

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Институт визуальных искусств
Кафедра фотовидеотворчества

Н. С. Куркова

АНИМАЦИОННОЕ КИНО И ВИДЕО: АЗБУКА АНИМАЦИИ

Учебное пособие

по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Кемерово 2016

УДК 791.43
ББК 85.37я73
К93

Утверждено на заседании кафедры фотовидеотворчества института
визуальных искусств КемГИК 22.10.2015 г., протокол № 2.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ИВИ КемГИК
16.11.2015 г., протокол № 1.

Рецензенты:

А. А. Гук, доктор философских наук, профессор кафедры
фотовидеотворчества Кемеровского государственного института культуры;

Н. Ф. Хилько, доктор педагогических наук, профессор кафедры
кино-, фото-, видеотворчества Омского государственного университета.

Куркова, Н. С.

К93 Анимационное кино и видео: азбука анимации [Текст]: учеб.
пособие по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художест-
венная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-,
videотворчества» / Н. С. Куркова. – Кемерово: КемГИК, 2016. –
235 с.: ил.

ISBN 978-5-8154-0356-7

В учебном пособии рассматриваются основные аспекты работы над анимацион-
ным фильмом и краткая история анимационного кино в творческих портретах извест-
ных аниматоров. Особое внимание уделяется авторской анимации.

Данное пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению 51.03.02
«Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-,
videотворчества», а также студентам профильных кафедр вузов культуры и искусств,
руководителям анимационных студий, кружков; тем, кто самостоятельно снимает ани-
мационные фильмы, и тем, кто интересуется анимационным кино.

УДК 791.43
ББК 85.37я73

ISBN 978-5-8154-0356-7

© Н. С. Куркова, 2016

© Кемеровский государственный
институт культуры, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Еще совсем недавно снять анимационный фильм считалось уделом избранных, но за последние десятилетия все изменилось: новые компьютерные технологии позволили заниматься анимационным творчеством всем, кто проявляет интерес к этому виду деятельности, и сегодня анимация необычайно востребована.

Но зачастую можно освоить ремесло, хорошо знать технику, перепробовать все технологии, снять много «мультиков», но так и не создать хорошего фильма, который вызовет отклик в сердцах зрителей. Что же отличает «мультик» от настоящего анимационного фильма? Как создать эту новую «реальность», свой собственный волшебный мир? Сделать это так, чтобы ваш будущий фильм был интересен не только вам самим, но и другим зрителям? Попробуем разобраться в этом. Наше пособие призвано помочь авторам будущих анимационных фильмов.

В данном пособии речь будет идти об анимации как синтетическом виде искусства, использующем технологию покадровой съемки как основной элемент творчества. Это такой вид искусства, в котором автор придумывает и создает никогда до этого не существовавших героев, движение, время и пространство в рассказанных аниматором историях, и они становятся реальностью в момент просмотра фильма. Анимация – это самый короткий путь к душе и сердцу человека.

В пособии систематизирован опыт работы известных зарубежных и российских режиссеров анимационного кино. Его появление вызвано потребностью в специальной литературе для студентов вузов культуры и искусств, призванной помочь в создании анимационных фильмов в условиях работы творческих коллективов небольших студий и в домашних условиях.

Цель учебного пособия – формирование знаний в области анимационного искусства; развитие творческой личности через овладение выразительными средствами и методами создания анимационного фильма.

Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины «Анимационное кино и видео». Курс является базовой дисциплиной вариативной части учебного плана, определяющей профессиональную подготовку выпускника по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Анимация как вид искусства	6
1.1. Специфика анимационного искусства.....	6
1.2. Художественный образ в анимационном фильме.....	12
1.3. Язык анимации.....	20
1.4. Виды (техники и технологии) анимации.....	33
1.5. Жанровая природа анимационного фильма.....	50
Глава 2. Творческо-технологический процесс создания анимационного фильма	60
2.1. Творческо-технологический процесс создания анимационного фильма. Профессии в анимации.....	60
2.2. Специфика анимационной драматургии.....	64
2.2.1. Сценарий как литературно-кинематографическая основа анимационного фильма.....	64
2.2.2. Драматический конфликт и сюжет в анимационном фильме....	75
2.3. Выразительные возможности анимационного персонажа.....	81
2.4. Изобразительное решение анимационного фильма.....	92
2.5. Режиссура анимации и композиция фильма.....	96
2.6. Звуковое решение анимационного фильма.....	104
2.7. Анимационная съемка.....	107
Творческий практикум. Практические задания по дисциплине «Анимационное кино и видео».....	113
Глава 3. Анимационное кино в творческих портретах отечественных и зарубежных аниматоров	117
3.1. Зарождение анимации. Основоположники анимационного кино...	117
3.2. Зарубежная анимация.....	122
3.3. Отечественная анимация.....	150
Заключение	188
Глоссарий.....	190
Список использованной литературы.....	193

Список рекомендуемой литературы.....	198
--------------------------------------	-----

Приложения

1. Литературные сценарии анимационных фильмов.....	199
2. Раскадровки анимационных фильмов.....	213
3. Список анимационных фильмов для обязательного просмотра.....	223
4. Именной указатель режиссеров-аниматоров.....	227