

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. Монетов. Об этой книге и авторе	6
---	---

ЧАСТЬ I. ОТ СЛОВА К ОБРАЗУ

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ РЕЖИССЕРАМ!	8
С чего начинается фильм? Со сценария	9
Наши локальные сильные стороны	10
Автор: вольный художник или профессионал-ремесленник?	10
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО	12
ДРАМАТУРГИЯ В АНИМАЦИИ	15
ОЧЕНЬ КРАТКО ПРО ЖАНРОВЫЙ КИНЕМАТОГРАФ	18
О СЦЕНАРИИ	21
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО — ВЗГЛЯД АНИМАТОРА	23
ОЖИДАНИЯ ОТ СЦЕНАРИЯ	25
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРСОНАЖЕЙ	28
ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО СЦЕНАРИЯ К РАСКАДРОВКЕ	30
РАСКАДРОВКА	32
СТИЛИСТИКА 2D-АНИМАЦИИ	39
КРАТКО ОБ АНИМАЦИИ	42
Три составляющие при обучении анимации на первом этапе:	42
Виды анимации:	43
Требования к хорошему художнику-мультипликатору:	44
ЧЕК-ЛИСТ: ТЫ ГОТОВ К СОЗДАНИЮ АНИМАЦИОННОЙ КИНОПРОДУКЦИИ?	45
Идея фильма	45
Замысел	46
История	48
Литературный сценарий	48
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	50
Режиссерский сценарий	51
Раскадровка	52
Запись актеров	54
Аниматик (ЛО + звук)	55
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРИОД	56
МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД	57
Монтаж и звук	58
ПОДГОТОВКА ЗАДАНИЯ ДЛЯ АНИМАТОРА	59
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНИМАЦИИ	61
С чего начать обучение?	63

ЧАСТЬ II. УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЯ	65
Нулевое упражнение	66
1. Мяч	69
2. Пирамида	70
3. Маятник + перо	72
4. Червяк	74
5. Флаг	77
6. Походка по ПНР (панораме)	79
7. Птица	82

8. Движение животных. Лошадь + всадник + другое животное	86
9. Персонажная анимация	89
10. Реплика	91
11. Разворот на шесте	94
12. Походка в ракурсах	96
13. Пантомима со стулом	100
14. Поднятие тяжестей	101
15. Фокусник со шляпой (актерская игра самого фокусника или факира)	105
16. Диалог	106
17. Современный танец (на зацикленный фрагмент музыки)	108
18. Стихия Молния, дым, ветер (волосы, шарф), вода (с предметом) + вода в ведре или чашке, огонь (факел или костер), дождь, снег	111
19. Магия под музыку или шумовой акцент	115
20. Классический балет (фрагмент) или художественная гимнастика (выступление пар)	116
21. Бокс (карате, вольная борьба, самбо, драка или реслинг)	119
22. Тотальная анимация	121
23. Фехтование	123
24. Музыкант	126
25. Последовательность действий	127
26. Воздушный бой (эпизод)	130
27. Метаморфоза	133
28. Пантомима «Любовь»	135
29. Клип	137
30. Подготовка к диплому	140

ЧАСТЬ III. ОБ АНАЛИЗЕ СВОИХ РАБОТ ПО АНИМАЦИИ .....

О 12 ПРИНЦИПАХ УОЛТЕРА ДИСНЕЯ	143
Принцип 1. Сжатие и растяжение	144
Принцип 2. Подготовка, или упреждение	144
Принцип 3. Сценичность (постоянный учет того, как видит образ зритель)	145
Принцип 4. Использование компоновок или прямого фазованного движения	145
Принцип 5. Сквозное движение (или доводка), захлест действия и остаточное движение	146
Принцип 6. Смягчение начала и завершения движения (спэйсинг)	147
Принцип 7. Дуги	147
Принцип 8. Дополнительное действие (выразительная деталь)	149
Принцип 9. Расчет времени (хронометраж)	150
Принцип 10. Преувеличение, утрирование	151
Принцип 11. «Цельный» (профессиональный) рисунок	152
Принцип 12. Привлекательность	153

18 МУДРЫХ СОВЕТОВ МЁБИУСА НАЧИНАЮЩИМ ХУДОЖНИКАМ .....

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АВТОРА В ДАТАХ	159
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЭТОЙ КНИГИ	161
КНИГИ, КАРТИНЫ, МУЛЬФИЛЬМЫ И ФИЛЬМЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ	167