

Войди в чудесный мир классической мультипликации Toon Boom !!!

Александр Ситников,

ведущий специалист SVGA, Владимир Лошкарев, к.т.н., директор SVGA

«Возможности анимации бесконечны, потому что любой мультфильм начинается со сказки»

Владимир Лошкарев

Что есть Toon Boom

Toon Boom Animation – это один из мировых лидеров в области разработки анимационного ПО как для профессиональных аниматоров и мультипликационных кино-, видео- и web-студий, так и для любителей, для домашнего использования, для анимационных детских школ и высших учебных заведений, а также для всех тех, кого просто привлекает искусство мультипликации и кто хочет заниматься им для собственного удовольствия. Более 70% пользователей ПО компьютерной анимации в мире используют приложения Toon Boom, которые де-факто являются стандартом для индустрии.

В ассортименте компании есть несколько различных приложений, ориентированных на разных пользователей.

Flip Boom Classic u Flip Boom All-Star

FB Classic – это простая и удобная программа для детей в возрасте 6...12 лет с интуитивно понятным интерфейсом. FB All-Star – расширенная версия FB Classic. Пользователь может создать собственную анимационную историю, озвучить ее своим голосом или звуками из библиотеки, выложить на YouTube или Facebook. Приложения предназначены для использования дома и в школе.

Toon Boom Studio

Простое в освоении, недорогое и функциональное ПО для создания мультипликации, применяемой в кинофильмах, рекламе, компьютерных играх, приложениях для мобильных телефонов и в web-приложениях. ПО позволяет выполнить все работы по созданию мультфильма, начиная от набросков и заканчивая визуализацией. Хорошо подходит для образования, небольших студий и домашних художников.

Toon Boom Storyboard/Storyboard Pro/Storyboard Pro 3D

ПО для быстрого создания последовательностей эскизов при визуальном планировании сцен мультфильма (раскадровке) и производстве аниматика. Имеются расширенные возможности работы в 3D-пространстве с 2D- и 3D-объектами. Приложения ориентированы на небольшие студии, любителей (Storyboard) и профессионалов (Storyboard Pro и Storyboard Pro 3D).

Toon Boom Pencil Check Pro

Версия для оперативного мониторинга анимации, тестирования рисованных движений на экране. Поддерживает работу с планшетами, сканерами, DV/HDV-видеокамерами, web-камерами и пр., позволяя быстро создать эскиз на бумаге или в компьютере, анимировать его, проверить результат и при необходимости произвести коррекцию фаз анимации и линий изображения.

Toon Boom Animate/Animate Pro

Профессиональная программа для создания мультипликации. Версия Pro обладает расширенным набором инструментов рисования, анимации, создания стилей и различных эффектов. Нацелена на небольшие анимационные студии и одиночных профессионалов.

Toon Boom Harmony

Мощный программный комплекс с широким функционалом для полного цикла производства полнометражных мультипликационных фильмов и сериалов, обеспечивающий сетевую интеграцию рабочих мест для одновременной совместной работы над несколькими проектами и над общими фрагментами одного проекта.

Toon Boom Manager

ПО для администрирования процесса производства анимационных фильмов, создава-

емых на базе ПО Harmony, включающее средства мониторинга ежедневной деятельности, планирования задач, анализа состояния активов и выполнения работ, распределения прав доступа к ресурсам общей базы данных, составления отчетов и др. Для работы в дистанционном режиме можно использовать планшетный компьютер и смартфон.

Почему Toon Boom (базовые возможности)

Приложения Toon Boom позволяют реализовать на компьютере наиболее распространенные из традиционных анимационных технологий:

- ◆ классическую (рисование на кальке с последующим сканированием, анимацией и цифровой заливкой);
- ◆ цифровую (рисование и анимация на планшете);
- ◆ пок кадровую обрисовку реальных персонажей по импортированным видеослоям (rotoscoping);
- ◆ аппликационную (вырезание/цифровая перекладка, анимация персонажа путем передвижения отдельных элементов/слов, из которых складывается персонаж);
- ◆ кукольную;
- ◆ скелетную;
- ◆ 2D/3D-интеграцию и др.

Статуэтка «Эмми», которой была удостоена компания Toon Boom

Компания Toon Boom использует в своих системах технологии, созданные в тесном сотрудничестве с художниками ведущих студий анимации по всему миру.

Широкий спектр профессиональных инструментов для рисования содержит средства контроля и коррекции линий сканированного изображения, инструменты для работы с планшетом или интерактивным экраном, вращающийся «холст» и настраиваемый интерфейс, множество дополнительных инструментов, включая кинематические зависимости, речевую синхронизацию, библиотеку объектов, эффектов, персонажей и др.

Кроме того, в состав ПО входит набор профессиональных инструментов для цветокоррекции (пополняемая библиотека шаблонов, сквозная окраска и заливка, автозаливка теней и бликов, ряд других инструментов), для работы в 3D-пространстве и с 3D-объектами FBX, OBJ, OSB, для создания эффектов и сборки (композитинга). В одной сцене, созданной в 3D-пространстве, могут быть одновременно использованы 2D- и 3D-объекты, а виртуальная камера будет иметь настраиваемую «оптику» и режим стереоскопии.

Начни с Toon Boom (Studio)

Toon Boom Studio – это программа для 2D-анимации, оптимально подходящая для студентов и любителей, которые ищут возможность создавать мультипликационные сюжеты, используя анимацию stop-motion, цифровую и традиционную бумажную анимацию, технологии cut-out (цифровую перекладку), gotoscoping и инверсную кинематику (скелетную анимацию).

Программа позволяет рисовать на планшете, загружать созданную графику и сканированные фазы анимации, обрабатывать картинки, включая раскрашивание, и использовать инструменты виртуальной камеры при кадрировании. ПО дает возможность как создавать рисованные персонажи, так и использовать для анимации готовые элементы из встроенной библиотеки заготовок. Все элементы проекта, созданные пользователем, могут быть сохранены в этой библиотеке для дальнейшего применения.

Программа поддерживает работу со звуком, позволяя добавлять аудиодорожки и автоматически синхронизировать анимацию с записанной речью. Studio обладает функцией просчета созданных проектов для публикации в Facebook, YouTube, для ТВ-трансляции SD/HD, для распространения в форматах мобильных устройств, а также в SWF, QuickTime, PDF, AVI и др.

Охватывая все стадии создания мультфильма – от эскизов персонажей до обложки диска, Toon Boom Studio является одной из

лучших программ для изучения и создания мультипликации, хотя и имеет ограничения по сравнению с профессиональными программными пакетами Toon Boom. В первую очередь эти ограничения связаны с сокращенным набором инструментов, эффектов и кистей.

Рисуя в Toon Boom Studio, пользователь получает удовольствие от самого процесса рисования – настолько это удобно. Богатый арсенал инструментов, множество оптимальных приемов компьютерной автоматизации и специфических возможностей, например, «световой стол» (возможность рисовать каждый новый промежуточный кадр на фоне предыдущего), поддержка большого числа слоев (включая возможности использования импортированных многослойных PSD, AI и PDF-файлов), всевозможные градиентные заливки, качественно реализованные импорт и применение текстур. Есть фильтры, вырезание по заданному цвету (keying), возможность преобразования растровой графики в векторную, библиотека эффектов, развитый инструментарий импорта видео распространенных форматов, а также преобразования «видео в графику» и «анимации в видео».

Одна из интересных особенностей Toon Boom Studio заключается в использовании виртуальной камеры для анимации. Пользователь может работать с несколькими камерами, изменять их положение в процессе анимации, переключаться с одной на другую и т.д. Еще одна удобная возможность программы – автоматическая синхронизация движений губ персонажей с звуковыми файлами, содержащими речь. При этом совершенно неважно, на каком языке говорят персонажи. Ну и конечно, отличный раздел помощи (Help), содержащий как обучающий материал, так и сведения об основных принципах анимации.

Toon Boom Studio оптимально подходит для того, чтобы учиться и творить, создавать ани-

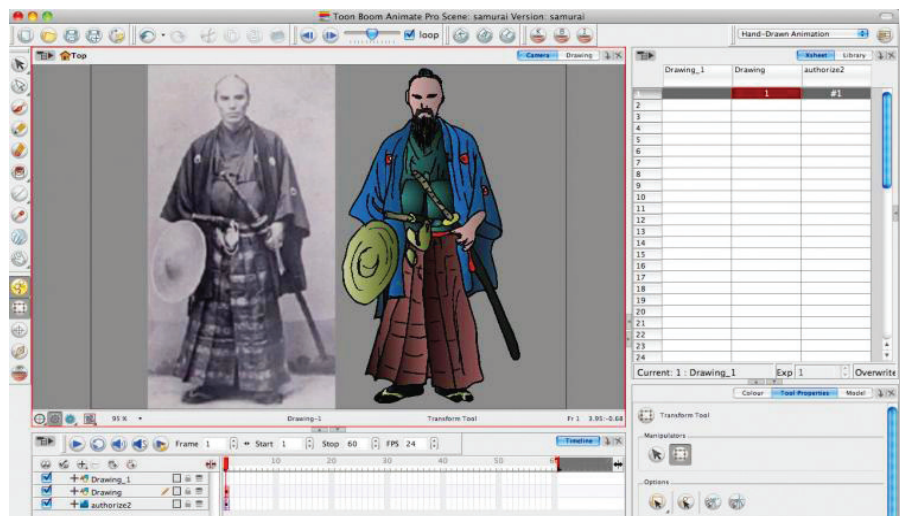
мацию для разных областей: оживить любопытную историю, проиллюстрировать учебную программу, оформить и освежить любой сайт или создать свой собственный мультфильм.

Продолжи в Toon Boom (Animate/Animate Pro)

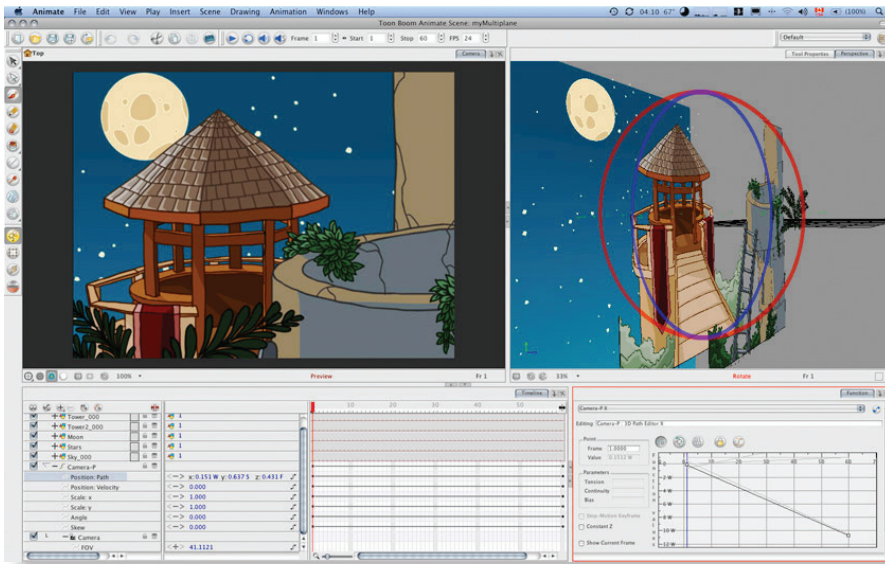
Toon Boom Animate Pro – это уже профессиональный анимационный пакет для мультипликаторов. Он ориентирован как на индивидуальных специалистов, так и на применение в студиях, но, в отличие от Toon Boom Harmony, не поддерживает архитектуру «клиент – сервер», а потому не обеспечивает возможность совместной одновременной работы нескольких художников над одним и тем же проектом.

Имеющиеся в Animate Pro инструменты создания контента, анимации и компоунга для разнообразных технологий и стилей анимации стали стандартом индустрии и позволили компании Toon Boom получить множество наград. На базе Animate/Animate Pro можно создавать весь спектр анимационных произведений – от рекламных баннеров до полнометражных анимационных фильмов профессионального уровня.

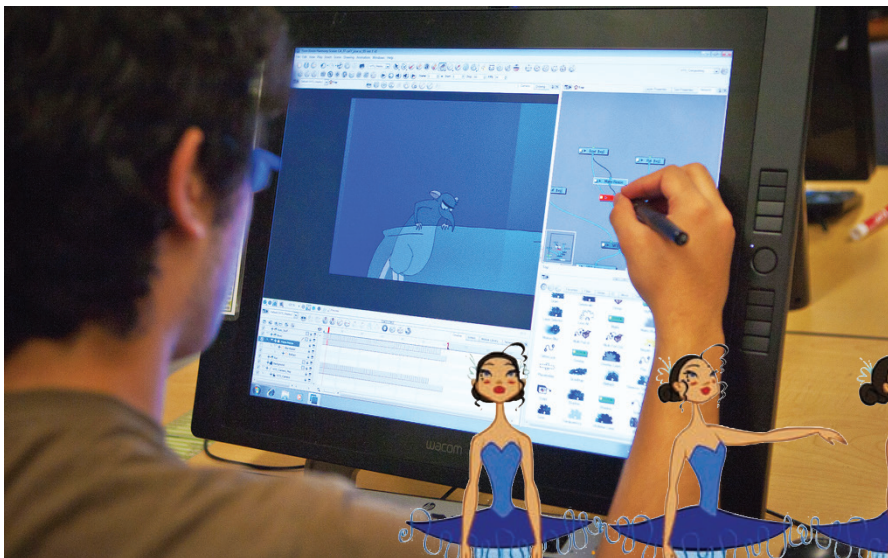
Программа может быть использована для создания всех видов анимации: традиционной, формата flash, аппликационной, безбумажной и пр. От начала до конца, Animate Pro облегчит цифровую прорисовку, сканирование рисунков, раскраску и заливку, анимацию, синхронизацию музыки, произведет компоновку 3D-сцен и используемых 3D-камер, применит любой из встроенных эффектов. Работая с программой, можно выполнять импорт файлов MOV, SWF, PSD, AI и PDF, сканировать изображения, экспортировать готовые проекты в MOV и FLV, а также выполнять визуализацию в разные форматы.

Самурай, созданный в Toon Boom Animate Pro

Пользовательский интерфейс Animate Pro

Управление анимацией по узлам

Toon Boom Animate Pro позволяет объединить специальную технологию работы с векторными изображениями, принципы анимации в реальном масштабе времени и узловую (node) иерархию объектов для эффективного и простого управления персонажами и эффектами. Интуитивно понятный интерфейс, эффективные инструменты, прозрачная логика работы, новые особенности операций с 3D-пространством и виртуальной камерой открывают широкие возможности реализации творческих замыслов.

Среди ключевых особенностей следует также выделить большие возможности инструментов рисования с множеством опций для кистей (включая поддержку текстуры), импорт изображений и видео, поддержку TWAIN-сканеров, прогрессивные анимационные инструменты с построением промежуточных отобра-

жений, инверсной кинематикой, управление ячейками (swapping) и инструменты трансформации (morphing), синхронизацию Xsheet и Timeline; многоракурсные 3D-камеры, около 50 встроенных эффектов, поддержку richart и векторных эффектов.

Программа поддерживает все распространенные технологии создания контента. Для рисования на планшете в Animate Pro имеются расширенные наборы сенсорных настраиваемых кистей, вращающийся холст (стол), имитация рисования на кальке для контроля фазы анимации. Поддержка большого количества медиаформатов позволяет

загрузить практически любую графику и видео, а для работы с классической анимацией, выполненной на бумаге, включена поддержка TWAIN для работы со сканером.

В состав инструментов анимации входят такие как автоматическое заполнение фаз движения, моделирование кинематики персонажей, инструменты трансформации. Animate Pro располагает богатым набором встроенных эффектов для векторной и растровой графики, позволяет создавать композицию персонажей, объектов, сцен и слоев в трехмерном пространстве, управлять настройками виртуальной камеры и перемещениями объектов по оси Z (в глубину) с учетом фокусного расстояния оптики виртуальной камеры. Движения объектов можно задавать по ключевым кадрам и управлять ускорением движения в пределах одного отрезка.

Animate Pro позволяет быстро раскрасить объекты и залить их цветом согласно определенному шаблону, точно подобрать цвета, работать с невидимыми линиями, использовать текстуры и градиентную заливку. Программа дает возможность объединять в одной композиции растровую и векторную графику, создавая уникальные стили, имитируя рисование различными средствами – от акварели до мела.

Другие особенности, такие как автоматическая синхронизация звука и артикуляции,

Различные фазы движения персонажа

возможности стереоскопии, встроенная наполняемая библиотека шаблонов и персонажей, делают Toon Boom Animate Pro универсальным и эффективным средством создания мультфильмов профессионального уровня.

Продолжение следует

Во второй части статьи читайте о Toon Boom Storyboard (создание раскадровки и аниматика), Toon Boom Harmony (мощный анимационный пакет) и Toon Boom Manager (управление созданием анимационного проекта).