

# КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

в кинематографе



Тимоти Олби

## «Призрачный Воин»

создание фильма



УДК 621.399  
ББК 32.882  
О53

Перевод с английского И. Чумаченко

**Т. Олби**

О53 Компьютерная графика в кинематографе: создание фильма «Призрачный воин»: Пер. с англ. — М.: СОЛОН-Пресс, 2010. — 368 с.: ил.

ISBN 5-98003-254-1

Анимация, создание своими руками и с помощью компьютера фильма — это фантастика!

Нет — это реальность, и книга, которую Вы держите в руках, тому прямое подтверждение.

Вместе с автором пройдем путь от зарождения идеи до ее реализации.

Все мечты, которые преодолевают людей и существуют в воображении, могут воплотиться, главное сильно захотеть и поработать над созданием любимого детища, как это сделал Тимоти Олби. Прочитав эту книгу, каждый сможет попытаться проникнуть в мир анимации, привнести в него свои фантазии, грезы и создать свой, абсолютно индивидуальный продукт.

Успехов в творчестве и получении результата!

УДК 621.399  
ББК 32.882

#### **КНИГА — ПОЧТОЙ**

Книги издательства «СОЛОН-ПРЕСС» можно заказать наложенным платежом (оплата при получении) по фиксированной цене. Заказ оформляется одним из двух способов:

1. Послать открытку или письмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20.
2. Оформить заказ можно на сайте [www.solon-press.ru](http://www.solon-press.ru) в разделе «Книга — почтой».

**Бесплатно** высылается каталог издательства по почте.

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которому должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно свой телефон и адрес электронной почты.

Через Интернет вы можете в любое время получить свежий каталог издательства «СОЛОН-ПРЕСС», считав его с адреса [www.solon-press.ru/kat.doc](http://www.solon-press.ru/kat.doc)

**Интернет-магазин** размещен на сайте [www.solon-press.ru](http://www.solon-press.ru)

ISBN 5-98003-254-1 (рус.)  
ISBN 1-55622-227-0 (англ.)

© Макет и обложка «СОЛОН-ПРЕСС», 2010  
© Wordware Publishing, Inc., 2010

# Оглавление

## Часть 1 Мир «Призрачного воина»

|  |    |
|--|----|
| Глава 1 История создания «Призрачного воина» ..... | 13 |
| Глава 2 Персонажи «Призрачного воина» .....        | 21 |
| Глава 3 Место действия «Призрачного воина» .....   | 33 |
| Глава 4 Сцены «Призрачного воина» .....            | 39 |
| Глава 5 Сценарий «Призрачного воина» .....         | 45 |
| Глава 6 Видеоряд «Призрачного воина» .....         | 61 |

## Часть 2 От замысла к воплощению

|   |     |
|---|-----|
| Глава 7 Искусство создания фильмов: сплав всех искусств .....     | 95  |
| Сущность искусства .....  | 95  |
| Трёхмерная компьютерная графика: «консервированные ресурсы» ..... | 97  |
| Делаем фильм по-новому .....                                      | 101 |
| Путешествие .....   | 106 |
| Глава 8 Формирование и восприятие идей .....                      | 109 |
| Идея .....  | 109 |
| Идеи хорошие и плохие .....                                       | 112 |
| «Голливудство» .....  | 112 |
| Советы по выбору идей .....                                       | 114 |
| Чтение между строк .....  | 116 |
| Юмор .....  | 116 |
| Избегайте наигранности .....                                      | 117 |

|   |            |
|---|------------|
| Наслаивание .....   | 118        |
| Истории о людях .....                                     | 119        |
| Даже «плохие парни» должны быть привлекательными.....     | 120        |
| Творческие пути .....                                     | 121        |
| <b>Глава 9 Предварительная подготовка к работе.....</b>   | <b>125</b> |
| Фабрика идей — вся сила наклеек-напоминаний .....         | 126        |
| Стиль .....   | 128        |
| Личный стиль .....  | 129        |
| Окружающая среда.....                                     | 135        |
| Творческий поиск .....                                    | 141        |
| <b>Глава 10 Написание сценария .....</b>                  | <b>143</b> |
| План сценария.....  | 143        |
| Три слова .....   | 144        |
| Сценарий .....  | 146        |
| <b>Глава 11 Непосредственная подготовка к работе.....</b> | <b>155</b> |
| Видеоряд.....   | 155        |
| Планирование .....  | 158        |
| Дизайн .....  | 160        |
| <b>Глава 12 Раскадровка .....</b>                         | <b>177</b> |
| Только компьютеры рисуют прямые линии .....               | 177        |
| Формат кадра .....  | 179        |
| Разрешение .....  | 180        |
| Почти анимация .....                                      | 190        |
| Действие .....  | 191        |
| <b>Глава 13 Технологические решения.....</b>              | <b>193</b> |
| Опасайтесь громких слов .....                             | 194        |
| Компьютерное оборудование .....                           | 195        |
| Программное обеспечение для компьютерной графики .....    | 205        |
| Композитинг .....   | 240        |
| Производственный конвейер.....                            | 245        |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Глава 14 | Перед визуализацией .....                  | 251 |
|          | «Анимашка» .....                           | 251 |
|          | Черновой вариант звуковой дорожки .....    | 253 |
|          | Предварительная визуализация .....         | 259 |
| Глава 15 | Анимация .....                             | 263 |
|          | С чего начать .....                        | 265 |
|          | Как начать .....                           | 266 |
|          | Ритм .....                                 | 267 |
|          | Анимация персонажей .....                  | 272 |
|          | Эффекты анимации .....                     | 277 |
| Глава 16 | Управление кинопроизводством .....         | 285 |
|          | Искусство бизнеса .....                    | 286 |
|          | Контроль за продвижением работы .....      | 287 |
|          | Изменения .....                            | 289 |
|          | Постановочный материал .....               | 291 |
| Глава 17 | Звуковая дорожка — «невидимый актер» ..... | 295 |
|          | Инструменты .....                          | 296 |
|          | Партитура .....                            | 301 |
|          | Дополнительная запись диалога .....        | 307 |
|          | Звуковые эффекты .....                     | 308 |
|          | Обработка звука .....                      | 310 |
|          | Окончательная дорожка .....                | 317 |
| Глава 18 | Окончательная визуализация .....           | 323 |
|          | Композитинг .....                          | 323 |
|          | Мы исправим это потом .....                | 333 |
| Глава 19 | Правка: доведение до ума .....             | 335 |
|          | «Холодная» правка .....                    | 335 |
|          | Изменения и дополнения .....               | 338 |
|          | «Горячая» правка .....                     | 338 |

## Оглавление

---

|  |     |
|--|-----|
| Глава 20 Выбор носителя .....                | 339 |
| Пленка .....                                 | 339 |
| Профессиональная магнитная лента .....       | 339 |
| Потребительская магнитная лента .....        | 340 |
| Компьютерные форматы .....                   | 341 |
| Формат MPEG .....                            | 341 |
| Печатная продукция .....                     | 344 |
| Глава 21 Завершающие штрихи .....            | 347 |
| Местный прокат .....                         | 347 |
| Пресс-релизы .....                           | 347 |
| Кинофестивали .....                          | 351 |
| Интернет .....                               | 352 |
| Голливуд .....                               | 355 |
| Законодательство в области шоу-бизнеса ..... | 356 |
| Распространители .....                       | 357 |
| Упорядоченное творчество .....               | 358 |
| Глава 22 Заключение .....                    | 359 |
| Уже нельзя ничего исправить .....            | 360 |
| Будущее .....                                | 361 |
| Алфавитный указатель .....                   | 363 |

## Мир «Призрачного воина»

Кинематограф — чудесное искусство. Фильмы могут уносить нас так далеко, насколько хватит нашего воображения. Кино позволяет нам на время погрузиться в жизнь тех, кто непохож на нас. Мы получаем возможность столкнуться с такими ситуациями, которые в реальной жизни были бы опасны. Но самые лучшие фильмы мы проживаем вместе с их героями.

Анимация преумножает возможности кинематографа до такой степени, что границы творческого потенциала начинают определяться практически исключительно нашей фантазией. Неважно, насколько наши сцены непохожи на наш мир — хороший анимационный фильм оставляет вас на полпути между реальностью и мечтами.

При создании Кейза и «Призрачного воина» нам каждый день приходилось принимать множество важных решений и многому учиться. Когда фильм настолько фантастичен сам по себе, творческий процесс аниматора не ограничен рамками реальности. Мы приобретали необходимые для воплощения наших идей навыки и собирали нужные инструменты. И в один прекрасный день набор законченных сцен стал фильмом, известным как «Призрачный воин».

Мы с радостью делимся с вами нашими мечтами и видениями, которые были воплощены в анимации.

Не имеет значения, пришли ли эти видения тьмы и света из давно забытого прошлого или из еще не описанного будущего, они помогут сохранить в вашем сердце веру в чудеса и осознание того, что эти чудеса можно воплотить в жизнь.

## Глава 1

# История создания «Призрачного Воина»

Виртуозный воин-самурай стремится отомстить своему собственному убийце... И убийце своей возлюбленной.



















## Глава 2

### Персонажи «Призрачного Воина»



Кейз

(ветер)



Первичный биологический вид: тигр

Вторичный биологический вид: тигр

Возраст: неизвестен

Рост: 2 м 2 см

Вес: 104 кг

Цвет глаз: желто-зеленый

Род занятий: наемный убийца





Итсуа  
(иносказание)



Первичный биологический вид: волк

Вторичный биологический вид: волк

Возраст: 38

Рост: 1 м 70 см

Вес: 70 кг

Цвет глаз: зелено-желтый

Род занятий: владелец гостиницы

Увлечения: музыка, истории, сбор трав



На Су  
(целительница)



Первичный биологический вид: кролик  
Вторичный биологический вид: кролик  
Возраст: 34  
Рост: 1 м 60 см  
Вес: 42 кг  
Цвет глаз: карий  
Род занятий: домохозяйка, прислуга в гостинице  
Супруг: Итсуа  
Увлечения: врачевание, истории, музыка



Утсухуши  
(красота)



Первичный биологический вид: тигр

Вторичный биологический вид: тигр

Возраст: 27

Рост: 1 м 70 см

Вес: 58 кг

Цвет глаз: карий

Род занятий: прислуга

Увлечения: танцы, математика, древнее оружие



Асаши  
(нежность)



Первичный биологический вид: собака

Вторичный биологический вид: волк

Возраст: 15

Рост: 1 м 65 см

Вес: 50 кг

Цвет глаз: карий

Род занятий: прислуга

Увлечения: медитация, спиритизм, философия