

Войди в чудесный мир классической мультипликации Toon Boom!!!

*Александр Ситников, ведущий специалист SVGA,
Владимир Лошкарёв, к.т.н., директор SVGA*

Окончание. Начало в №2/2013

«Возможности Натпопу бесконечны, это не просто программа для анимации, это профессиональная анимационная фабрика»

Владимир Лошкарёв

Создай свой Toon Boom (Storyboard/Storyboard Pro/Storyboard Pro 3D)

Toon Boom Storyboard – это система для создания раскадровки и аниматика, которая эффективно работает и со сканированными рисунками, и с электронными эскизами, созданными на планшете. Она оптимально подходит как для традиционных, так и безбумажных методов работы.

Storyboard помогает художнику преобразовать идею в визуальную историю, которая в дальнейшем может стать полноценным фильмом. Программа Storyboard разработана при содействии опытных аниматоров и существенно ускоряет производство, позволяя уделять больше внимания творчеству.

Storyboard имеет интуитивно понятный интерфейс, представляющий собой классическую модель окна с подвижным холстом. Все элементы интерфейса могут быть настроены и размещены в соответствии с желанием пользователя прямо во время работы. Инструменты рисования, реагирующие на угол наклона и силу прикосновения пера планшета, позволяют создать образы, определяющие стиль будущего фильма. Текстовые и речевые комментарии, оставленные на рисунке и временной шкале, помогут воплотить замысел вне зависимости от того, кто и когда работает с раскадровкой. Настраиваемые поля заголовков, в которые можно вставлять текстовое содержимое, такое как описание сцены и комментарии, позволяют осуществлять поиск по этим полям.

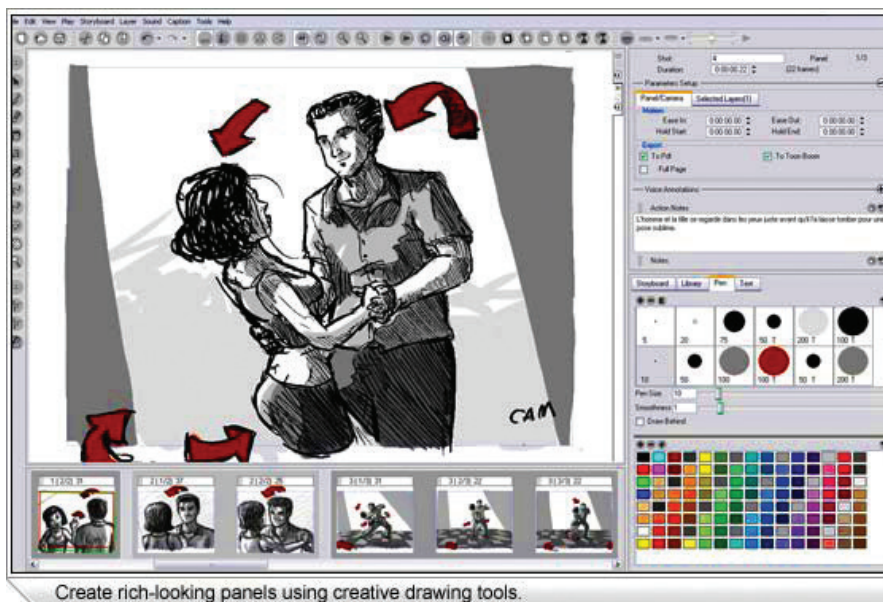
Storyboard Pro 3D позволяет импортировать 3D-объекты, поддерживает

работу в трехмерном пространстве с возможностью интеграции в него 2D-объектов.

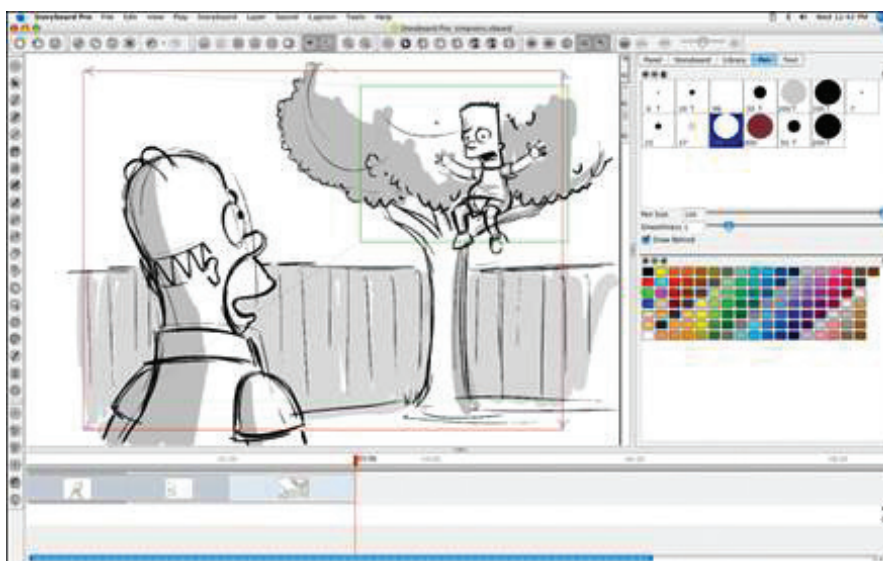
Встроенная виртуальная камера Storyboard позволяет произвольно выполнять кадрирование. По ходу работы можно изменять ее положение, угол наклона и задавать начальную и конечную позиции. Создание анимации

в масштабе реального времени можно синхронизировать с динамическими перемещениями камеры.

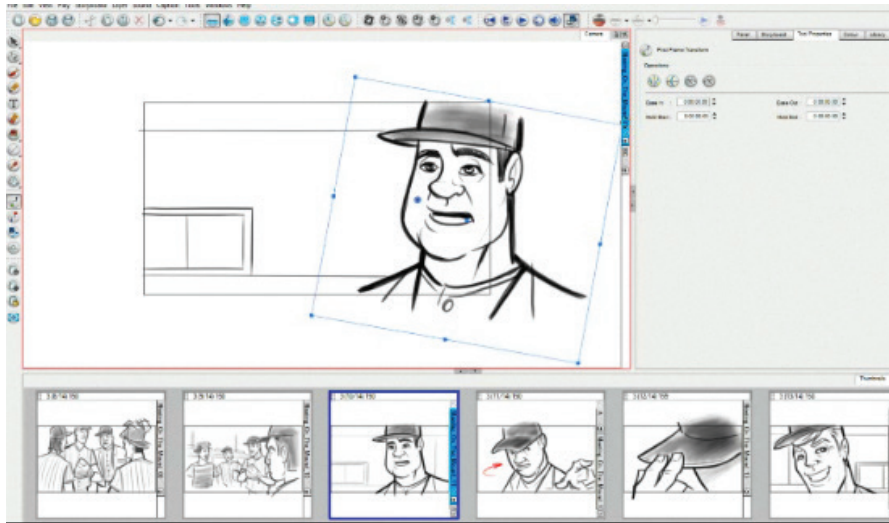
Storyboard дает возможность всем, от любителей до профессионалов, создавать список кадров (лист выборки) в виде их полной последовательности. Временная шкала служит для управления синхронизацией и автоматического создания аниматика со зву-

Интерфейс приложения Storyboard

Фрагмент работы над мультфильмом о Симпсонах

Работа над лицом персонажа

ковой дорожкой и эффектами перехода между кадрами.

Простой импорт картинок или использование встроенной библиотеки шаблонов дают возможность в короткий срок воплотить любую оригинальную идею, а экспорт в форматах ePareg и PDF позволит поделиться ею с коллегами или показать заказчику. Экспортировать можно не только в форматах для печати, но и в форматах Harmony/Opus, EDL, SWF и QT для последовательности изображений.

Используй Toon Boom (Harmony)

Toon Boom Harmony – это самый мощный и передовой пакет из семейства программ Toon Boom (в него также входят Studio, Animate и Animate Pro). Но если каждое следующее приложение в линейке отличается от предыдущего дополнительными функциями и инструментами, а также уровнем (базовый или расширенный), то Harmony, являясь высшим достижением Toon Boom, отличается от Animate Pro не только рядом функций и инструментов, которых нет ни в одной из перечисленных программ, но и уровнем многих его инструментов, который следует причислить к разряду максимально эффективных. Harmony – это не просто профессиональная программа для анимации, это полноценная анимационная фабрика, позволяющая решать весь спектр задач по производству анимационного фильма, это совершенный программный комплекс для централизованного производства мультипликационных сериалов и полнометражных фильмов.

Harmony дает возможность работать над одним проектом нескольким группам художников и аниматоров, находящимся как рядом в одной студии, так и в разных городах.

На сегодняшний день Harmony – единственный в мире подобный пакет с такой степенью интеграции всех приложений и функций, обеспечивающий совместную работу в студии нескольких групп пользователей над одним проектом и работу нескольких студий, расположенных в разных городах или странах, над одним проектом или несколькими проектами. При этом мониторинг работ и контроль над соблюдением графика их выполнения осуществляется через Toon Boom Manager.

Harmony обеспечивает возможность использовать как классический, так и цифровой (безбумажный) методы мультипликации. В состав его функций входят ротоскопирование, перекладка, кукольная и скелетная анимация, широкий набор оригинальных функций и спецэффектов. Инструментарий Harmony был разработан совместно с ведущими мировыми анимационными студиями и предназначен специально для создания полнометражных анимационных фильмов и мультипликационных сериалов. Toon Boom Harmony содержит весь набор необходимых модулей для импорта изображений с киноплёнки и с видеокассет, для рисования, анимации, заливки, спецэффектов, сборки и проверки (line test).

Разнообразные инструменты и функции Harmony позволяют достичь высочайшего качества анимации при оптимальном распределении ресурсов студии и сосредоточить усилия талантливых художников непосредственно на творческой составляющей проекта.

Точная передача формы и нажима при рисовании на сенсорном планшете обеспечивает возможность создания изображений с очень высоким качеством линий, чему способствует и высокий уровень чувствительности поверхности планшета. Все инструменты рисования поддерживают текстуру в линиях с возможностью разнообразных настроек. Текстуры внутри

Сетевая структура Harmony

контура также поддаются настройке. Возможен перенос настроек с одного контура на соседние контуры.

Толщину линии можно регулировать уже после того, как линия проведена. Есть возможность «подхватывать» конец отрезка, причем соблюдая его толщину и не создавая визуальных «стыков» в местах, где отрывалась рука. Если художник прервал линию и отвел руку с пером, он затем может, не особо целясь в конец линии, продолжить рисование и программа сама соединит отрезки, соблюдая толщину линии.

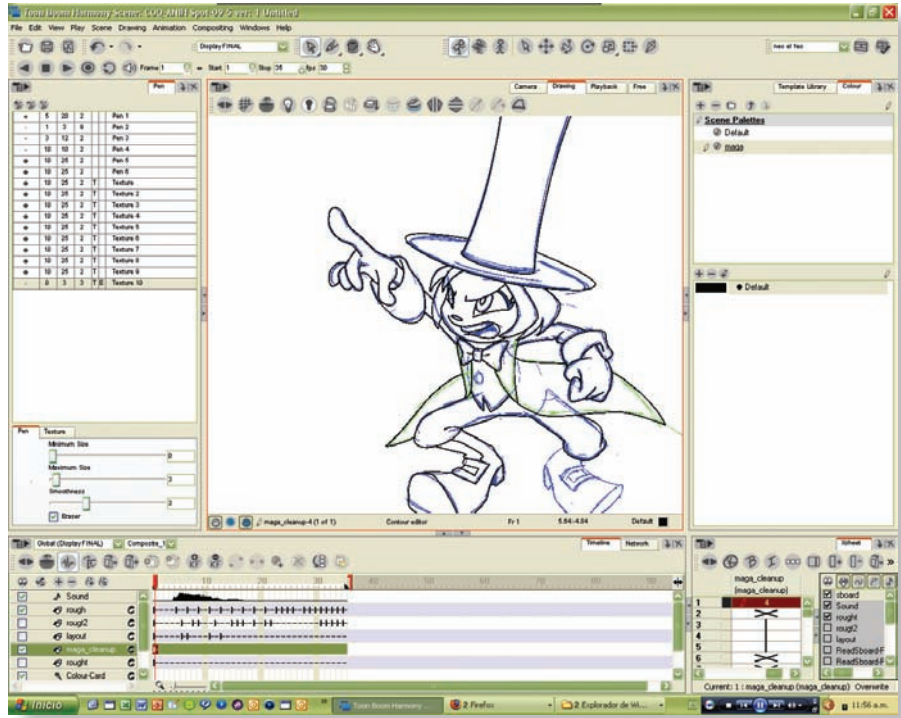
Появились новые режимы работы с костями. Кости можно рисовать свободно внутри тела персонажа. Это очень удобно, если нужно заставить тело гнуться, не разбивая его на сегменты, или анимировать (оживлять) разные элементы персонажа, например волосы, развевающиеся на ветру пряди, а также шею, уши и др.

Программа обеспечивает комфортную работу при планировании трехмерных сцен и слоев в 3D-пространстве с одновременной расстановкой многоракурсных виртуальных камер и управлением ими. Harmony позволяет поворачивать и перемещать плоскости сцен и слоев (с интегрированными персонажами и прочими анимационными объектами) в 3D-пространстве и/или изменять поворот камер в 3D-пространстве, выбирая нужную перспективу, вид сверху или сбоку.

Toon Boom Harmony обеспечивает комплексное web-производство анимации в полном объеме, предоставляет центр связи для взаимодействия всей команды, работающей в офисе и за его пределами, обеспечивая при этом режим реального времени при обновлении статуса производственных и организационных задач для управленческой команды, исполнителей и клиентов.

Harmony позволяет во много раз сократить сроки производства мультфильма и обеспечивает передачу выполняемых задач (наследование) от одних художников к другим, не требуя дополнительных действий по копированию файлов, формальному учету и пр.

Общая база данных, персонажей, слоев, фонов, палитр и т.п. может быть доступна как по локальной сети, так и через Интернет. Harmony позволяет назначить персональные права доступа, что обеспечивает

Нарисованный герой мультфильма

гибкое администрирование и высокую степень безопасности проекта.

Управляй Toon Boom (Manager)

Программный пакет Manager дает возможность мониторинга выполнения проекта Harmony в целом, по экспозиционному листу (по эпизодам, по кадрам, по объектам и пр.), контроля результатов работ отдельных исполнителей по отдельным сценам, слоям, персонажам и пр., а также обеспечивает локальный и дистанционный просмотр готовых и просчитанных сцен, анимации, фрагментов, объектов и т.п.

Manager – это чрезвычайно полезный инструмент при работе над крупными проектами с большим количеством различных этапов производства, которые выполняются как силами штатных специалистов, так и привлеченными художниками (даже из разных городов и стран). Он позволяет контролировать процесс производства по сети из любой точки мира, с любого стационарного компьютера, планшета или мобильного устройства.

Клиенты Toon Boom

Решения Toon Boom используются в коммерческом производстве мультипликационных фильмов и сериалов, в образовательных структурах, в индустрии видеоигр, в производстве музыкальных клипов и в создании контента для мобильных устройств.

Среди клиентов Toon Boom Animation можно выделить крупнейших игроков индустрии: Fox, Walt Disney Animation Studios, Warner Bros. Animation, MGM, Universal, DreamWorks, Film Roman, Walt Disney Television Animation, Bento Box, Filmworks, 2d3D Animations, Cromosoma и Enarmonia South Park, Nickelodeon, O Entertainment, Klasky Csupo/Paramount Pictures, Sony и многих других. Подробный список включает несколько тысяч пользователей и потому приведен здесь в очень сокращенном виде. Более подробно с ним можно ознакомиться на сайте www.toonboom.com или на сайте Википедии.

Toon Boom – резюме

На сегодняшний день Toon Boom безусловно и однозначно доминирует на рынке. Более 70% мультипликационного контента во всем мире создается на платформе решений Toon Boom.

За прошедшие годы компания Toon Boom поглотила всех сколько-нибудь значимых конкурентов (начиная с Animo), интегрировав все лучшее из их разработок в свои инструменты, в результате чего появились уникальные мощные программы Toon Boom Studio, Animate, Animate Pro, Harmony Storyboard Pencil Check Pro. При всем уважении к конкурентам представители Toon Boom считают, что сегодня

Приложение Toon Boom Manager, установленное на планшетном компьютере

ни один из них не приблизился к платформе Toon Boom ни по технологическим, ни по функциональным возможностям, ни по производительности, ни по универсальности.

Toon Boom тратит более 55% своих доходов на разработку новых возможностей своего ПО, обновляя программы и их функциональные возможности (все передовые решения всегда имплементированы в их программы: advanced morphing, inverse kinematics, glue, virtual camera, particle, lip-sync, 3D in 2D, 3D Stereo и многое другое) и обеспечивает своевременное предоставление своим клиентам самого современного и продвинутого набора профессиональных инструментов для создания мультипликации.

Одно из главных достоинств Toon Boom состоит в рациональной сбалансированности инструментов и функций в разных приложениях, ориентированных на различные сегменты рынка (дошкольный, школьный, вузовский, домашний, любительский, профессиональный), что определяет и невысокую стоимость приложений. Важны также простота освоения и очевидная возможность значительно-

го ускорения создания мультфильма, улучшения качества (говоря о технических и творческих составляющих).

Цифровая анимация от Toon Boom – это особая философия нового поколения мультипликации. Одной из важных ее особенностей является возможность повторного, а также многократного использования персонажа и готовых анимационных шаблонов движений без перерисовывания и затрат времени и денег на их создание. Это достигается с помощью библиотек, анимационных функций и многих других инструментов и эффектов. С помощью технологий Toon Boom для цифровой или бумажной анимации студия может феноменально быстро производить анимационный контент любой сложности, адаптируя его для разных сред распространения (ТВ, DVD, Интернет), разных систем отображения (проектор, телевизор, дисплей компьютера, планшет, мобильный телефон и т.д.).

Технологии Toon Boom позволяют реализовать практически все традиционные способы создания мультипликации, заменяя либо дополняя процесс их производства мощными и

быстрыми инструментами, позволяющими не в ущерб творчеству автора и драматургии режиссера обеспечить возможность быстрого производства мультсериалов и полнометражных анимационных фильмов.

Toon Boom дает пользователю особый подход к любому проекту, для чего есть как уникальные возможности, так и технологии организации производства. Любое рабочее место Harmony обладает максимумом инструментов и функций, оно может быть мгновенно переключено на выполнение любой из задач производства. Постоянная работа с общей централизованной базой данных (контента) обеспечивает управление всеми этапами производства, от создания персонажа, объекта, слоя, палитры, кадра, экспозиционного листа и до готового фильма.

Для пользователя принципиально важен правильный выбор программного приложения, и перед приобретением целесообразна консультация с опытным менеджером дистрибутора. Toon Boom также настоятельно рекомендует пользователю рассмотреть возможность проведения презентации и двухдневного тренинга, в результате которого можно будет корректно оценить все возможности программ и получить дополнительные сведения, чтобы сделать ответственный выбор не только по техническим и стоимостным характеристикам, но и с учетом перспектив успешного и высокопроизводительного использования новейших технологий в рамках конкретной анимационной студии.

В России официальным дистрибутором Toon Boom является компания Systems Video Graphics Animation, уже более 25 лет разрабатывающая максимально эффективные решения по интеграции оборудования и программно-аппаратных комплексов для таких сфер деятельности, как кино, телевидение, телекоммуникации, анимация и мультипликация, реклама, производство компьютерных игр, наука, промышленность, медицина, авиация и космонавтика. Она является дистрибутором Adobe, Blackmagic Design, Digital Rapids, Etere, Matrox, Meteographics, Metus, NewTek, PlayBox Technology, Stryme, Tiger Technology, Toon Boom Animation, Vicon Motion Systems, Vitec (Optibase, Stradis, Focus, COMO) и авторизованным партнером Harmonic, Harris, Miranda и др. ■