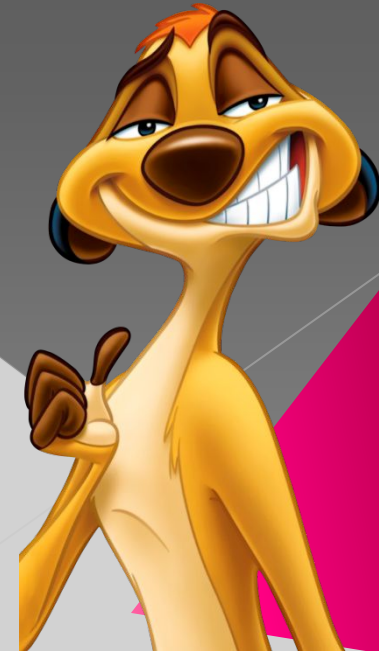

Искусство Анимации

Живые рисунки на твоем компьютере

Цель:

- познакомимся с историей мультипликации
- С жанрами компьютерных мультипликаций
- С технологией создания простейших рисованных и кукольных мультфильмов

В кинематографе чрезвычайно множество жанров: мелодрама, детектив, комедия, сказка, трагедия, триллер. Все эти жанры, зачастую смешанные между собой, предстают перед нами в виде игрового, документального фильма.

**Анимация — это не только сказки для маленьких.
Это серьёзные мысли,
большое искусство рисунка на экране.**

Вам нужно
отгадать из
какого
мультфильма
кадр

Превращение мультипликационных опытов в жанр, завоевавший мировую популярность, связано с именем знаменитого американского мультипликатора Уолта Диснея, картины и герои которого, в особенности Микки Маус, завоевали сердца зрителей всех возрастов и вызвали волну подражания изобразительному стилю его фильмов.

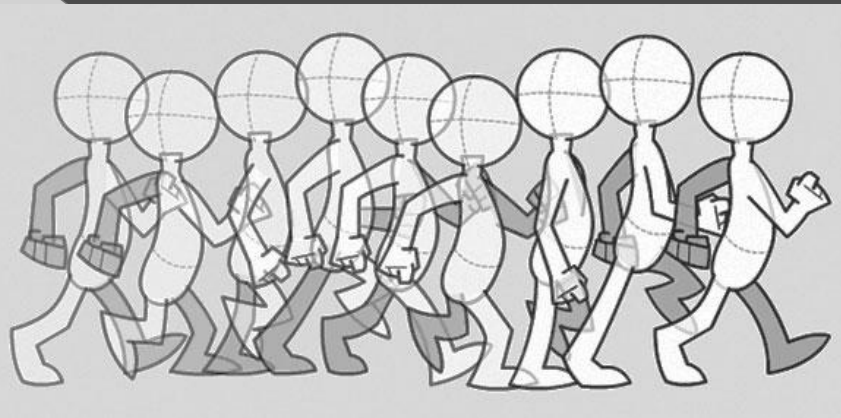
Роль художника в анимации сравнима по значимости с ролью кинорежиссёра или актёра, а то и превосходит её, потому что художник-мультипликатор, аниматор, не просто передвигает персонажи, а играет ими, как актёр.

В настоящее время существует различные технологии создания анимации:

- ◎ **Классическая (традиционная) анимация;**
- ◎ **Стоп-кадровая (кукольная) анимация;**
- ◎ **Спрайтовая анимация ;**
- ◎ **Морфинг ;**
- ◎ **Цветовая анимация ;**
- ◎ **3D-анимация ;**
- ◎ **Захват движения (Motion Capture).**

*Классическая
(традиционная)
анимация*
представляет собой
поочередную смену
рисунков, каждый из
которых нарисован отдельно.
Это очень трудоемкий
процесс, так как аниматорам
приходится отдельно
создавать каждый кадр.

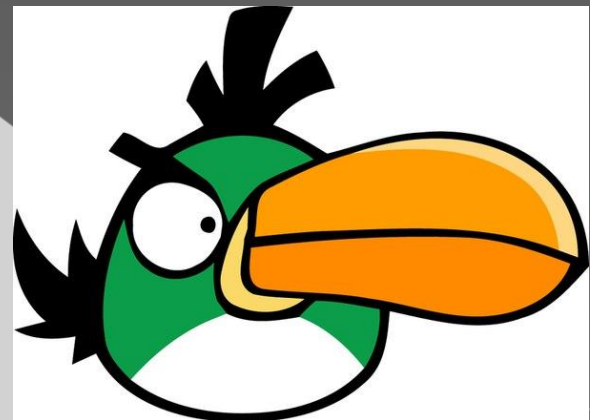

Стоп-кадровая (кукольная) анимация.

Размещенные в пространстве объекты фиксируются кадром, после чего их положение изменяется и вновь фиксируется.

- ◎ **Спрайтовая анимация** реализуется при помощи языка программирования.

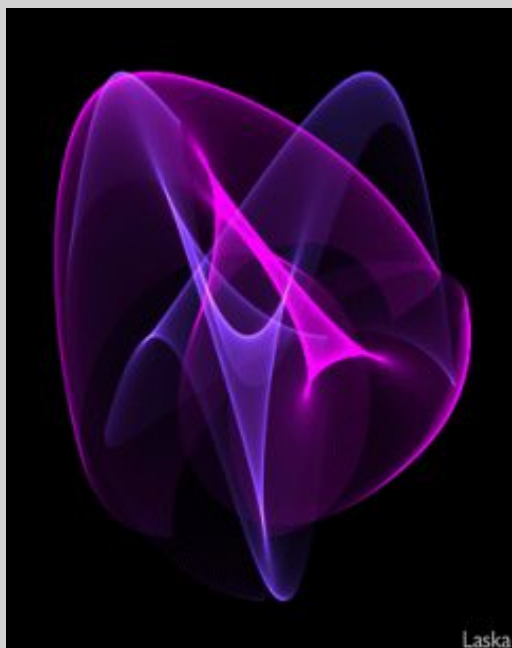
- **Морфинг** – преобразование одного объекта в другой за счет генерации заданного количества промежуточных кадров.

*Морфинг Джорджа Буша
в лицо Барака Обамы*

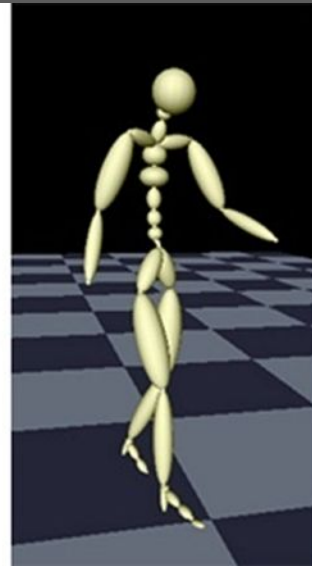
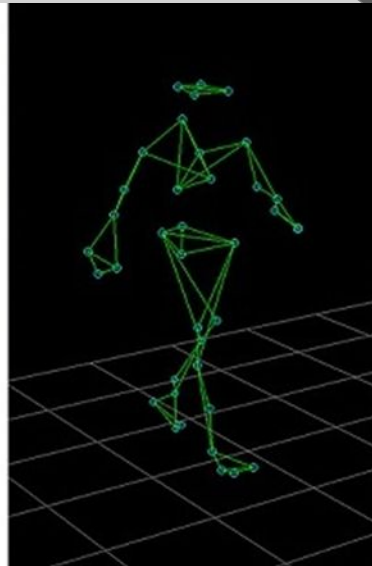
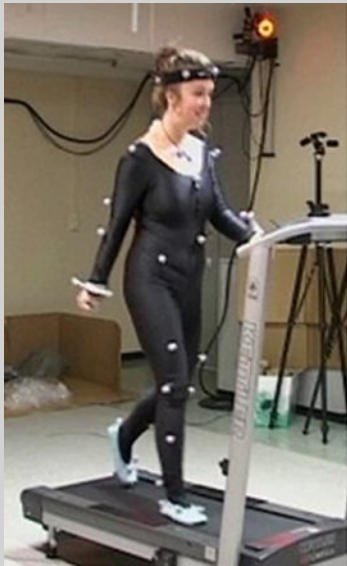
- ◎ **Цветовая анимация** – при ней изменяется лишь цвет, а не положение объекта.

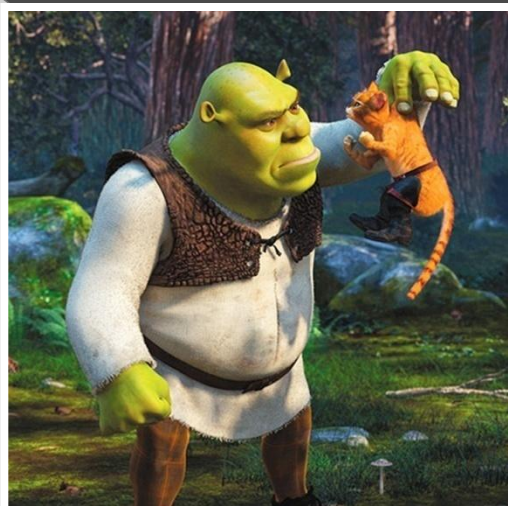

- **3D-анимация** создается при помощи специальных программ (например, 3D MAX). Картинки получаются путем визуализации сцены, а каждая сцена представляет собой набор объектов, источников света, текстур.

- ⦿ **Захват движения (Motion Capture)** – первое направление анимации, которое дает возможность передавать естественные, реалистичные движения в реальном времени. Датчики прикрепляются на живого актера в тех местах, которые будут приведены в соответствие с контрольными точками компьютерной модели для ввода и оцифровки движения. Координаты актера и его ориентация в пространстве передаются графической станции, и анимационные модели оживают.

**В новейшее
кинематографическое
время благодаря
внедрению
в кинопроцесс
компьютера
изобразительный
язык кино**

**стал преобразаться, становиться многограннее,
уходить от диснеевских приёмов создания анимации.**

Афиши, одна мультипликационного фильма,
другая анимационного.
Как вы думаете, в чем разница?

Компьютерная
графика

Ручная зарисовка

Движение персонажа в мультипликационном рисованном фильме основано на поэтапных изменениях позы персонажа из кадра в кадр.

Фигурка клоуна нарисована в блокнотике так, что на каждой странице она меняет поворот головы и положение шариков, и при мгновенном перелистывании блокнотика возникает впечатление, что клоун-жонглёр движется.

Прорисовка персонажа по меняющимся фазам движения легла в основу рисованной и кукольной мультипликации.

Создание рисованного фильма «по Диснею» имело много этапов и стадий, но принцип получения изображения состоял в рисовании контура персонажа, который затем заливался локальным цветом. Полученный рисунок дублировался с небольшим изменением положения руки, ноги или какой-либо детали на множестве листов, запечатлевших разные фазы движения и снимался покадрово на киноплёнку.

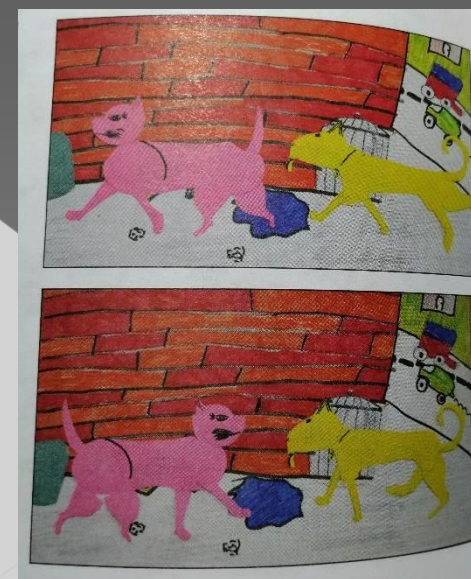

Способ создания анимации, когда плоская нарисованная кукла переключается по фону, целиком или отдельными деталями получил название съёмка на переключках.

Каждая фаза переключки снимается покадрово. Снимая каждое положение мы получаем иллюзию движения персонажа.

Поскольку переключки плоских кукол осуществляются на горизонтальной поверхности, камера должна располагаться сверху, перпендикулярно над ней.

Персонажи могут быть локальными по цвету, графическими, живописными на фактурном, насыщенно разрисованном фоне, на фоне фотографии или коллажа.

Композиция в перекладках может быть фронтальная и глубинная.

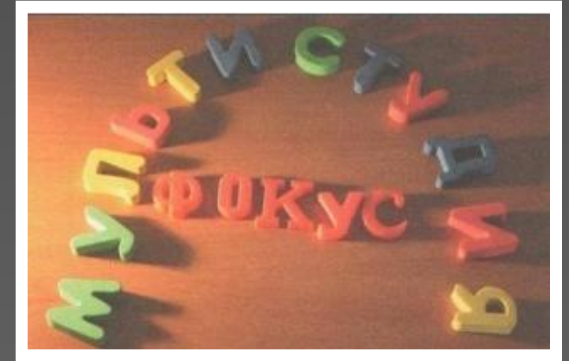
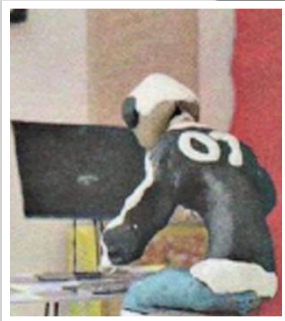
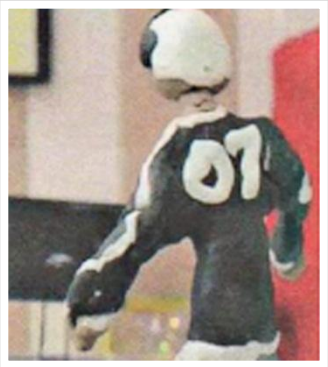

Фронтальная композиция

Глубинная композиция

Во многих анимациях персонажи – куклы трёхмерные, объёмные. Их делают из самых разных материалов, но с учётом того, чтобы аниматор мог фиксированно менять их движения и позы.

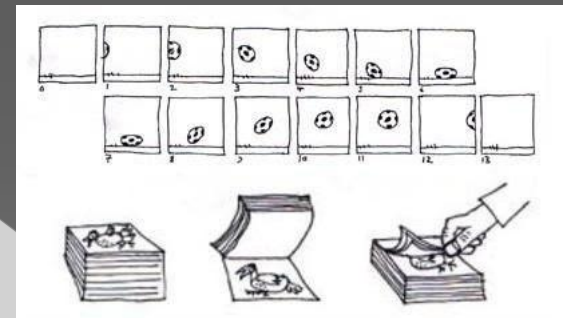
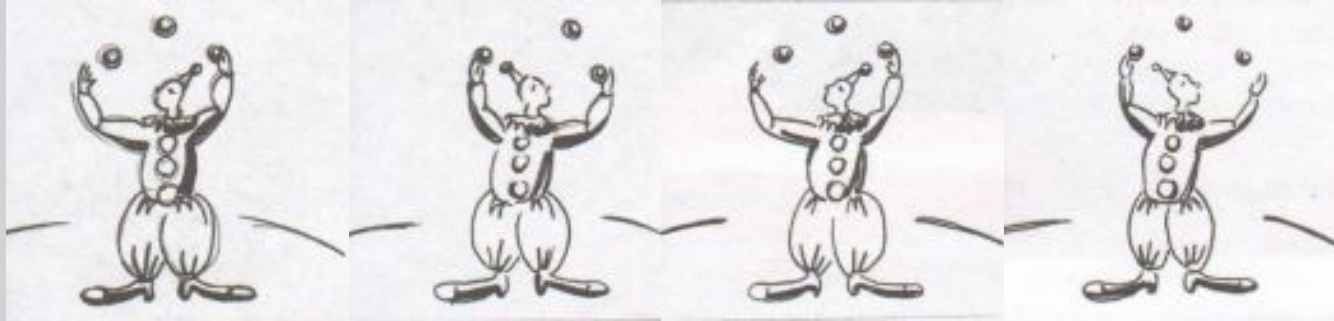

Съемка кукольного фильма ведется покадрово. Персонажи могут быть разной степени условности, даже карандаши, ложки, конфеты.

После того как декорации готовы, начинается репетиция по задуманному сценарию. Желательно работу создавать в паре – оператор и аниматор.

Простейшая мультипликация – это двухфазовка, состоящая из двух картинок, **имеющая всего две фазы движения персонажа изменение циклично – уже мини-фильм.**

Он может быть нарисован и создан на бумаге (в виде блокнотика, книжки-раскрадушки). Сюжет можно снять на видеокамеру, затем при помощи программ отредактирован, озвучен.

Когда рисуешь кадр, важно видеть предыдущий, чтобы проще и точнее передать последовательность движения персонажа и изменения, происходящие с ним. Можно рисовать на просвет или при помощи кальки.

