

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/22986>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Педагогика

Содержание

Введение 3

1. Восприятие ребенком окружающего мира 6

1.1. Феномен детства и его отражение в искусстве 6

1.2. Стилистические особенности представления детства в анимации 11

1.3. Специфическое оформление закадрового повествования 18

2. Представление мира ребенка в восприятии взрослого 23

2.1. Окружение ребенка в анимационном фильме, характерные черты 23

2.2. Визуальные шаблоны представления образов анимации 27

2.3. Средства эмоциональной выразительности в отношениях героев 35

3. Роль вещей в детской анимации 41

3.1. Художественная выразительность вещи в детской анимации 41

3.2. Задачи художника по созданию окружающего мира для героев 45

3.3. Традиция очеловечивания вещей в анимации 48

Заключение 53

Литература 56

Введение

В настоящий момент все большее количество научных направлений обращается к изучению детства человека. Тот опыт, те знания и впечатления, которые он получает в этот период, во многом определяют его дальнейшую жизнь, его успешность, эмоциональное отношение к окружающему миру, способность раскрыть свои таланты и самореализоваться.

Сегодня мы стараемся дать своему ребенку самое лучшее, чтобы его детство было безоблачным, полным счастья, чтобы наш ребенок был успешен и хорошо подготовлен к взрослой жизни. Современная педагогика уделяет много внимания изучению детского периода и его влиянию на дальнейшую жизнь человека.

Взросление личности и процесс ее воспитания – очень сложные процессы, поскольку их нельзя рассматривать без контекста социальной ситуации, времени, уровня общественного развития. Детство ребенка напрямую связано с жизнью всего общества: в социализированном индустриальном обществе этот период проходит долго и комфортно организован взрослыми, в менее развитом обществе он неизменно сокращается по времени. Разнятся и те навыки, та культура, которую усваивает человек в процессе взросления.

Конец XX века внес существенный вклад в разработку новой этики в отношении ребенка, признав его самостоятельным субъектом права и выделив его особый социальный статус. Исходя из принципов новой этики отношения к детству, ребенок рассматривается как личность со своими законными интересами, которые мир взрослых должны поддерживать и реализовывать в приоритетном порядке.

Одновременно с этим социологическим сдвигом, спровоцировавшим внимание к феномену детства, произошли и культурологические изменения.

Наряду с развитием педагогики расширяются сферы детской литературы, меняется киноиндустрия, подстраиваясь под потребности и интересы современного ребенка.

Неудивительно желание науки и искусства изучить природу детства, потому что именно эти знания дают возможность понимания исторического развития общества, его социального самосознания, и возможности преодоления общественных и социальных противоречий.

Новая этика отношения к детству требует, чтобы дети в первую очередь пользовались плодами успехов человечества и в последнюю — страдали от его неудач.

Эта ориентация на широко понимаемое благо ребенка, на широкомасштабную поддержку через восприятие культуры, создание вокруг него развивающей культурной образовательной среды и гуманной психологической атмосферы безопасности и сотрудничества, определяет развитие детской анимации конца

XX – начала XXI века.

Анимация избрана нами как перспективное направление искусства, чутко отражающее феномен детства в современном мире, а так же активно используемое в воспитании ребенка. В современном мире все большее внимание детей направлено на анимацию, одновременно мультипликация становится все доступнее для маленького зрителя, существует в открытом доступе.

При этом в современном анимационном искусстве возникает противоречие между специфическим восприятием мира ребенком и теми художественными приемами, которыми пользуется анимация.

Дети видят мир не таким, каким он представляется взрослым и перед режиссурой анимационного фильма стоит задача найти выразительные средства, позволяющие приблизить анимацию к настоящему детскому взгляду на мир.

Актуальность исследования заключается в неугасающем интересе зрителя к детской анимации, и потребности найти способы сделать это искусство наиболее эмоционально выразительным и вызывающим отклик у зрителя.

Цель исследования: рассмотреть путь формирования мира детства в анимационном произведении.

Объект исследования: феномен детства в анимационном искусстве.

Предмет исследования: различные подходы к изображению феномена детства в анимации и выразительные приемы этого изображения.

В соответствии с целью, можно выделить следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть трактовку феномена детства.
2. Рассмотреть специфику и приемы изображения феномена детства в анимационном искусстве.
3. Отметить различия в представлении детского и взрослого взгляда на мир в анимационной истории.

Методологической базой исследования стали работы С. В. Асенина, Н. А. Басовой, Ю. Б. Норштейна и др.

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

1. Восприятие ребенком окружающего мира

1.1. Феномен детства и его отражение в искусстве

Впервые к детству как предмету науки обратился немецкий ученый-дарвинист Вильгельм Прейер в книге «Душа ребенка», где он описывает свои наблюдения за развитием собственного сына. В искусстве наиболее широко эту тему представляли писатели-романтики, такие как Ч. Диккенс, отчасти Ф. Достоевский.

Романтизм противопоставляет чистый радостный мир ребенка холодному миру взрослых. Они становятся символами идеального недостижимого мира, символами близости к природе, и всего того, что становится недоступным взрослому человеку. В литературе нового времени появляются образы нищих, обездоленных детей [31, 95].

К концу XIX века активно развивается детская психология, педагогика, феномен детства начинает рассматриваться не только в контексте возрастного периода развития личности, но и как знаковый образ, уникальный для каждой отдельной культуры.

В настоящий момент существуют следующие определения периода детства. Детство – термин, обозначающий начальные периоды индивидуального развития организма и личности человека от рождения до подросткового возраста [44, 72].

Детство – период становления ребенка полноценным членом общества, продолжающийся от новорожденности до полной социальной и психологической зрелости, период его усиленного развития, изменения, обучения [35, 106].

С точки зрения культурологии, детство рассматривалось в качестве феномена, изучая который в упрощенном виде, но со специфическими культурными особенностями, можно было увидеть мир взрослой культуры.

Социология трактует детство как постоянную и естественным образом сменяемую часть общества, выполняющую в нем специфические функции и взаимодействующую с обществом в целом и с отдельными его элементами.

Этапы детства человека – продукт истории, и они столь же подвержены изменениям, как и тысячи лет назад. Продолжительность детства в первобытном обществе не равна продолжительности детства в эпоху Средневековья.

Очевидно, что, чем выше уровень развития общества, тем большие требования оно предъявляет к ребенку в интеллектуальном плане, потому период его обучения, познания сложного окружающего мира, становится более продолжительным. В обществе, где социальная жизнь упрощена, и функции ее

минимизированы, ребенок вынужден быстрее вступить в период формальной взрослости. Поэтому нельзя изучать детство и законы его становления вне развития человеческого общества и законов, определяющих это развитие. Так как продолжительность детства находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры общества, то следует отличать историю развития ребенка и от развития ребенка в онтогенезе, и от неравномерного развития детей в различных современных культурах. Проблема истории детства – одна из наиболее трудных в современной психологии, так как в этой области невозможно проводить ни наблюдение, ни эксперимент. Этнографам хорошо известно, что памятники культуры, имеющие отношение к детям, бедны.

Много интересных фактов было собрано французским демографом и историком Филиппом Ариесом, которого интересовало, как в ходе истории в сознании художников, писателей и ученых складывалось понятие детства и чем оно отличалось в разные исторические эпохи [25, 103].

Благодаря его работам интерес к истории детства в зарубежной психологии значительно возрос, а исследования самого Ф. Ариеса признаны классическими. На основании исследования изобразительного искусства, литературных и документальных источников Ф. Ариес считает, что открытие детства началось в XIII в.

Исследования Ф. Ариеса в области изобразительного искусства привели его к выводу, что вплоть до XIII в. искусство не обращалось к детям, художники даже не пытались их изображать. Детские образы в живописи XIII в. встречаются лишь в религиозно-аллегорических сюжетах.

Процессы социальных взаимодействий общества и подрастающего поколения изменялись от условий полного игнорирования детства в традиционной культуре к признанию ребенка в качестве действительного социального фактора в эпоху индустриализации.

Современные процессы постиндустриализма и информатизации общества еще больше изменяют положение ребенка в обществе, что делает актуальным исследование процессов становления, развития и изменения феномена детства под влиянием культуры [31, 45].

Позиция, которую взрослые занимают по отношению к детям, это позиция ответственности: от заботы о ребенке до стремления обеспечить ему нормальное будущее. Но во всех случаях позиция взрослого — это позиция посредника в освоении ребенком социального мира, без которого немислим переход детей в мир взрослых.

Киноискусство и анимация в этом плане являются такими направлениями, которые одновременно и находятся под влиянием интересов ребенка, чутко адаптируются к ним, но и сами регламентируют эти интересы, привлекая внимание ребенка к определенным проблемам, оказывая воспитательный эффект. Пространство детства мы рассматриваем как социокультурный феномен, отражающий социальные особенности времени, страны, государственного и общественного устройства, ментальности и культуры. Все эти нюансы находят свое выражение и в детской анимации, создавая достоверное окружение, привычную для ребенка картину мира, позволяющую сопереживать персонажам.

Но одновременно детство может быть рассмотрено как психолого-педагогическое явление, имеющее индивидуальные характеристики, мало зависящие от социума. Это обусловлено тем эмоциональным контекстом, в котором сценарист, режиссер, любой другой взрослый творит искусство.

Создавая анимационный фильм, ориентированный на ребенка, постановщику приходится каждую секунду обращаться к собственным детским впечатлениям, он вдохновляется ими, старается вжиться в роль ребенка, создавая достоверную картинку.

Это эмоциональное наполнение и поиск собственных приемов выразительности создают индивидуальный стиль каждого режиссера, художника-аниматора, сценариста.

Перед искусствоведением стоит задача осветить эти индивидуальные приемы и понять, что лежит в основе эмоционального единения создателя фильма и зрителя, насколько важно обращение художника к собственным детским переживаниям, чем отличается детская анимация и того контента, который представлен взрослому зрителю, и в конце концов, как представление мира ребенка в анимации может быть воспринято взрослыми, то есть является ли это искусство специфическим или направлено на всех. Многие исследователи феномена детства сходятся во мнении, что современное понимание детства меняется, сегодня оно уже содержит отклонения от традиционного противопоставления детей и взрослых [36, 23].

Сегодня культура определяет статус ребенка как активного деятеля и полноценного субъекта, соучастника процессов культурного творчества, имеющего собственный взгляд на мир, особый язык и стиль мышления, утверждающего его личностную позицию, полноправную с миром взрослых людей.

Трансформации детства во многом объясняются динамичным развитием визуальной культуры, которая

массово производит визуальные образы разного качества и назначения, зачастую агрессивно внедряет их в повседневное окружение человека.

Литература

1. Асенин С.В. Волшебники экрана: Эстетические проблемы современной мультипликации. – М.: Искусство, 1994. — 145 с.
2. Асенин С.В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. – М.: Искусство, 1983. — 207 с.
3. Асенин С.В. Иржи Трнка. Тайна кинокуклы. М.: Искусство, 1982. – 200 с.
4. Бабунова Е.С. Личность как социально-психологический феномен в контексте культуры детства // Сибирский педагогический журнал № 13, 2008, с. 147-155.
5. Басова Н.А. Ретроспективный анализ феномена детства: социально-философский аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика, 13, №. 4-1, 2013, с. 9-12.
6. Беркова Н. История анимационного искусства. Учебно-методич. пособие для студ. факультета кино и телевидения. Алматы: Союз, 2001. – 206 с.
7. Василькова А.Н. Мир фильмов Ивана Максимова. – М.: ГИИ, 2011. — 181 с.
8. Василькова А. Душа и тело куклы. Природа условности куклы в искусстве XX века: театра, кино и телевидения. М.: Аграф, 2003. – 169 с.
9. Венжер Н. Сотворение фильма. Несколько интервью по служебным вопросам. М.: Союз Кинематографистов СССР, 1990. – 231 с.
10. Гайсина Г.И. Мир детства как социально-педагогическая проблема // Педагогическое образование в России, № 5, 2011, с. 125-128.
11. Ганина С.А. Музыкально-эстетический анализ феномена детства // Вестник культуры и искусств, № 3 (27), 2011, с. 109-112.
12. Гертнер Э. Оформление и композиция для аниматоров. – Burlington: Focal Press, 2010. — 217 с.
13. Глебас Ф. Мастерство визуального рассказа. – N.Y.: Focal Press, 2008. — 350 с.
14. Громов Е. Мультипликация, книжная и станковая графика. М.: Советский художник, 1990. – 250 с.
15. Ивонина О.И. Современность как Текст и контекст глобальной истории // Вестник Томского государственного университета. История, № 2 (6), 2009, с. 27-29.
16. Кожушаная Н. Кино – работа ручная. Сценарии. М.: Сова, 2006. – 194 с.
17. Краснослободцева А.Е. Детство как социокультурный феномен // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, № 5, 2009, с. 102-108.
18. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. М.: Грааль, 2002. – 241 с.
19. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М.: Амелист, 2006. – 196 с.
20. Кон И.С. Ребенок и общество. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Академия, 2003. — 336 с.
21. Кузнецова Е.М. О специфике мультипликации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право, 26, № 23 (166), 2013, с. 261-264.
22. Курчевский В.В. Изобразительное решение мультипликационного фильма. О природе гротеска и метафоры. М.: ВГИК, 1986. – 183 с.
23. Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино. Вопросы эстетического и нравственного воспитания. М.: ВГИК, 1988. – 149 с.
24. Лалетина А.Ф. Культурообразующее значение мультипликации // Лингвокультурология, № 3, 2009, с. 142-147.
25. Лефман Т.О. Феномен детства в современной визуальной культуре // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств, № 39, 2017, с. 100-105.
26. Марголина И., Лозинская Н. Наши мультфильмы. М.: Интеррос, 2006. – 171 с.
27. Маэстри Дж. Секреты анимации персонажей. СПб.: Питер, 2002. – 206 с.
28. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Главы из книги. Лекции по искусству анимации. – М.: ВГИК, журнал «Искусство кино», 2005. — 254 с.
29. Орлов А.М. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. М.: ГЕО, 1997.

– 208 с.

30. Олейник Н.В. Теоретические подходы к технологии формирования зрительской культуры у детей посредством мультипликации // Теория и практика общественного развития, № 5, 2014, с. 66-68.
31. Прайс Д. Магия Pixar. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 368 с.
32. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. – М.: ВГИК, 2005. — 128 с.
33. Солин А.И., Пшеничная И.А. Задумать и нарисовать мультфильм. – М.: ВГИК, 2014. — 300 с.
34. Солодчук В.И. Создание анимационного фильма с помощью компьютера. М.: Издательство института психотерапии, 2002. – 217 с.
35. Уайтекер Г., Халас Д. Тайминг в анимации. – М.: Focal, 2002. — 140 с.
36. Фельдштейн Д.И. Современное Детство как социокультурный и психологический феномен // Universum: Вестник Герценовского университета, № 1, 2012, с. 20-29.
37. Халас Д., Уайтекер Г. Тайминг в анимации. М.: Магазин Искусства, 2000. – 307 с.
38. Хитрук Ф. Профессия - Аниматор. – М.: Гаятри, 2008. — 304 с.
39. Шафранюк В.А. Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения. М.: Стелс, 2001. – 198 с.
40. Шаханская А.Ю. Психологические особенности восприятия мультипликационных фильмов детьми младшего школьного возраста // Теория и практика общественного развития, № 8, 2013, с. 190-191.
41. Шаханская А.Ю. Влияние мультипликационных фильмов на развитие детей младшего школьного возраста // Вестник Челябинского государственного университета, № 22 (313), 2013, с. 286-289.
42. Щуклина Е.С. Роль современной мультипликации в воспитании ребенка // Вестник Пензенского государственного университета, № 4, 2013, с. 12-14.
43. Энциклопедия отечественной мультипликации. Сост. С.Капков. М.: Алгоритм, 2006. – 429 с.
44. Эриксон Э.Х. Детство и общество. СПб.: Университетская книга, 1996. - 241 с.

Источники

45. Костюкович М.Г. Кинематограф без надежды? Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.ronl.ru/stati/kultura-i-iskusstvo/790823/> Дата обращения 17.04.2018
46. Мамонова Е. И. Музыка в мультипликации. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://filling-form.ru/turizm/70685/index.html> Дата обращения 07.04.2018
47. Развитие отечественного рынка анимационной продукции для детей дошкольного возраста. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://nauchniestati.ru/primery/magisterskaja-dissertacija-na-temu-razvitie-otechestvennogo-rynka-animacionnoj-produkcii-dlja-detej-doshkolnogo-vozrasta/> Дата обращения 07.04.2018
48. Соловьева Т. Г. Технология проектирования анимационного персонажа как элемент арт-проекта. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-proektirovaniya-animatsionnogo-personazha-kak-element-art-proekta> Дата обращения 07.04.2018
49. Токмашева М. А. Российская анимация: от кризиса до индустрии <https://www.kinopoisk.ru/article/2754187/> Дата обращения 07.04.2018

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/22986>