

УДК 778.5.05:778.534.6

ББК 85.37

С 60

Рецензенты:

заслуженный художник РСФСР,
заведующий кафедрой режиссуры анимационного фильма
и компьютерной графики ВГИК, доцент В.Н. Зуйков,
ведущий редактор НИИ киноискусства Г.Н. Бородин

С 60 Солин А.И., Пшеничная И.А.

Задумать и нарисовать мультфильм. — М. : ВГИК, 2014. — 300 с.

ISBN 978-5-87149-165-2

Анатолий Иванович Солин и Инна Александровна Пшеничная, сценаристы, режиссеры и художники многих мультипликационных фильмов и популярных мультсериалов, среди которых «Приключения Мюнхаузена», «Неуловимый Фунтик», «Великолепный Гоша», «Русские сатирические сказки», делятся своим практическим опытом создания этих произведений.

УДК 778.5.05:778.534.6

ББК 85.37

© А.И. Солин, И.А. Пшеничная, текст, иллюстрации, макет, 2014
© Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014

Содержание

Предисловие ... 3

Вступление ... 8

Часть 1. Создание литературного сценария

Тема, идея и замысел ... 12

Фабула, сюжет, содержание ... 14

Структура сценария. Деление действия на части ... 15

Часть 2. Средства выразительности

«Аттракцион» и «трюк» как элементы сюжета ... 34

О комическом ... 36

О сказках ... 42

О гротеске ... 58

О лирике ... 60

О трагическом ... 66

Часть 3. Подготовительный период

Режиссерский замысел ... 78

РЕЖИССЕРСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Форма записи режиссерского сценария ... 80

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Визуальные выразительные средства ... 86

Сбор подсобного материала ... 103

Создание персонажей ... 104

Эскизы для мультфильма ... 113

Раскадровка ... 152

Компоновки ... 168

«Мизансцена» и «мизанкадр»

в мультипликационном фильме ... 172

Приемы художественного монтажа ... 177

«Комфортная» и «акцентная»

системы художественного монтажа ... 179

Пластическая выразительность композиции кадра ... 180

Спецэффекты ... 183

Надписи ... 183

Некоторые правила цветовых гармоний ... 184

Стиль произведения ... 186

ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Разнообразные виды звука ... 188

Запись актеров ... 191

Часть 4. Производство мультфильма

Награды за производственные успехи ... 197

График производства ... 197

Временные нормативы ... 198

АНИМАЦИЯ И ДРУГИЕ ПРОЦЕССЫ

«Аниматик» — репетиция экранной версии мультфильма ... 200

Начало работы с художником-мультипликатором ... 200

Время и пространство ... 206

Принцип «сжатие — растяжение» ... 206

Дуги, кривые, траектории ... 207

Эффект скорости. Удар ... 207

«Упреждение», «оттяжка», «захлёсты», «статика» ... 207

*Центр внимания, выразительные позы,
эмоция, жест, реакция ... 209*

Репличные мимические сцены. Артикуляция ... 212

Дополнительные действия и выразительная деталь ... 212

Фоны. Иллюзия глубины ... 214

*Контур, раскраска, монтаж в цвете,
финальная перезапись и эталонная копия ... 218*

Самообучение ... 220

Авторские права

художника-постановщика мультфильмов ... 251

Заключение ... 254

Часть 5. Информация

Фильмография ... 258

Библиография ... 267

Словарь терминов ... 269