

Адрес статьи / To link this article: <http://cat.itmo.ru/ru/2024/v9-i1/468>

Актуальность проведения научных и творческих мероприятий, связанных с проблематикой прикладной анимации на примере международной Ассамблеи анимации

О. В. Петрухина

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица, Россия

oks.petruhina@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается история становления международной Ассамблеи анимации, которая проводится на базе Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица с 2014 года. В качестве основных событий Ассамблеи выделяются: Практикумы, которые позволяют участникам познакомиться с различными техниками и технологиями анимации, а также получить практические навыки в их использовании; Научно-практическая конференция, на которой обсуждаются актуальные вопросы анимации, а также представляются новые исследования в этой области; Международный конкурс анимационных работ, который дает возможность молодым аниматорам заявить о себе и получить признание профессионального сообщества; Выставки, которые знакомят посетителей с лучшими образцами студенческой анимации. Актуальность статьи заключается в том, что она посвящена одному из ведущих событий в области анимации в России. Ассамблея способствует развитию и популяризации анимации, а также укреплению международных связей в этой области. Новизна статьи заключается в том, что она впервые представляет всесторонний обзор истории становления Ассамблеи. Материал будет интересен специалистам в области анимации, а также широкому кругу читателей, интересующихся современным искусством.

Ключевые слова: Ассамблея анимации, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, анимация, практика, конференция, конкурс, выставка

1. Введение

Прикладная анимация является одним из активно развивающихся направлений современной культуры и искусства. Она широко используется в самых разных сферах жизни: от рекламы и маркетинга до образования и социального проектирования. В связи с этим возрастает актуальность проведения научных и творческих мероприятий, связанных с проблематикой прикладной анимации.

Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом и знаниями между специалистами в области прикладной анимации; обсуждать перед широкой аудиторией новые тенденции в

развитии прикладной анимации; пропагандировать прикладную анимацию как эффективный инструмент коммуникации и воздействия на аудиторию.

За последние годы количество творческих и научных мероприятий, затрагивающих тему прикладной анимации, существенно расширилось. К наиболее значимым и известным можно отнести фестивали рекламы «Идея», «Серебряный Меркурий», «Белый квадрат»; фестивали социальной рекламы «ART.START», «LIME»; фестиваль научно-технической анимации МульПром; международный анимационный форум «Красуйся, град Петров» и международная Ассамблея анимации.

2. Международная Ассамблея анимации на базе СПГХПА им. А. Л. Штиглица

СПГХПА им. А.Л. Штиглица — один из ведущих художественных вузов России, который имеет большой опыт взаимодействия с творческими институтами и проведения творческих и научных мероприятий различного уровня (от внутривузовских, городских, региональных — до всероссийских и международных). Одним из таких мероприятий с 2014 года является международная Ассамблея анимации. В рамках Ассамблеи вуз активно сотрудничает с промышленными партнерами, ведущими творческими вузами России и зарубежья. В 2023 году Ассамблея проводилась в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ под эгидой Минобрнауки России, что позволило ей в очередной раз расширить свои границы, приняв 794 заявки на участие в очной образовательной и научной программе.

В программе Ассамблеи традиционно представлены: научно-практическая конференция «Мультимедиа: современные тенденции»; многочисленные мастер-классы и семинары от профессионалов индустрии; конкурс студенческих работ, получивший название «Дебют»; отчетная выставка «Вселенная анимации»; многочисленные образовательные модули.

Научно-практическая конференция «Мультимедиа: современные тенденции» посвящена актуальным вопросам развития медиа-технологий и прикладной анимации. В рамках конференции обсуждаются актуальные для профильных специалистов темы, связанные с проблематикой синтеза искусств; технологическими и эстетическими аспектами прикладной анимации; местом и возможностями авторской и прикладной анимации в современном информационном пространстве; остроактуальным контекстам прикладной анимации (видео-арт, игровая индустрия, анимации в маркетинге, вопросы эффективного представления и реализации социальных проектов); актуальным проблемам подготовки художника-аниматора и моушен-дизайнера.

Конкурс студенческих работ «Дебют» дает его участникам возможность представить свои работы широкой аудитории и получить обратную связь от профессионалов в области прикладной анимации. До 2024 года конкурс в 15 номинациях проводился для студентов высших учебных заведений, которые обучаются по направлениям, связанным с созданием анимационного произведения (художник анимации, моушн-дизайнер, медиа-дизайнер и пр.). Темы конкурса охватывают широкий спектр направлений прикладной анимации, имеющих высокую значимость для современного дизайна.

1. Номинация «Короткометражное анимационное произведение». Короткометражные анимационные фильмы позволяют решать сложные творческие задачи, выражать глубокие идеи и эмоции. Они могут быть использованы как в прикладных целях (для информирования, просвещения, пропаганды и пр.), так и в целях творческого самовыражения художника (рис. 1).

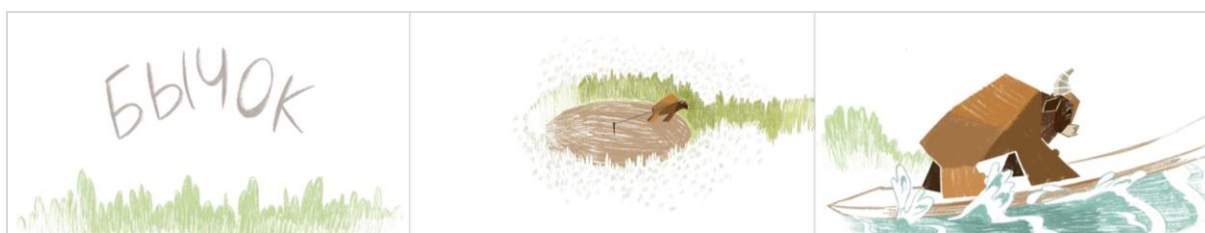

Рис. 1. Кадры из ролика «Бычок», авт. Горюнова А.

2. Номинация «Рекламный ролик». Рекламная анимация является одним из наиболее востребованных видов прикладной анимации. Она используется для продвижения товаров и услуг различных компаний. Возможности анимации позволяют такому рекламному обращению стать нетривиальным и ярким, привлекая тем самым внимание своей целевой аудитории и формируя положительное отношение к рекламируемому продукту (рис. 2).

Рис. 2. Кадры из ролика «Океанариум», авт. Беспалова В.

3. Номинация «Динамическая типографика». Ресурсы текста, совмещенные с динамическим фактором, позволяют создать выразительный и запоминающийся образ, который может быть использован в самых разных целях: представление логотипов, рекламных элементов, презентаций, видеороликов, социальных обращений и прочее (рис. 3).

Рис. 3. Кадры из ролика «Буллинг», авт. Палий А.

4. Номинация «Динамическая презентация». Динамическая презентация позволяет эффективно представлять любую информацию, сделав ее более интересной и запоминающейся (рис. 4).

Рис. 4. Кадры из ролика «Сергиев Посад», авт. Илинич П.

5. Номинация «Анимационный персонаж». Персонажи в анимации выполняют важнейшую функцию, являясь одними из основных элементов. Стили и жанры, в которых выполнены такие персонажи, ограничены только функцией (авторская анимация, реклама, видеоигры и прочее) и фантазией авторов (рис. 5).

Рис. 5. Кадры из ролика «Хоттабыч», авт. Кравченко Н.

6. Номинация «Гейм-дизайн». Гейм-дизайн является областью дизайна, которая занимается разработкой видеоигр. Анимация является одним из основных элементов видеоигр, используя для создания игровых персонажей, средовых элементов и пр. визуального контента. Анимация позволяет сочетать красоту и выразительность различных компонентов игры с их функциональностью. Сочетание перечисленных позиций обеспечивает игроку комфортный игровой процесс. В номинации «Гейм-дизайн» участники могут представить демонстративный геймплейный ролик (ролик, представляющий и анонсирующий игровой процесс) (рис. 6).

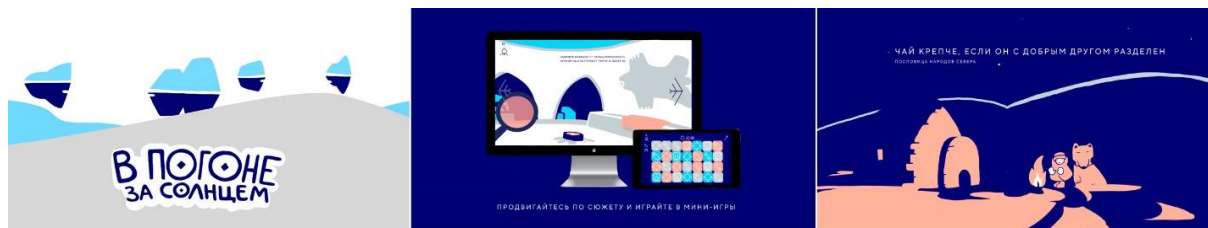

Рис. 6. Кадры из ролика «В погоне за солнцем», авт. Ефремова П.

7. Номинация «Прикладная анимация». Прикладная анимация может применяться для решения различных задач, включая информирование, просвещение, пропаганду, развлечение и прочее. Основная черта такой анимации — она не может существовать сама по себе, поскольку является неразрывно и функционально связанной и тем событием (продуктом, услугой и пр.), для продвижения которого она создавалась (рис. 7).

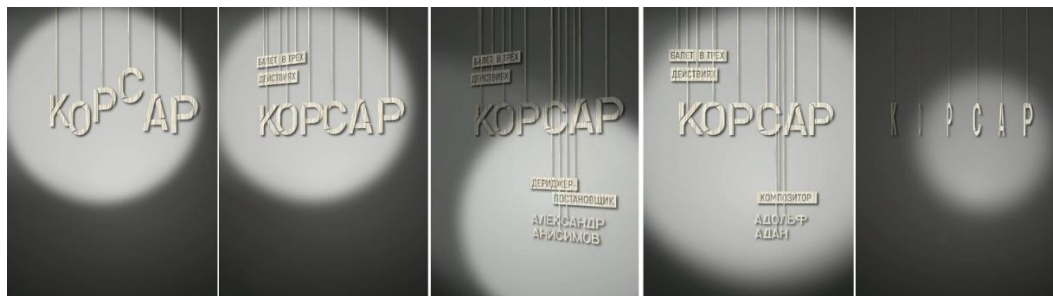

Рис. 7. Кадры из ролика «Корсар», авт. Шевченко В.

8. Номинация «Титры». Титры используются для представления текстовой информации в фильмах, мультфильмах, видеоиграх и других визуальных продуктах (рис. 8).

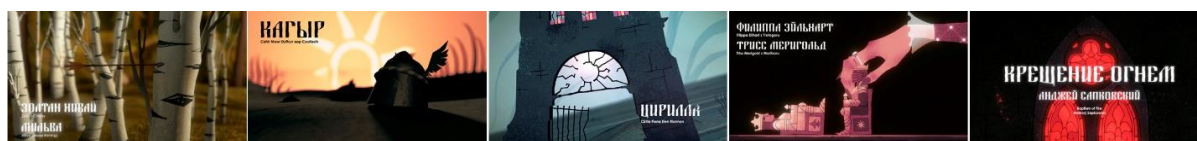

Рис. 8. Кадры из ролика «Крещение огнем», авт. Сорокина А.

9. Номинация «Тизер / трейлер». Задачей тизера и трейлера является анонс выхода фильма, мультфильма, видеоигры и прочего аналогичного контента, путем привлечения внимания потенциального зрителя к соответствующему событию (рис. 9).

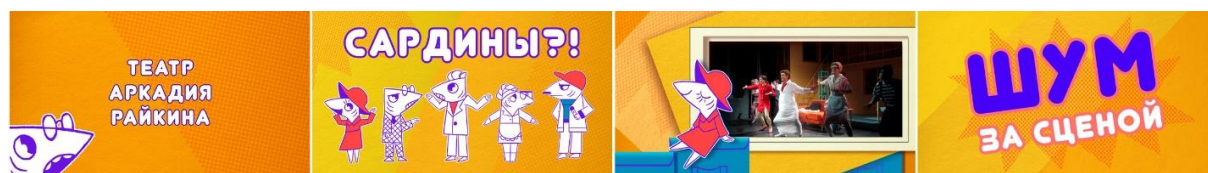

Рис. 9. Кадры из ролика «Шум за сценой», авт. Кобец Е.

10. Номинация «Буктрейлер». Буктрейлер — рекламный видеоролик, который анонсирует выход книги. Основной задачей буктрейлера является заинтересовать зрителя в прочтении книги (рис. 10).

Рис. 10. Кадры из ролика «Благословение небожителей», авт. Беспалова В.

11. Номинация «Музыкальный клип». Музыкальный клип — видеоролик, сопровождающий музыкальное произведение. Участники конкурсной программы могут использовать различные стили графики для оформления такого контента (рис. 11).

Рис. 11. Кадры из ролика «Спокоен как ты», авт. Достовалова Н.

12. Номинация «Авторское анимационное произведение». Произведение, участвующее в данной номинации, должно представлять собой законченный анимационный фильм, созданным по авторскому сценарию (рис. 12).

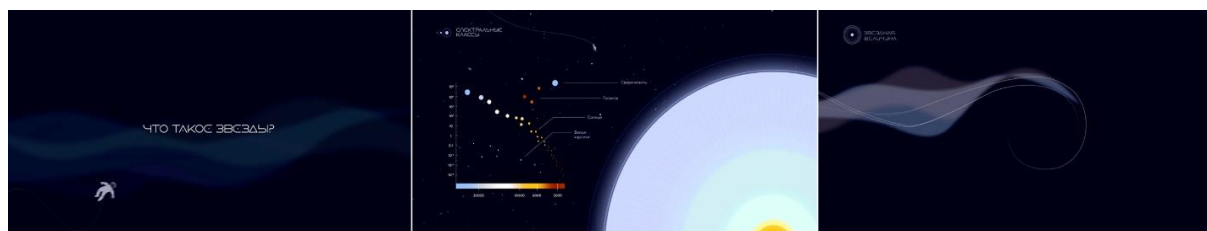

Рис. 12. Кадры из ролика «Что такое звезды», авт. Бодрова А., Миргород А., Шабалова М., Шаклеина А.

13. Номинация «Социальный ролик». Видео- или анимационный ролик, участвующий в данной номинации, должен быть направлен на решение социальных проблем. Социальный контент может быть посвящен самым разнообразным темам, включая защиту окружающей среды, борьбу с коррупцией, пропаганду здорового образа жизни и прочее (рис. 13).

Рис. 13. Кадры из ролика «Посмотри», авт. Кравченко Н.

14. Номинация «Анимированный комикс». Анимированный комикс является формой анимации, которая сочетает в себе элементы комикса и анимации. Анимированные комиксы могут быть выполнены в различных стилях и жанрах (рис. 14).

Рис. 14. Кадры из ролика «Вокзал», авт. Козлова Е.

15. Номинация «Рисованный комикс». Рисованный комикс является формой графики, спецификой которой является совмещение рисованных изображений и текста, с целью передачи той или иной истории. Тематика номинации ничем не ограничена (рис. 15).

Рис. 15. Страницы из комикса «Когда погода не в духе», авт. Авджян А.

В 2023 г. в рамках конкурсной программы состоялся открытый показ студенческих работ, заявленных в программу. Гостями и участниками конкурса стали представители творческих институций России и ближнего зарубежья: Санкт-Петербурга, Москвы, Сергиева Посада, Витебска, Оренбурга, Томска, Тюмени, Урала, Уфы, Москвы и Новосибирска. 18 образовательных учреждений подали заявки для участия в конкурсной программе Ассамблеи. Членами жюри конкурса в этом году выступили ведущие представители творческих институций Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси, на конкурс было подано более 400 работ.

В 2024 году конкурсная программа Ассамблеи будет расширена и включит с себя отдельную группу номинаций для возрастной группы от 10 до 16 лет с разделением на типы анимации (стопмоушн и компьютерная анимация), жанры и количественный состав творческой группы (индивидуальный и групповой мультфильм).

Гостями ассамблеи ежегодно выступают ведущие профессионалы индустрии анимационного рекламного и авторского кино. В разные годы открытые лекции, практикумы и мастер-классы для студентов и гостей академии проводили Константин Бронзит (режиссер, аниматор), Хольдер Шлемпер (инженер университета Симона Ома), Алексей Горбунов (художник-аниматор, режиссёр, ведущий режиссёр сериала СМЕШАРИКИ. ПИНКОД, студия «СКА ПЕТЕРБУРГ»), Олег Беляев (художник по визуальным эффектам), Иван Максимов (Худрук сериала «Везуха!» в Метрономфильм Студия, мастер по режиссуре в Школа-студия «ШАР» / School Studio SHAR, автор, художник, режиссер, аниматор, монтажер, звукорежиссер. в animation studio Ivan Maximov), Эдмонд Бодуэн и Алекс Симмонс (французские авторы комиксов и иллюстраторы), Алексей Савинский (программный директор «Фестиваля Этого», исследователь анимационного кино), Алексей Борзых (супервайзер анимации проекта Сказочный Патруль студии «ПАРОВОЗ»), Нина Дворко (доктор искусствоведения, профессор кафедры дизайна рекламы СПбПТИД, исследователь и практик в области интерактивного сторителлинга), Ирина Лищанюк (Project Marketing LENFILM company/CEO Media-Group agency), Рим Шарафутдинов (мультипликатор), Андрея Запп (старший научный сотрудник факультета Искусства и дизайна Университета Манчестер Метрополитен) и многие другие.

Отличительной чертой Ассамблеи анимации 2023 года стали открытые лекции и мастер-классы от двух российских флагманов новых технологий — инвестиционной технологической корпорации «VK» (В Контакте) и студии анимационного кино «Мельница».

Специалисты студии «Мельница» познакомили студентов с работой в 2d отделе и нюансами создания классической рисованной анимации, провели виртуальную экскурсию по студии и ответили на вопросы студентов. Сотрудники корпорации «VK» представили свои продукты в области моушн-дизайна, рассказав об инструментах и области применения анимации в их создании, а также в формате открытых лекций помогли молодым дизайнерам в выборе карьерного пути и совершенствовании своих профессиональных навыков.

3. Выводы

В заключение следует отметить, что проведение научных и творческих мероприятий, связанных с проблематикой прикладной анимации, является определяющим фактором в развитии этого направления и актуальной задачей для современного общества.

Такие мероприятия позволяют: обобщить и систематизировать накопленный опыт в области прикладной анимации; обменяться идеями и опытом между специалистами в области мультимедиа; определить перспективные направления развития прикладной анимации; повысить квалификацию специалистов в области прикладной анимации; повысить мотивацию студентов к изучению прикладной анимации; создать условия для профессионального развития студентов.

Литература

- [1] V международная ассамблея анимации // Союз дизайнеров Санкт-Петербурга. URL: https://www.designspb.ru/news/announcements/V_international_animation_assembly/ (дата обращения: 30.01.2024).
- [2] IX Международная ассамблея анимации в Академии Штиглица // Комитет по науке и высшей школе. URL: <http://knvsh.gov.spb.ru/news/view/6227/#> (дата обращения: 30.01.2024).
- [3] В Академии Штиглица прошла IX Международная ассамблея анимации // Комитет по науке и высшей школе. URL: <https://t.me/knvshpr/3042> (дата обращения: 30.01.2024).
- [4] В Академии Штиглица прошла IX Международная ассамблея анимации // Комитет по науке и высшей школе. URL: https://vk.com/spb_knvsh?w=wall-189309291_3273 (дата обращения: 30.01.2024).
- [5] К Дню анимации в Академии Штиглица приурочат ассамблею // Культура Петербурга. URL: <https://spbcult.ru/news/anonsy/k-dnyu-animatsii-v-akademii-shtiglitsa-priurochat-assambleyu/> (дата обращения: 30.01.2024).
- [6] Новости Санкт-Петербурга. URL: <https://piter-news.net/society/2023/10/26/341171.html> (дата обращения: 30.01.2024).
- [7] Городская хроника: важное в Петербурге 26 октября 2023 // Санкт-Петербургские Ведомости. URL: <https://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya-khronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya-2023/> (дата обращения: 30.01.2024).
- [8] 27–28 октября 2023 г. в СПГХПА им. А.Л. Штиглица проводится IX МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ АНИМАЦИИ // Город зовет. URL: <https://gorodzovet.ru/spb/novoe-sobytie-event9876396> (дата обращения: 30.10.2023).
- [9] Городская хроника: важное в Петербурге 26 октября 2023 // Гид Санкт-Петербурга. URL: <https://sankt-peterburg-gid.ru/news/region/gorodskaya-hronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya-2023.htm> (дата обращения: 30.10.2023).
- [10] Городская хроника: важное в Петербурге 26 октября 2023 // Городская хроника. URL: <https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/hronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya/123260219/> (дата обращения: 30.10.2023).
- [11] IX Международная ассамблея анимации в Академии Штиглица // Сайт Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии. URL: <https://www.ghpa.ru/academy/all/item/ix-mezhdunarodnaya-assambleya-animatsii-v-akademii-shtiglitsa> (дата обращения: 30.10.2023).

The Relevance of Scientific and Creative Events Related to the Problems of Applied Animation on the Example of the International Animation Assembly

O.V. Petrukhina

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia

Abstract. The article examines the history of the formation of the International Animation Assembly, which has been held on the basis of the St. Petersburg State Stieglitz Academy of Art and Industry since 2014. The main events of the Assembly are: Workshops that allow participants to get acquainted with various animation techniques and technologies, as well as gain practical skills in their use; A scientific and practical conference at which topical animation issues are discussed, as well as new research in this field is presented; an international animation Competition that gives young animators the opportunity to express themselves and gain recognition from the professional community; Exhibitions that introduce visitors to the best examples of student animation. The relevance of the article lies in the fact that it is devoted to one of the leading events in the field of animation in Russia. The Assembly promotes the development and popularization of animation, as well as the strengthening of international.

Keywords: Animation Assembly, St. Petersburg State Stieglitz Academy of Art and Industry, animation, practice, conference, competition, exhibition

References

- [1] Sojuz dizajnerov Sankt – Peterburga. URL: https://www.designspb.ru/news/announcements/V_international_animation_assembly/ (accessed date: 30.01.2024).
- [2] Komitet po nauke i vysshej shkole. URL: <http://knvsh.gov.spb.ru/news/view/6227/#> (accessed date: 30.01.2024).
- [3] Komitet po nauke i vysshej shkole. URL: <https://t.me/knvshpr/3042> (accessed date: 30.01.2024).
- [4] Komitet po nauke i vysshej shkole. URL: https://vk.com/spb_knvsh?w=wall-189309291_3273 (accessed date: 30.01.2024).
- [5] Portal «Kul'tura Peterburga». URL: <https://spbcult.ru/news/anonsy/k-dnyu-animatsii-v-akademii-shtiglitsa-priurochat-assambleyu/> (accessed date: 30.01.2024).
- [6] Novosti Sankt-Peterburga. URL: <https://piter-news.net/society/2023/10/26/341171.html> (accessed date: 30.01.2024).
- [7] Gazeta «Sankt-Peterburgskie Vedomosti». URL: <https://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya-khronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya-2023/> (accessed date: 30.01.2024).
- [8] Portal «Gorod zovet». URL: <https://gorodzovet.ru/spb/novoe-sobytie-event9876396> (accessed date: 30.10.2023).
- [9] Portal «Gid Sankt-Peterburga». URL: <https://sankt-peterburg-gid.ru/news/region/gorodskaya-hronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya-2023.htm> (accessed date: 30.10.2023).
- [10] Gorodskaja hronika. URL: <https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/hronika-vazhnoe-v-peterburge-26-oktyabrya/123260219/> (accessed date: 30.10.2023).
- [11] Sajt Sankt-Peterburgskoj gosudarstvennoj hudozhestvenno-promyshlennoj akademii. URL: <https://www.ghpa.ru/academy/all/item/ix-mezhdunarodnaya-assambleya-animatsii-v-akademii-shtiglitsa> (accessed date: 30.10.2023).