи, резьбе по дереву. Обратите внимание на их геометрические формы, симметрию, повторяющиеся элементы.

2. Разбиение узора на анимируемые элементы

Нарисуйте или найдите изображение орнамента, который вы хотите анимировать. Разделите статичный узор на отдельные компоненты — цветы, листья, геометрические фигуры. Именно эти элементы вы будете постепенно двигать в кадре.

3. Покадровая съемка анимации

Используйте программу для монтажа, например, Stop Motion. Начните, шаг за шагом, немного сдвигать, вращать или трансформировать каждый элемент узора, делая фотографии между движениями. *Не забудьте зафиксировать камеру в статичном положении!*

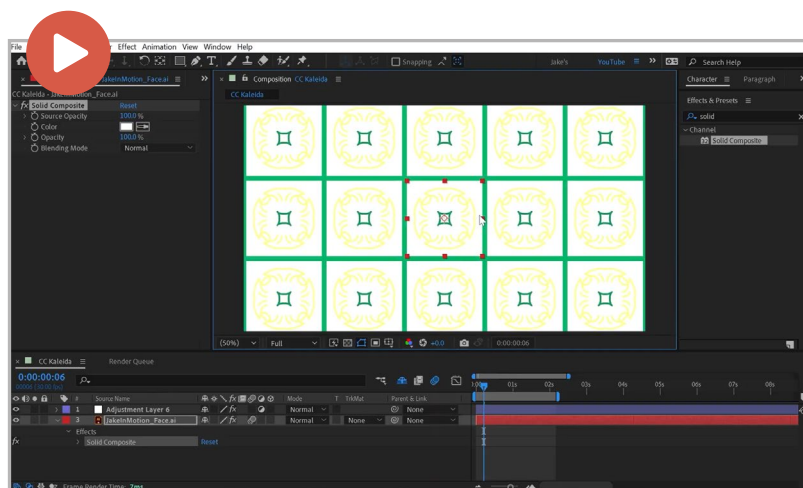
4. Экспериментируйте и творите!

Если у вас есть доступ к программе Adobe After Effects, попробуйте сделать калейдоскопические трансформации. Для этого необходимо (после создания композиции и солида) пройти путь: выделите солид, затем нажмите «Effect» (в ряду верхних панелей), затем нажмите «Stylize», затем «CC Kaleida». Далее необходимо на «вкус и цвет» покрутить контролеры.

Калейдоскоп в After Effects

Монтаж

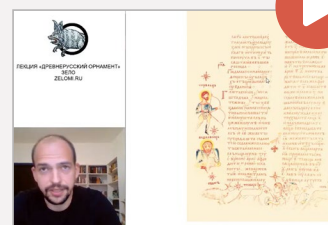
Сделайте несколько вариантов монтажа (под разную музыку), чтобы выбрать лучший вариант сочетания кадров и музыкальной темы.

Видео-урок по созданию калейдоскопа (в настройках видео выставите субтитры и их перевод на русский язык)

В. И. Ивановская.
Русские орнаменты

Лекция об орнаментах

Читает Николай Буцких — основатель центра исследований древнерусской культуры «Зело», преподаватель церковнославянского языка в ряде учебных заведений Санкт-Петербурга (Народный Православный Университет, Академия Теологии и Искусств и др.), автор курса «Визуальные коды в памятниках древнерусской литературы», переводчик.

АВТОРСКИЕ ПРАВА на музыкальное произведение

Звук в анимации

Подбор музыки и авторское право

Несколько советов, как выбрать музыку, чтобы не арушить авторские права:

1. Используйте песню или музыку без слов, срок авторских прав на которую истек

По общему правилу, срок действия авторских прав на музыкальное произведение составляет 70 лет после смерти композитора. Далее его музыка считается общественным достоянием и может использоваться свободно. Но это не касается смежных прав — исполнителя, автора аранжировки, музыкального коллектива. Важно помнить, что сроки действия авторских прав на музыку могут различаться в разных странах. Лучше проверять информацию для каждого конкретного случая.

2. Записывайте свою оригинальную музыку

Если вы имеете музыкальные навыки, запишите собственную композицию. Тогда вы будете обладать всеми правами на нее.

3. Используйте ИИ

Нейросеть может помочь вам записать трек.

Подбор шумов

Виды шумов

В кино шумы обычно подразделяют на следующие виды:

- **Внутрикадровые** (синхронные) — шумы, которые сопровождают движение, видимое в кадре.
- **Закадровые** (несинхронные) — шумы, источник которых находится вне кадра.
- **Игровые шумы** — дают информацию о реальном звучании сложных звуковых фактур: различных режимов работы двигателей, движения техники, природных явлений.
- **Фоновые шумы** — передают звуковую информацию о фоне: город, лес, шоссе, подъезд в доме и др.

Экспериментируйте с наложением

Часто одного вида атмосферных шумов недостаточно. Попробуйте соединить несколько слоев, чтобы добиться многомерного и насыщенного звукового фона (например, шелест листьев + пение птиц + плеск воды или же шум города + шум транспорта + шаги людей).

Проверяйте на разных устройствах

Обязательно протестируйте, как ваши атмосферные шумы будут звучать на разных воспроизводящих устройствах — от наушников до колонок. Качественно подобранные атмосферные звуки значительно усиливают эмоциональное воздействие видео, делают его более погружающим и реалистичным. Вкладывайте в этот процесс время и творческий подход.

Памятка громкости

Речь

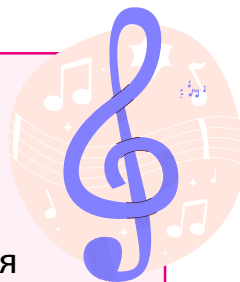

Диалоги/монологи: –12 дБ

Закадровый голос: –16 дБ

Шепот,
эмоциональная речь: –18 дБ

Музыка

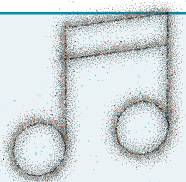

Основная музыкальная
тема: –18 дБ

Фоновая, атмосферная
музыка: –20 дБ

Музыкальные
переходы / акценты: –16 дБ

Атмосферные шумы

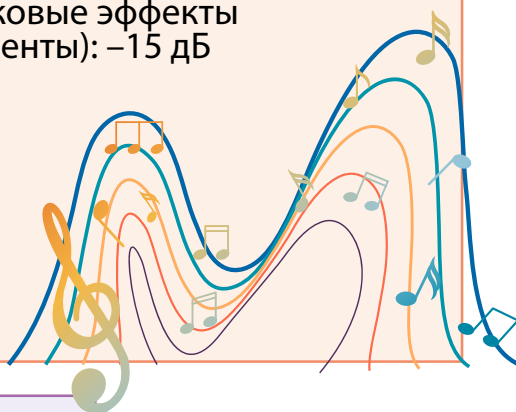
Фоновые шумы
(ветер, улица и т.п.): –22 дБ

Ближние, более громкие звуки
(шаги, движения): –18 дБ

Отдаленные,
тихие шумы: –24 дБ

Спецэффекты / звуковые акценты

Звуковые эффекты
(акценты): –15 дБ

Общие рекомендации

Динамический диапазон (разница между
самыми тихими и громкими элементами):
не более 18–20 дБ

Общий микс должен быть в районе –14 дБ

Уровни всегда настраивайте с учетом
контекста и целостного восприятия

Эти значения ориентировочные.
Конечный баланс громкости зависит
от жанра, стиля, творческого замысла
и должен настраиваться индивидуально
в каждом проекте. Главное — добиться
четкости, сбалансированности
и гармоничности всех звуковых элементов.

Владислав Петрович Даркевич (1934–2016)

Советский и российский археолог, историк культуры. Участник многих археологических экспедиций. Сенсационной находкой стало обнаружение многочисленных кладов в раскопках Старой Рязани.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, член Российской академии естественных наук.

[Его биография](#)

Наша хрестоматия

Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси

<...> «Небесные» верования восточных славян, среди которых выделяется аграрный культ солнца, воплотились в символических знаках, своеобразных идеограммах, которые занимают видное место среди других мотивов древнерусской орнаментики.

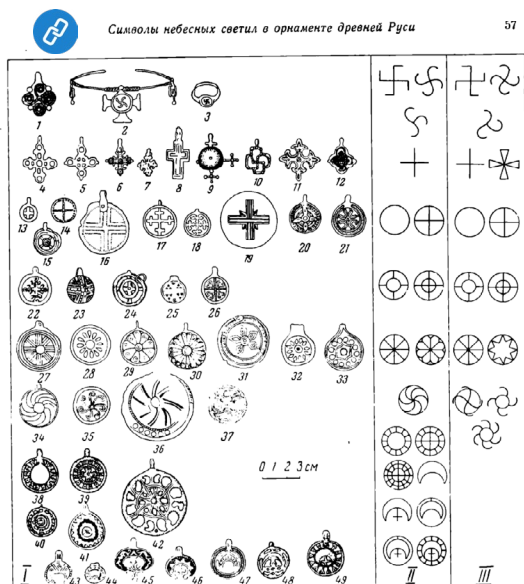

Рис. 1. Языческие символы небесных светил в древнерусских украшениях. I — общий вид украшений. II — схема орнамента на них. III — знаки, употреблявшиеся как солнечные символы в бронзовом и железном веке (по Ж. Дездевету)

Даркевич Владислав Петрович

«Символы небесных светил в орнаменте древней Руси» (статья с иллюстрациями, 1960)

<...> основные формы этих знаков и смысл, в них заключавшийся, были одинаковы везде, где важную роль в религии играли астральные верования. Так, уже в бронзовом веке колеса, круги, звезды, свастики употреблялись как изображение солнца. Все эти символы оказались настолько устойчивыми, что в качестве декоративных элементов сохранились в народных узорах (резьба по дереву, вышивка) до наших дней, что было отмечено многими исследователями.

<...> В восточнославянских археологических материалах, относящихся главным образом к X–XIII вв., мы находим много вариантов этих знаков, которые воплощают целый комплекс космических верований языческих славян. Большинство их связано с украшениями женского костюма

(подвески к ожерельям, бляшки, височные кольца), где они играли магическую роль оберегов.

Крест — древний магический символ, существовавший задолго до христианства у самых различных народов. Первоначально форма креста имитировала древнейшее орудие для добывания огня, поэтому он стал универсальной религиозной эмблемой огня, а затем солнца как огня небесного. Как и огонь, солнце умирает и возрождается в процессе движения по небу.

Крест как эмблема солнечного божества становится языческим очистительным символом воскресения и бессмертия задолго до христианства.

У языческих славян крест был также символом огня. Огонь, по языческим поверьям, был очистительной, целебной стихией, способной отпугивать нечистую силу. Поэтому графический символ этой стихии — крест играет аналогичную роль. Его широкое распространение в народной среде говорит о древних корнях этого символа. В пережиточных народных обычаях связь огня с фигурой креста выступает достаточно четко. Кресты ставили в избах, над окнами, воротами, дверями, на разных местах: около дорог, по краям улиц, на перекрестках, на пожнях, на высоких берегах, над могилами. Крест носят на шее, помещают на свадебном пироге. В некоторые праздничные дни (например, в Коляды) был широко распространен обычай чертить мелом кресты не только на домах и хозяйственных постройках, но на всех земледельческих орудиях, на мебели, посуде. Этот обряд совершался для изгнания злых духов. Иногда хозяин, рисуя кресты, держал в руках блин, который некоторые исследователи считают символом солнца.

Опоры тура

<...> В древности были широко распространены представления о небесном происхождении земного огня. Огонь считался посланцем небес, даром неба, низведенным на землю. В свою очередь небесные светила считались средоточием небесного огня...

<...> Можно предположить, что у языческих славян крест, являясь священным символом солнца-огня, служил также амулетом, оберегавшим его владельца со всех четырех сторон.

<...> Известно, что орнаментация народной одежды и тканей изобилует солярными символами. Розетки, крестообразные фигуры, круги, иногда со вписанной в них розеткой в шестиугольнике, ромбы и части их явились основой геометрического восточнославянского узора, одинаково выполняемого от Белого моря до Карпат разнообразными техническими приемами.

В орнаменте восточнославянской женской рубахи преобладают мотивы ромба, розетки, восьмиконечной звезды. Солярные мотивы обычны в орнаментации полотенец, с языческих времен являвшихся итуальной принадлежностью, в вышитых поясах. Иногда отдельные элементы орнамента называются «солнышки».

<...>

Древняя Русь и славяне

<...> Законы симметрии показывают, что бесконечное разнообразие орнамента — явление кажущееся. Оно сводится к трем основным категориям: розетке, бордюру и сетке, а каждая из них может быть сведена к нескольким видам симметрии.

<...> В рукописном растительном орнаменте использованы две категории симметрии: розетка и бордюр. Они дадут два самых крупных деления в нашей типологии. Большинство композиций, составляющих основу богатого ковра растительных узоров рукописных заставок, относятся к розеткам с так называемой зеркальной симметрией. Их характеризует строгое равенство правой и левой половин.

<...> Третий тип композиции обусловлен дальнейшим изменением крина за счет бесконечного усложнения самой схемы его рисунка. При этом зеркальная симметрия постоянно сохраняется.

Она присутствует и тогда, когда увеличивается количество лепестков, одни отгибаются вниз, другие отрываются от общего стебля и первоначальный крин с трудом угадывается в пышном цветке; она строго соблюдается и тогда, когда крин сохраняет более строгие очертания, превращаясь в древовидную фигуру с выраженным стволом.

<...> Зеркальная симметрия, одинаково характерная для всех описанных нами групп композиций, придает им уравновешенный, статичный характер.

Татьяна Макарова

Симметрия в растительном орнаменте Древней Руси (статья с иллюстрациями, 1978)
Из книги «Древняя Русь и славяне»

Татьяна Ивановна Макарова (1930–2009)

Известный специалист по прикладному искусству, археологии и культуре Древней Руси.

[Его биография](#)

[Продолжение](#)

В книге рассматриваются основные виды художественных промыслов: вышивка, кружево, ткачество, керамика и т. д. Особое внимание уделяется теории народного искусства, истории и состоянию народных художественных промыслов России.

Народные художественные промыслы РСФСР

<...> Эта синкретичность (от греч. соединение), нерасчлененность, слитность функций древнего искусства была характерной чертой и искусства древних восточных славян, которое было неотделимо от их быта.

Свою одежду они украшали вышивками, красивыми поясами с узорными металлическими накладками, ожерельями и запястьями. Изделия из дерева: утварь, посуда, орудия труда — покрывались резным или расписным орнаментом.

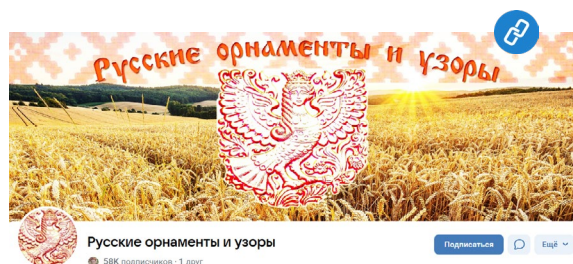

Смолицкий, В.Г.; Чирков, Д.А.; Максимов, Ю.В.
«Народные художественные промыслы РСФСР»
(учебник с иллюстрациями, 1982)

Резные дубовые столбы, деревянные коньки, зубчатые причелины украшали жилище. Орнаментировались металлические и костяные предметы, керамическая посуда. Многие орнаментальные мотивы, которые встречаются в поздних произведениях народного искусства, восходят к древнейшим временам, отражают верования древних славян и своим возникновением обязаны религиозным обрядам, связанным с культом солнца, земли и моря. Например, одним из самых распространенных мотивов русской народной резьбы по дереву была розетка, в древности — магический символ солнца («солярный знак»). Обереги и амулеты наряду с религиозно-охранительными функциями выполняли эстетическую функцию, украшали одежду и дом человека, отвечали его понятиям о прекрасном.

<...> Основным мотивом в геометрическом орнаменте русской вышивки является ромб. В древности у славян ромб был наделен многозначной символикой. Гладкий ромб и ромб с отростками являлся символом солнца, огня, плодородия и возрождения жизни, цепочка ромбов означала «древо жизни». По древним воззрениям славян, эти знаки-символы, размещенные на определенных местах одежды или на других предметах быта, предохраняли человека от враждебных сил природы и способствовали благополучному течению жизни. Позднее прямое магическое значение этих знаков-символов забылось, но по традиции их изображали как доброжелательные мотивы... <...>

[Продолжение](#)

Если вас заинтересовала тема русских орнаментов, присоединяйтесь к популярному сообществу «**Русские орнаменты и узоры**» вконтакте, где часто появляются тематические подборки, фотографии, интервью и литература.