

УДК 778.5
ББК 85.37
П 305

Рецензенты: ведущий редактор НИИ киноискусства Г.Н. Бородин
кандидат искусствоведения А.М. Орлов

Петров А.А.

Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. — М.: ВГИК, 2010. — 197 с.

Учебное пособие передаёт особое представление А. Петрова об анимационном пространстве и движении в нём объёмного персонажа. Требовательное отношение автора к умению молодого аниматора рисовать, глубоко вживаться в нарисованный характер ко- ренным образом меняет отношение к анимации как к искусству, способному решать лю- бые концептуальные, творческие и психологические задачи.

В первой части «Механика и биомеханика» автор даёт понимание конструкции типажа, объёмно-пространственного видения, понимания перспективы (пространства). Внима- тельно разбирая цикличные движения человека и животных в фас, профиль, в три четвер- ти, их ходьбу, бег, галоп, прыжок, бросок автор останавливается на специальных техноло- гических приёмах: экспозиционных листах, панорамах, циклах,...

Во второй части «Актёрские возможности» автор исследует основы и принципы актер- ского решения сцены, знакомит с классификацией жестов, выразительностью позы, мими- ки и артикуляции персонажа, говорит о необходимости понимать законы психологической реакции персонажа на обстоятельства действия. Отдельный раздел посвящен работе над музыкальными эпизодами и танцевальными сценами.

В учебном пособии, предназначенном для студентов, занимающихся анимацией и ком- пьютерной графикой, сложные задачи сочетаются с простотой изложения и богатством изобразительного материала.

Весь иллюстративный материал дан в книге в репродукциях и используется исключительно как цитаты к тексту.

Печатается по решению Учебного Совета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

ISBN 978-5-87149-121-8

© Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
-------------------	---

Часть первая

МЕХАНИКА И БИОМЕХАНИКА	12
-------------------------------------	-----------

Введение	2
Мультипликатор должен быть отличным рисовальщиком (серия академических рисунков)	14
Если Магомет не идёт к горе	19
Понимание перспективы и конструкции мультперсонажа	23
Объёмно-пространственное видение	25
Упражнение № 1	
Вращение куба с персонажем	29
Специальные приёмы: Экспозиционные листы	36
Специальные приёмы: Цикл	37
Движение под действием внешних сил	38
Упражнение № 2	
Робот делает «кульбит»	39
Волнообразные формы движения	40
Упражнение № 3	
Кораблик на волне	42
Упражнение № 4	
Полёт гуся	43
Специальные приёмы : Панорама	44
Упражнение № 5	
Маятник и цепочка	46
Упражнение № 6	
Обезьяна на трапеции	49
Биомеханика	52
Ходьба	53
Упражнение № 7	
Мужчина, идущий в профиль	54
Упражнение № 8	
Ходьба в фас	56
Упражнение № 9	
Ходьба женщины со спины	58
Упражнение № 10	
Ходьба мультипликационного персонажа	60

Вариант ходьбы мультипликационного персонажа в профиль	65
Упражнение № 11	
Ходьба мультипликационного персонажа в фас	66
Упражнение № 12	
Бег	68
Вариант бега в профиль	72
Специальные приёмы: Спидлайн	74
Биомеханика для четвероногих	75
Животные: немного анатомии, разнообразие и единство	76
Упражнение № 13	
Ходьба четвероногих	82
Упражнение № 14	
Бег четвероногих	86
Упражнение № 15	
Галоп	94
Упражнение № 16	
Характерная ходьба	99
Упражнение № 17	
Прыжок	104
Упражнение № 18	
Прыжок мультипликационного персонажа	106
Упражнение № 19	
Бросок мультипликационного персонажа	108
Упражнение № 20	
Дискобол метнул диск	110
Вместо заключения	112

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АКТЁРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 113

Введение	114
Крупно кисти рук	115
Борис Павлович зашёл ко мне в группу	117
Мультперсонаж повернуть вокруг себя по фазам — скульптуру обойти по шагу	118
И повернулся спиной	120
А что под кожей?	122
Почти, как анекдот, но это — правда	124
Средства актёрской игры в искусстве нарисованного движения	126
Упражнение № 1	
Жесты указывающие	128
Упражнение № 2	
Иллюстрирующие жесты	134
Упражнение № 3	
Подсознательные жесты	138
Упражнение № 4	
Символические жесты	144

Упражнение № 5	
Жесты функциональные	147
Упражнение № 6	
Акцентирующие жесты	151
Поза — ещё одно средство актёрской игры	153
Мимика.	161
Упражнение № 7	
Мимика как движение	162
Научим зайца разговаривать	166
Упражнение № 8	
Артикуляция.	167
Упражнение № 9	
Артикуляция и мимика	170
Упражнение № 10	
Мимоза	171
Как вы думаете, Босс ?	172
Диалог.	173
Упражнение № 11.	174
Музыка и нарисованное движение	176
Музыка — ритм, мелодия и нарисованное движение	177
Упражнение № 12	
Танец как музыка	182
Танец как движение.	182
Упражнение № 13	
Танец как действие	186
Пусть Волк и Заяц танцуют танго «Компарсита»	189
Танец на трёх афишах.	192
Вместо заключения	196