

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ СОҶАСИДА TOON BOOM HARMONY ДАСТУРИДА ИШЛАШ ВА УНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Абдувоситов Д.Қ.

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
магистратура босқичи “Мультфильм ва компьютер мультипликацияси”
мутахассислиги талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6779471>

Аннотация. Ушбу мақолада анимация санъатидаги янгиликлар ва мультипликацион фильмлар тахлили, ҳамда уларнинг яратилишида компьютер дастурларидан фойдаланиш баён этилади.

Калит сўзлар: анимация, компьютер дастурлари, мультипликацион фильмлар, замонавий анимацион фильмлар.

РАБОТА В ПРОГРАММЕ TOON BOOM HARMONY В СФЕРЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ новшеств и мультипликационных фильмов в искусстве анимации, а также использование компьютерных программ при их создании.

Ключевые слова: анимация, компьютерные программы, мультфильмы, современные анимационные фильмы.

WORKING IN THE TOON BOOM HARMONY PROGRAM IN THE FIELD OF ANIMATION AND ITS BENEFITS

Abstract. This article describes the use of computer programs in the creation of animation art news and analysis of animated films, as well as their creation.

Keywords: animation, computer programs, animated films, modern animated films.

КИРИШ

Сиз ҳеч ўйлаб кўрганмисиз, маълум бир мультфильмни томоша қилаётганда у қайси дастурда яратилган? Лекин лойиҳа учун мос бўлган дастурий таъминотни танлаш жуда муҳим: сиз визуал, бюджет, вақт ва ишлаб чиқаришнинг бошқа жиҳатларини ҳисобга олишингиз керак.

Кўплаб машҳур мультфильмлар - Рик ва Морти, Юлдуз ёвузлик кучларига қарши, Хилда – Тоон Боом Harmony-да анимацияланган.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тоон Боом Harmony - бу 1994 йилда канадалик ишлаб чиқувчилар томонидан яратилган кадрма-кадр, кроссовер ва композит анимация дастури. Тоон Боом-да бошқа дастурлар мавжуд, аммо Harmony энг кенг қамровли ва бой хусусиятларга эга.

Harmony билан кўплаб машҳур мультфильмлар ва анимацион сериаллар анимация қилинган:

"Сайёралар бўйлаб салом", "Трансильвания меҳмонхонаси", "Кармен Сандиего", янги Луни Тюнз ва бошқалар.. Ҳатто Смешарики (аникроғи, 2020-йилдаги сериялар) ҳам Harmony яратилган.

Harmony Серхио Паблоснинг "Клаус" мультфильми устида ҳам ишлаган.

Бу мультфильмлар Ҳармонийда яратилгани бежиз эмас. Дастур кўпинча маълум турдаги лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун ишлатилади:

Кенг ишлаб чиқариш жараёнига эга студия лойиҳалари

Тармоқ орқали уйғунлик фойдаланувчиларга ҳамкорлик қилиш имконини беради. Бу қулай: кўплаб аниматорлар масофадан туриб ишлайди ва дастур турли шаҳарларда ёки мамлакатларда, бир ёки бир нечта лойиҳаларда ишни ташкил қилиш имкониятига эга. Шунинг учун Harmony айниқса студиялар учун жозибали бўлиб, уни Disney, Dream Works, Warner Bros ва бошқалар ишлатади.

Ирина Голина-Сагателиан бизга Harmony-нинг қайси хусусиятлари студиялар учун муҳимлигини айтди:

— Ушбу дастур жуда тартибли: сиз унда барча ходимлар бир кутубхонада ишлашлари, материаллар олишлари учун қувур линияси ясашингиз мумкин. Ҳеч нарса чалкашмаслиги ёки йўқолмаслиги учун сиз бир жойдан фойдаланасиз. Бу студияларнинг Harmony-дан фойдаланишининг биринчи сабаби.

Иккинчи сабаб - Harmony сизга 2Д ва 3Дни бирлаштириш имконини беради. 3Д анимация дастурларига келсак, Harmony энг арзон дастурлардан бири бўлиб, моделларга катта инвестицияларни талаб қилмайди. Унда сиз уч ўлчамли дунёни яратишингиз мумкин ва шу билан бирга кадрма-кадр анимациясининг гўзаллигини йўқотмайсиз.

Тезлик нуқтаи назаридан: Harmony кадр-кадр чизиш дастурларига қараганда тезроқ. Лекин у кесилган анимация учун мўлжалланмаган, махсус дастурлар тезроқ ишлайди. Шунинг учун, мен Harmony-да арзон кесиш лойиҳаларида ишлайдиганлар хато қилишларига ишонаман: бунинг учун кўпроқ бюджет вариантлари мавжуд.

Harmony сизга ҳар бир сатрда ишлаш имконини беради ва аниматорлар учун кўпроқ эркинлик беради. Бошқа дастурлардан фарқли ўлароқ, сиз ўзингизнинг қурилмангиз билан ҳамма нарсани қилишингиз мумкин.

Перекладка анимацияли лойиҳалар, мураккаб 2Д қурилмаси

Уйғунлик мослашувчан қурилма ўрнатиш тизими билан ажралиб туради, бу тугун тузилиши билан таъминланади - марказий нуқтага олиб борадиган тугунлар схемаси.

Тугунлар қурилмадаги элементлар иерархиясини тасаввур қилади, унинг элементлари қандай боғланганлигини кўрсатади.. Масалан, вақт жадвали функцияси рамкалар, вақтлар, характернинг тана қисмларини схематик шаклда акс эттиради - бу аниматор туфайли саҳнада нима содир бўлаётганини кузатиш осонроқ. Бошқа ҳеч қандай анимация дастурида тугунлар йўқ, бу Harmony-га афзаллик беради.

Риглаштириш пайтида суяклар тўғридан-тўғри саҳнадаги персонаж ёки объект танасининг ичига чизилиши мумкин. Айтайлик, биз шамолда учаётган сочларни жонлантirmoқчимиз. Harmony-да сиз танани қисмларга бўлишингиз шарт эмас. Суякларни яратиш ва уларни сочларга боғлаш кифоя. Ҳамма нарса, сиз уларни жонлантиришингиз мумкин.

Махсус белгилар дизайни қўлланган мултфилм қаҳрамони

Harmony даги анимация учун ҳар бир визуал услуб мос эмас. Ирина Голина-Сагателиан ушбу дастурнинг хусусиятларига қайси персонаж дизайни мос келишини тушунтирди:

- Белгилар юмалоқ бўлиши керак. Harmony доиралар билан яхши ишлайди, лекин квадрат ва бурчаклар билан ёмонроқ - бунинг учун, масалан, Flash мавжуд.

Шунинг учун дизайн оддий бўлиши керак, аниқ градиентлар, қўшимча чизиқлар, контурлар ва сояларсиз. Агар хоҳласангиз, композициялаш орқали эришиш мумкин, лекин асл нусхада аниматор текис белгилар, текис ранглар билан ишлаши керак.

Биз чиройли дизайнга эмас, балки ҳаракатга эътибор қаратамиз. Шунинг учун, кўпинча Harmony-даги лойиҳалар бир-бирига жуда ўхшаш: белгиларнинг юмалок кўзлари, сояларсиз текис дизайнлари бор. "Юлдуз ёвузлик кучларига қарши", "Рик ва Морти", "Ҳилда" - уларнинг барчаси ўхшаш услубда.

Табийки, баъзи лойиҳалар бошқача кўринади. Масалан, "Клаус" ҳам Harmony-да яратилган, аммо улар бошқа техникадан фойдаланганлар: улар кроссоверга эмас, балки кадрлар бўйлаб анимацияга таянган. Рик ва Мортида тарқатиш 60% таржима, 30% стоп-мотион анимация ва 10% 3Д. Клаусда эса 80% кадрма-кадр анимацияси, гарчи унчалик қўлда чизилмаган бўлса ҳам, шунинг учун характер дизайнида кўпроқ эркинлик мавжуд.. Аммо таржимага эътибор қаратиладиган кўпроқ бюджет лойиҳаларида белгилар маълум бир дизайнга эга бўлиши керак.

Айтганча, дастурнинг яна бир катта плюси - бу жараёнда рангларни ўзгартириш қобилияти. Агар менда, масалан, яшил қаҳрамон бор деб қарор қилсам, филмнинг ўртасида унинг рангини бошқасига ўзгартиришим мумкин.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Toon Boom Harmony ҳар бир мультфильм учун мос эмас. Шунга қарамай, ушбу дастур саноатда машҳур бўлиб, дунёнинг етакчи студиялари унинг ёрдами билан лойиҳаларни яратадилар. Шунинг учун, Harmony-га эга бўлган аниматорлар катта талабга эга.

- Дастурнинг хусусиятлари аниқ лойиҳаларда қандай намоён бўлади?

- Лойиҳалар сирларини очиб бера олмайман. Аммо умумий маънода, масалан, Рик ва Морти сериясида бизда жуда кўп комбинацияланган анимация мавжуд. Чиқишдаги чизиқ тоза ва тоза, шунинг учун оддий томошабин квадратма-кадр анимация қаерда эканлигини ва қайта йўналтириш қаерда эканлигини сезмайди: ҳамма нарса кесишган.. Шунга кўра, серия сифат жиҳатидан кўпроқ ёки камроқ кўринади.

- Демак, бошқа дастурда бундай самарага эришиш мумкин эмас эди

- Айтайлик, бундай белгилар билан - йўқ. Рик ва Морти Harmony учун махсус яратилган, дизайнлар ушбу дастур учун мўлжалланган, шунинг учун бошқа дастурлар билан ишлаш анча қийинроқ бўлар эди.. Рик ва Морти жуда кўп 3Д, турли фон, ҳаддан ташқари катталаштириш - суратларни кичрайтиришдан фойдаланади ва агар дастур вектор бўлмаса, камера фаоллиги ҳиссини яратиш қийин бўлар эди.

МУҲОКАМА

Ҳаракат қилинг. Бу нисбатан осон, айниқса сизда расм чизиш маҳоратингиз бўлса.. Вақт жадвали, ранглар кутубхонаси билан ишлашни ўрганинг.

2Д анимацияни ўзлаштирганингизда, таржимани ўз зиммангизга олинг. Дастурда маълум турдаги деформациялар мавжуд - қисман ўзаро фаолият анимацияни яратишга имкон берувчи тугунлар. Ушбу технология анча мураккаб. Албатта, сиз уни ўзингиз ўрганишингиз мумкин, аммо муаммо шундаки, Harmony шахсий фойдаланиш учун мўлжалланмаган..

Агар сиз ҳали ҳам уйда кадрма-кадр анимациясини амалга оширишингиз мумкин бўлса, унда мураккаброқ, бирлаштирилган анимация даргумон. Яхши

мураббий топинг ёки студияга боринг. Harmony энг дўстона дастур эмас. Сиз кириб, дархол ҳамма нарсани ўрганиб чиқдингиз, деган нарса йўқ. Албатта, сиз юклар олишингиз ва ўйнашингиз мумкин бўлган соддалаштирилган версиялар мавжуд. Аммо дастурнинг охирги версияси шахсий фойдаланиш учун эмас, балки студия версиясидир.. Шунинг учун Harmonyнинг ойлик тўловлари жуда қиммат.

(Сухбатдошнинг эслатмаси: Harmony 21 Premium-га обуна нархи ойига 123,75 евро ни ташкил этади, бу йилига тахминан 1000 евро ни ташкил қилади)

ХУЛОСА

1994 йилда Канада ишлаб чикувчилари туфайли пайдо бўлган кенг имкониятларга эга дастур. Дастурий таъминот дунёнинг 130 та давлатида, жумладан, энг йирик анимация студияларида машхур: Warner Bros. Pictures ва The Walt Disney Company. Toon Boom Harmony - бу кучли дастурий таъминот бўлиб, у асосан сериаллар, балки тижорат анимациялари, бадиий филмлар ва ҳатто видео ўйинларни яратиш учун ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Animationschool.ru
2. Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ. «Замонавий бадиий таълимнинг долзарб муаммолари» Республика илмий-амалий конференцияси тўплами. Тошкент – 2017.
3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум – М.: Лаборатория базовых знаний, 2005.
4. Википедия. Свободная энциклопедия. Урл:<https://ru.wikipedia.org>
5. Куркова Н.С. “Анимационное кино и видео”, Кемерово, 2016.