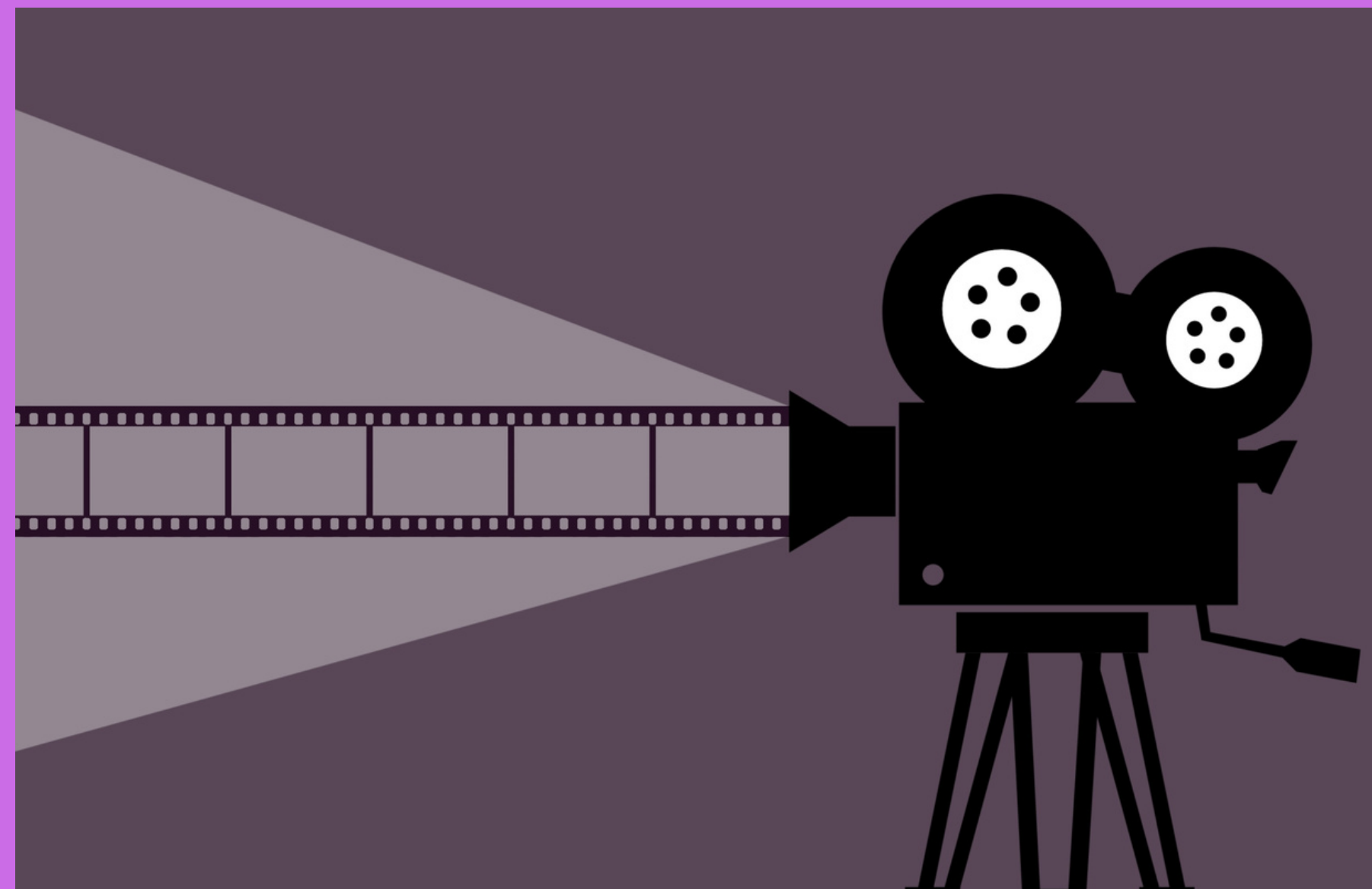

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δημιουργία Ταινίας

Κινούμενης εικόνας

ΟΔΗΓΟΣ
βήμα βήμα

Συγγραφή: Χριστίνα Ντεπιάν & Ιωάννα Γιακουμάτου

Οργς Οργανισμός Ανάδειξης Πολιτισμού, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης [MoMA],
Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών, Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου, Εκδοτικός οίκος «Μέλισσα»

Σε αυτό τον σύντομο οδηγό θα βρείτε όλα τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ταινίας κινούμενης εικόνας

Ακολουθήσε 5 βασικά βήματα:

- η ιστορία σου
- προετοιμασία χαρακτήρων (φιγούρες) & περιβάλλοντος (σκηνικό)
- Φωτογραφικές λήψεις (Capture)
- Ήχος
- Μοντάζ

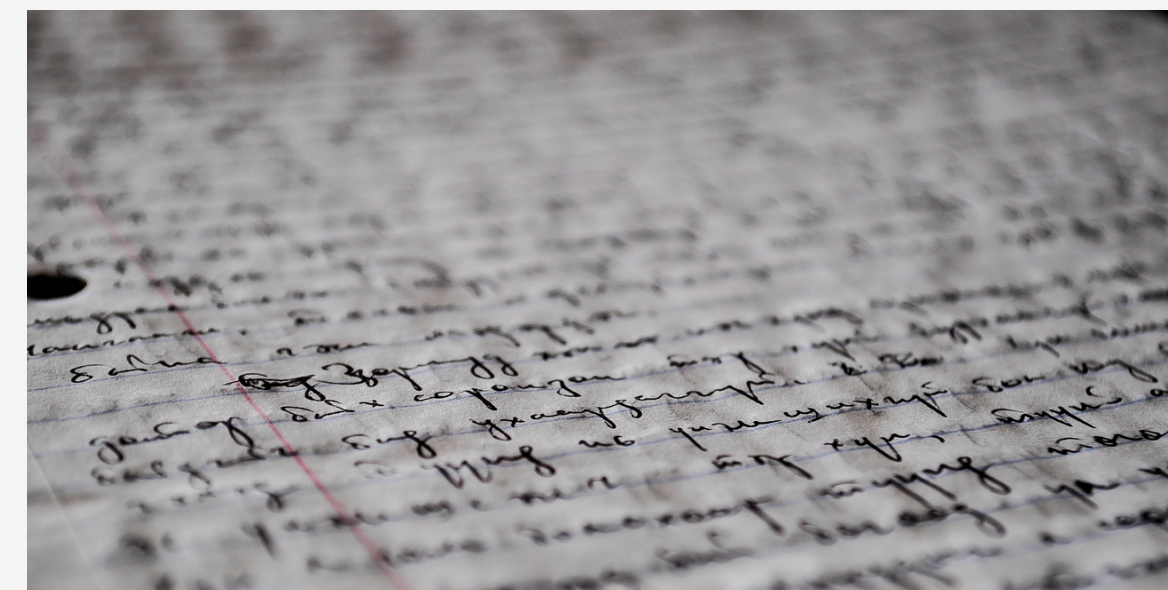

Η Ιδέα! Τι θέλω να πω; Γιατί να χρησιμοποιήσω την κινούμενη εικόνα;

- Σύνοψη: Μία μικρή παράγραφος
- Περίληψη: 1-2 σελίδες.

Μία σύνοψη ή/και μία περίληψη της ιστορίας/δράσης βοηθά για την οργάνωση του σεναρίου και την καλύτερη διεξαγωγή του γυρίσματος της ταινίας.

- Σενάριο. Περιγράψω την ιστορία που έχω επιλέξει να αφηγηθώ με κινούμενη εικόνα. Θα υπάρξει δράση σε ένα πλάνο (μονοπλάνο) ή σε περισσότερα;
- Storyboard: Οπτική καταγραφή του σεναρίου – Ένα σκίτσο για κάθε πλάνο. Προσθέτω σημειώσεις αφήγησης, διαλόγων, ήχων και μουσικής (όσα από αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν).

Προετοιμασία χαρακτήρων (φιγούρες) και περιβάλλοντος (σκηνικό)

Μία ταινία κινούμενης εικόνας μπορεί να είναι δισδιάστατη (2D animation) ή τρισδιάστατη (3D animation).

Οι χαρακτήρες και το περιβάλλον δημιουργούνται έτσι ώστε να κινηθούν σε μία επίπεδη επιφάνεια ή σε ένα τρισδιάστατο χώρο.

Το storyboard με καθοδηγεί ώστε να ξέρω τί έχω να ετοιμάσω. Έχω να δημιουργήσω ένα πλάνο ή περισσότερα;

Σκέφτομαι το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα που θέλω για την ταινία και επιλέγω τα υλικά.

Προετοιμασία χαρακτήρων (φιγούρες) και περιβάλλοντος (σκηνικό)

Πριν ξεκινήσω θα πρέπει να αποφασίσω το **μέγεθος** του σκηνικού. Με βάση τις αναλογίες του κάδρου θα πρέπει να ορίσω τα όρια του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι χαρακτήρες. Σχεδιάζω το κάδρο σε ένα χαρτί – αυτό θα είναι ο οδηγός για την αναλογία μεγεθών των χαρακτήρων και σκηνικών.

- Δημιουργώ τους **χαρακτήρες**

Επιλέγω αν οι χαρακτήρες θα έχουν κινητά μέλη ή αν θα κινούνται μονοκόμματα. Στην περίπτωση του 3D animation πρέπει οι χαρακτήρες να έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να στέκονται όρθιοι.

- Δημιουργώ το **περιβάλλον**

Ό,τι δεν θα κινηθεί θα κολληθεί, ώστε να είναι σταθερό.

Φωτογραφικές λήψεις (Capture)

Μπορώ να φωτογραφίσω την ταινία μου με δύο τρόπους:

- Είτε χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή [ερασιτεχνική (compact), ημιεπαγγελματική (mirrorless-crop dslr), επαγγελματική (full-frame dslr)]

Είτε χρησιμοποιώντας εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο (android, iOS) ή tablet (android, iPad). Σε αυτή την περίπτωση η προτεινόμενη εφαρμογή είναι το [Stop Motion Studio](#).

Φωτογραφικές λήψεις (Capture)

Φωτογραφίζοντας:

Κάθε μικρή κίνηση καταγράφεται σε μία φωτογραφία δημιουργώντας ένα καρέ ταινίας.

- Ακουμπάω το περιβάλλον μου στην επιφάνεια πάνω στην οποία θα φωτογραφίσω όλο το υλικό για την ταινία.

- Παρατηρώ και ελέγχω τον φωτισμό.

Θα χρησιμοποιήσω φυσικό ή τεχνητό φωτισμό;

- Σταθεροποιώ τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσω για τις φωτογραφικές λήψεις, με τρίποδο, ανάλογα συστήματα σταθεροποίησης φωτογραφικών μηχανών και έξυπνων συσκευών ή άλλες αυτοσχέδιες λύσεις.

Θα πρέπει να βλέπω ολόκληρο το περιβάλλον μου.

3ο βήμα
Φωτογραφικές
λήψεις

Φωτογραφικές λήψεις (Capture)

Τραβάω την πρώτη φωτογραφία.

**Μετακινώ ό,τι θέλω να κινηθεί και τραβάω πάλι μία φωτογραφία.
Συνεχίζω τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η δράση.**

Υπολογίζω ότι χρειάζομαι 4-6 φωτογραφίες για ένα δευτερόλεπτο.

Αν έχω παραπάνω από ένα πλάνο, αλλάζω το περιβάλλον κάτω από το φακό της συσκευής μου και ξεκινώ πάλι τη διαδικασία φωτογράφισης.

**Είναι πολύ σημαντικό να μη κινείται ούτε η συσκευή φωτογράφισης ούτε το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια φωτογράφισης!
Σταθεροποιώ ό,τι χρειάζεται και, αν υπάρχει η δυνατότητα, φωτογραφίζω με remote capture (εξ αποστάσεως).**

**3ο βήμα
Φωτογραφικές
λήψεις**

Ήχος

Η διάρκεια του ήχου που επιλέγω να χρησιμοποιήσω θα πρέπει να είναι ανάλογη με την εικόνα μου.

Για διαλόγους ή/και αφήγηση- είναι σημαντικό να έχω χρονομετρήσει τη διάρκειά τους, ώστε να ξέρω πόσες φωτογραφίες θα πρέπει να βγάλω, δηλαδή σε πόση ώρα θα ολοκληρωθεί η δράση.

Το ίδιο συμβαίνει αν θέλω να χρησιμοποιήσω ολόκληρο ένα μουσικό κομμάτι.

Για τους ήχους της ταινίας μπορώ:

- να ηχογραφήσω μέσα από την εφαρμογή Stop Motion Studio (βλέπε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα του μοντάζ)
- να ηχογραφήσω με μία συσκευή καταγραφής ήχου
- να κατεβάσω ήχους από το διαδίκτυο

Ήχος

Προσέχω τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς μπορώ να χρησιμοποιήσω έως 30" από ένα μουσικό κομμάτι με πνευματικά δικαιώματα.

Φυσικά υπάρχουν και διαδικτυακές βιβλιοθήκες μουσικής χωρίς πνευματικά δικαιώματα από όπου μπορώ να χρησιμοποιήσω ελεύθερα μουσικές αναφέροντας πάντα στους τίτλους τέλους τον τίτλο του μουσικού κομματιού και το όνομα του δημιουργού του.

Μερικά παραδείγματα μουσικών βιβλιοθηκών με ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα:

- freemusicarchive.com
- soundbible.com
- malbertsmelodier.se

Μοντάζ

Η διαδικασία «συναρμολόγησης»

5ο βήμα
Μοντάζ

Η διαδικασία μοντάζ θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που έχω επιλέξει να μοντάρω την ταινία μου.

Τρόποι:

- μέσα από την εφαρμογή κινητού ή tablet
- σε πρόγραμμα μοντάζ του υπολογιστή
- συνδυασμός των παραπάνω

Στο μοντάζ:

- καθορίζω τον ρυθμό της κινούμενης εικόνας
- συγχρονίζω τον ήχο και την εικόνα

Μοντάζ

Προγράμματα & Εφαρμογές

5ο βήμα Μοντάζ

Ποια προγράμματα και εφαρμογές μπορώ να χρησιμοποιήσω;

- Εάν θέλω να φτιάξω την ταινία μου με **tablet** ή **κινητό τηλέφωνο** μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή **Stop Motion Studio** (δωρεάν εφαρμογή).

Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση της μπορείτε να δείτε εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI

Ίσως ορισμένα κουμπιά να διαφέρουν από μέσο σε μέσο ως προς το σημείο που βρίσκονται (Android, iOS, tablet, iPad).

- Εάν θέλω να φτιάξω την ταινία μου με **φωτογραφική μηχανή**, χρειάζεται να κατεβάσω και να εγκαταστήσω στον υπολογιστή μου ένα πρόγραμμα μοντάζ όπως είναι το Movie Maker Classic (δωρεάν εφαρμογή για Windows, προσοχή όχι το Windows Live Movie Maker), το iMovie (δωρεάν εφαρμογή για Mac), το Videopad (εφαρμογή για Windows και Mac, με κόστος 50 ευρώ ή δωρεάν δοκιμαστική εφαρμογή για 7 ημέρες) ή το Adobe Premiere (εφαρμογή για Windows και Mac, με κόστος 300 ευρώ ή δωρεάν δοκιμαστική εφαρμογή για 30 ημέρες)

Μοντάζ

Προγράμματα & Εφαρμογές

- Εάν θέλω να φτιάξω την ταινία μου με το **συνδυασμό εφαρμογής και προγράμματος μοντάζ** μπορώ να βγάλω τις φωτογραφίες με τη βοήθεια της εφαρμογής Stop Motion Studio και στη συνέχεια να συνεχίσω το μοντάζ στον υπολογιστή.

Χρήση του ήχου στο μοντάζ:

- Όταν χρησιμοποιώ την εφαρμογή Stop Motion Studio μπορώ να βάλω στην ταινία μου περισσότερες από μία μπάντες ήχου είτε στη σειρά είτε να παίζουν παράλληλα. Από κάθε εικόνα όμως μπορεί να ξεκινάει μόνο ένας ήχος και όχι περισσότεροι.

5ο βήμα
Μοντάζ

Εξαγωγή ταινίας

5ο βήμα Μοντάζ

- Όταν το μοντάζ έχει ολοκληρωθεί είναι απαραίτητο να εξάγω την ταινία μου για να μπορώ να την αποστείλω όπου χρειάζεται.
- Στις επιλογές του Stop Motion Studio πατώντας το κουμπί share μου δίνεται η δυνατότητα να εξάγω την ταινία μου. Η μέγιστη ποιότητα είναι αυτή που έχει ως επιλογή την ανάλυση 1080p και η αμέσως επόμενη αυτή που έχει ως επιλογή την ανάλυση 720p.
- Στην περίπτωση που επιθυμώ να συνεχίσω το μοντάζ στον υπολογιστή επιλέγω το κουμπί export all images για να μου εξάγει την ταινία σε εικόνες και να τις περάσω στο πρόγραμμα μοντάζ.
- Εάν επιλέξω να εξάγω την ταινία μου μέσα από πρόγραμμα μοντάζ στον υπολογιστή, η καλύτερη ανάλυση αρχείου που μπορώ να επιλέξω για τα προγράμματα Videorad και Adobe Premiere είναι:
 - 1080p 25fps h264
 - 720p 25fps h264

Για το πρόγραμμα Movie Maker Classic η εξαγωγή γίνεται σε αρχείο .wmv ενώ στο iMovie η εξαγωγή γίνεται σε αρχείο .mov.

Επιτυχία στην ταινία σας!
Δώστε της ζωή & κίνηση
με την τεχνική της κινούμενης εικόνας

Μαθητικός Διαγωνισμός Κινηματογράφου

Υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Οπυς Οργανισμός Ανάδειξης Πολιτισμού, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης [ΜοΜΑ], Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών, Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου, Εκδοτικός οίκος «Μέλισσα»