

как создашь

МУЛЬТФИЛЬМ

если руки-крюки

Кир Яценко

Дисклеймер

Эта книга — не совсем книга. Скорее это путеводитель по моим видеоурокам. Поэтому, при её прочтении, не убегайте далеко от вай-фая. Периодически придется разбавить чтение просмотром коротенького и бесплатного урока.

Более того! У этой книги нет задачи научить вас анимации. Её миссия — показать, что мультфильм можно сделать быстро и малой кровью.

Для этого необязательно работать в студии или годами учиться рисованию. Можно вообще не уметь рисовать и даже не знать, что такое «графический планшет».

Если вы профессиональный аниматор, пожалуйста, отложите эту книгу в сторону. Все, что вы в ней найдете, будет «унизительно просто». Редкая психика выдержит такую простоту.

Сначала художник рисует просто и плохо. Потом сложно и плохо.

Потом сложно и хорошо. И только потом просто и хорошо.

— Илья Ефимович Репин

Кроме того, в книге я буду часто ссылаться на свой курс [«Мультфильм за 7 дней»](#), который подрывает пятые точки у всего профессионального сообщества. Ибо обесценивает всю их многолетнюю деятельность, объясняя сложные вещи простым языком.

Итак, дамы и господа. Приведите ваши кресла в вертикальное положение — мы начинаем!

Кир Яценко

10 лет рисовал мультфильмы со смыслом, а потом [записал курс](#)

С чего начать

Я всегда рекомендую начать с небольшой анимации на 15-20 секунд. Не больше. Например, можно нарисовать прикольную GIF-ку для сайта или оживить баннер на сайте.

По иронии судьбы, именно на эту тему я снял первый обучающий ролик по анимации. Это было в далеком 2016, однако, даже сейчас он неминуемо прекрасен и набрал с тех пор уже полмиллиона просмотров. Обязательно посмотрите его тут:

 [Как сделать небольшую анимацию на компьютере](#)

Для создания полноценного мультфильма придется пройти несколько больше стадий. Самая упрощенная модель выглядит так:

1. Запись звука
2. Раскадровка
3. Анимация
4. Монтаж
5. Публикация

Разумеется, в студиях используют больше стадий. Например, для длинного мультфильма можно сделать аниматик — предварительную версию мультфильма без самой анимации. Но нам сейчас это не потребуется.

Если вы рисуете gif-анимацию, можно обойтись даже без озвучки. Тогда на выходе мы получим «немую», но веселую анимацию [типа этой](#).

Эту гифку я нарисовал за вечер для проекта «Утиная благотворительность» на Пикабу, где она сразу же попала в «горячее». А чуть позже ее украл [паблик Лепра](#), где ее уже посмотрели 450 тысяч человек.

Никакого секрета тут нет, вы тоже так можете.

Раскадровка

Плохой режиссер мыслит ракурсом в кадре. Хороший — всей сценой. Но, чтобы стать выдающимся режиссером, нужно научиться мыслить всем фильмом. Об этом наш следующий видеоурок по ссылке ниже.

👉 [Раскадровка в огурцах](#)

Первый подход к раскадровке вполне может выглядеть так:

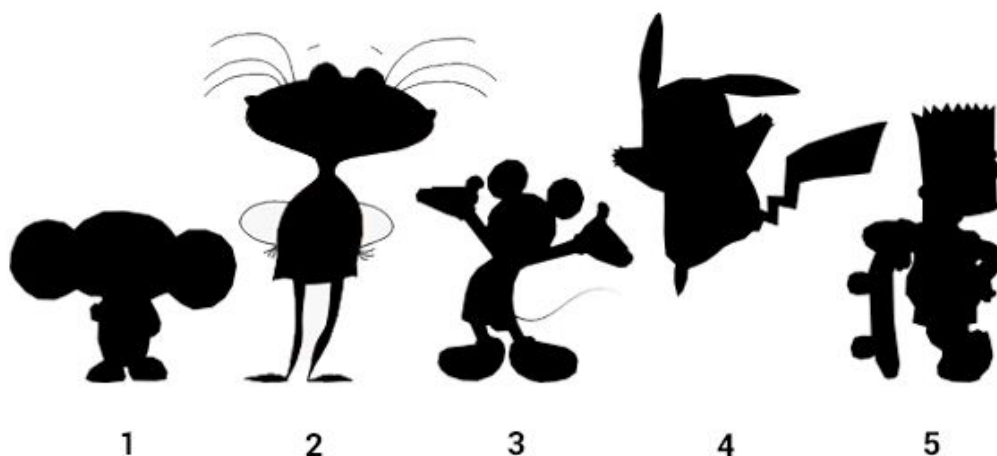
Специальный файл для фотошопа: [PSD-шаблон](#) (2,6 Мб). Автоматически нарежется на отдельные картинки-сцены после сохранения.

Хотя мне всегда проще делать на обычном листе А4, разделенным примерно на 8-10 частей.

Этого вполне достаточно, чтобы представить весь сюжет целиком. Главная задача — проработать сценарий до самого конца без лишних подробностей.

Персонажи

Почти все популярные персонажи состоят из простых форм. Спорю, вы легко угадаете их с картинки просто по силуэту:

Мультфильмы «[KuTstupid](#)» и «[Мартелиада](#)» набирают миллионы просмотров на YouTube. Хотя их навыкам рисования не мог бы позавидовать даже ребенок.

Даже Уолта Диснея, обладателя 26 Оскаров, в начале карьеры выгнали с работы за “выдающуюся неспособность рисовать”.

Как-то я [брал интервью у Павла Мунтяна](#) - основателя Масыни, Мистера-Фримана и массы других проектов. В нем он признался, что успех его персонажей во многом зависит от их простоты и узнаваемости.

Интервью можно [скачать к себе в телефон](#) (mp3, 78Мб) в формате подкаста.

Вот небольшой видеоурок о том, как создать такого персонажа:

[👉 Как создать персонажа и наделить его эмоциями](#)

Простое правило, которое стоит усвоить, звучит так:

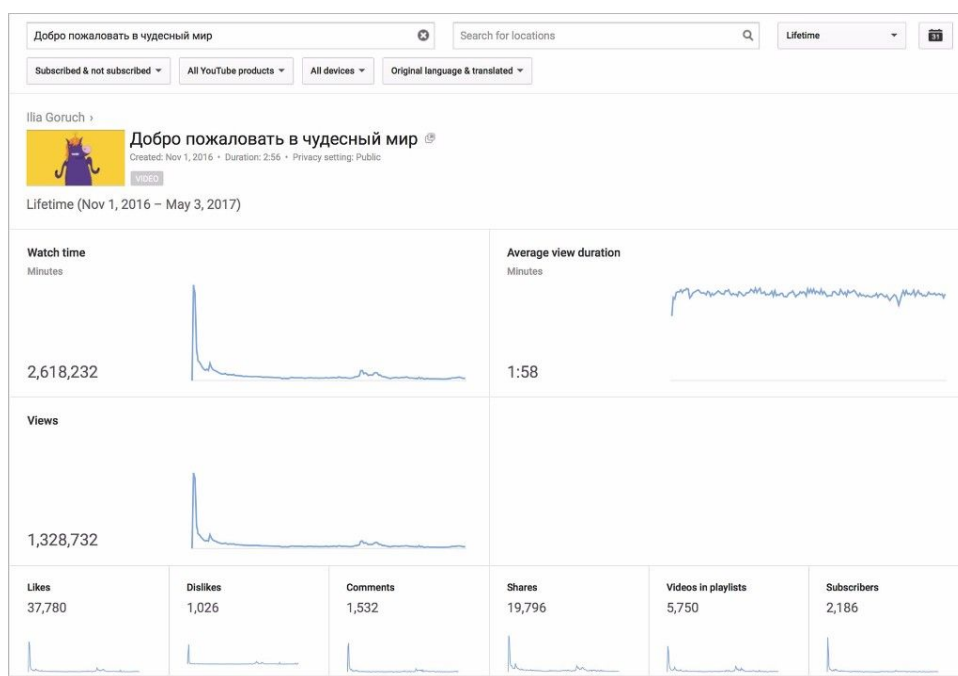
**Почти все популярные персонажи
— комбинация из простых форм**

Сильная идея

Простой узнаваемый персонаж - половина дела. Вторая половина — сильная идея. По ссылке ниже мультфильм моего друга и коллеги - Ильи Горюча.

👉 [Мультфильм «Чудесный мир»](#)

Это первое его видео на YouTube. За первые недели публикации оно набрало более миллиона просмотров:

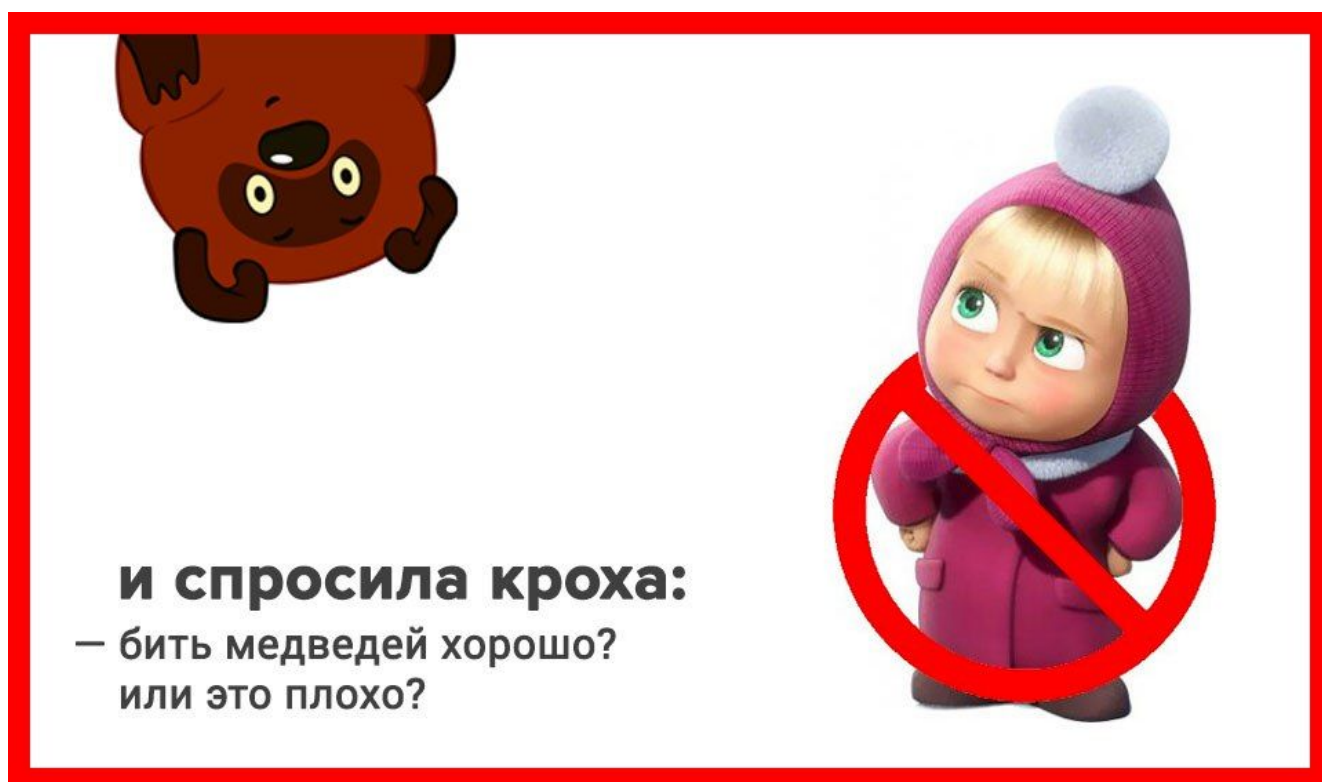

Это произошло, потому что роликом начала активно делиться его аудитория. Чуть позже я расскажу, как набрать первые просмотры. А пока просто запомните:

**Делай полезно.
Полезное — вирально.**

Не навреди

Есть и вредные мультфильмы. Хорошие и даже прекрасные по форме, но разлагающие по сути. Создавая мультфильм, вы влияете на смотрящего. *Что несет ваш мультфильм – важнее того, как он сделан.* Поговорим о содержании.

Мультфильмы – мощный инструмент влияния. Вы можете наблюдать на детях, как они под впечатлением играют в трансформеров, покемонов и иксменов в реальной жизни. Но это мелочи. Внешнее.

Вместе с моделями поведения в самом детском возрасте впитываются ценности и суждения. Приведу пример. Разговор моего младшего брата с мамой:

– *Когда вырасту, я не хочу быть богатым.*

– Почему?

– Ну, много денег – это плохо.

– Правда? Кто тебе сказал?

– Ну... В помнишь, в «Золотой антилопе» было... Раджа утонул в золоте, а оно потом стало черепками.

Младший брат сделал вывод. Из мультфильма. И в соответствии с этим выводом будет строить всю свою жизнь.

Некоторые скажут, мол, это вина родителей: сажают детей «залипать в планшет», вместо живого внимания. Не объясняя, какой вывод нужно сделать... И да, и нет.

Да, родители не взяли ответственность за то, что смотрит их ребенок. Но и мультипликаторы не взяли ответственность за создание действительно классных и полезных мультфильмов.

Снимают, продвигают, а потом удивляются – почему это «молодежь такая пошла». Пошла. Потому что видела только это:

Можно сколько угодно говорить «не смотри эту гадость», но если кроме этой гадости не будет ничего достойного, что интересно и полезно смотреть, то как аниматоры, – мы проиграли.

Монтаж

В монтаже - все просто. Каждую сцену в мультфильме вы рисуете отдельно в программе для анимации. А затем склеиваете эти сцены в программе для монтажа. В следующем видео я нашел для вас бесплатную программу:

👉 [Бесплатная программа для монтажа](#)

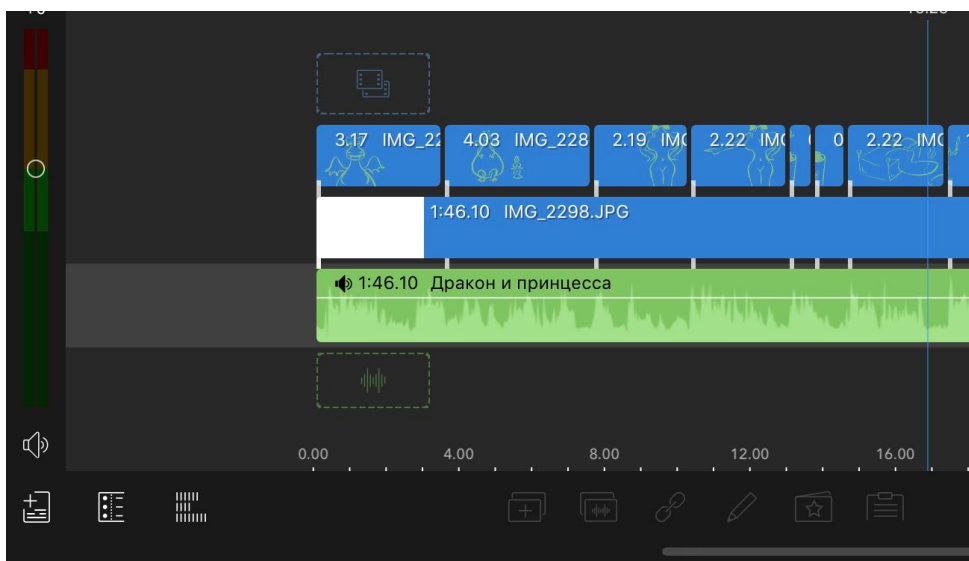
Обычно монтаж делается относительно звуковой дорожки. Особенно, если нужно нарисовать анимационный клип на какую-либо песню.

Первым делом мы кидаем на монтажный стол звук, а сверху уже кладем все остальное.

Сейчас хорошей бесплатной программой для монтажа является ShotCut.

Он есть, как для Windows, так и для MacOS.

Полный список программ для анимации, озвучки и монтажа доступен для участников курса «Мультфильм за 7 дней».

У этой книги нет задачи научить вас всем хитростям монтажа, поэтому долго на этом останавливаться не будем. Мне просто хотелось отметить, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Публикация

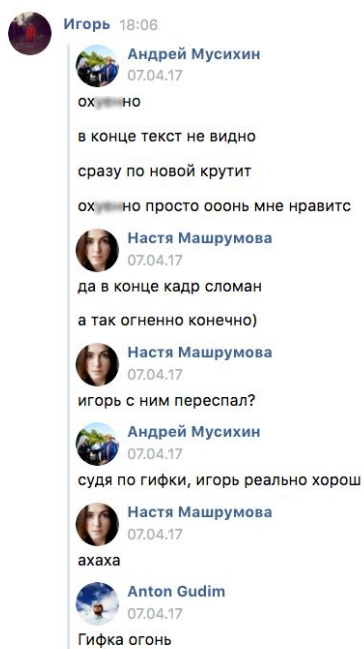
Есть несколько хитростей, как набрать 1000 просмотров любому видео на Ютубе. И нет, я не имею ввиду накрутку, покупку лайков и прочие трусливости. Только этичные способы, только хардкор:

👉 [Как набрать первую 1000 просмотров на YouTube](#)

По иронии судьбы, [ролик](#), о котором я говорю в видео, набрал уже полмиллиона просмотров, вместо желаемых 1000. Надеюсь вас это не смутит 😬

Можно пойти и другим путем. Сделать бесплатный короткий мультфильм для известного блоггера или крупной группы ВКонтакте.

Когда-то я [сделал небольшую гифку](#) для группы «Папка с картинками». Она набрала не больше 150 тысяч просмотров у них. Но зато я подружился с основателями и они много раз давали нашу рекламу бесплатно.

Тогда это делалось, что называется просто «по фану».

Однако, для начинающих, бесплатная реклама, мягко говоря, не помешает.

Слева - переписка известных интернет-художников об этой гифке. Я не удержался и сохранил себе на память :)

Почти все

Мы с вами уже 10 страниц и думаю, вы немного подустали. Для современной мини-книги, тем более в интернете - это и так очень много.

А мы ведь еще смотрели видеоуроки! Кстати, напомню все ссылочки на них:

👉 [Как сделать небольшую анимацию на компьютере](#)

👉 [Как сделать раскадровку в огурцах](#)

👉 [Как создать персонажа и наделить его эмоциями](#)

👉 [Как набрать первую 1000 просмотров на YouTube](#)

👉 [Как смонтировать мультфильм](#)

Как вы могли заметить, многие из этих уроков довольно старые. Сейчас появились новые программы и новые способы делать мультфильмы в разы проще.

Однако, даже благодаря им становится ясно, что мультфильм можно сделать и без навыков рисования. Более того, без графического планшета и уймы времени. Если подойти с умом.

Мы как бы пробежались крупными мазками по самым верхам. И я почти уверен, что даже посмотрев все 5 видеоуроков, вы все равно не сделаете тот мультфильм, о котором мечтали.

По одной простой причине — у вас пока нет ни мотивации, ни пошаговой инструкции как это сделать. Об этом — в последней главе.

Мотивация

Раньше я думал, что можно научиться делать мультфильмы по бесплатным роликам в ютуб. Что самоучки – самые крутые профессионалы в мире. Думал так, пока не увидел статистику.

Я вел одновременно два курса: платный и бесплатный. На платном половина студентов сдавали вполне неплохие мультфильмы уже через неделю. На бесплатном, угадайте сколько сдано работ? Правильно – нуль. За все время.

Повторюсь, программа курса была совершенно одинакова. Для меня этот эксперимент был незабываемым. И теперь я понимаю, что вести курс бесплатно – вредить людям.

Отнимать у них мотивацию и, как следствие, возможность добиться результата. По себе знаю если вложил в обучение свои кровно заработанные – их хочется отбить дважды.

И студенты отбивают. Кто-то потом устраивается на работу аниматором, кто-то начинает брать частные заказы. А кто-то просто рисует в свое удовольствие, занимаясь делом, о котором всегда мечтал.

[Примеры моих работ и работ студентов курса «Мультфильм за 7 дней»](#)

Есть и те, кто рисует продающие или обучающие мультфильмы. Три мои любимые работы студентов вы найдете в конце этой книги. Можете ими вдохновиться.

А внизу ссылка на мой курс «Мультфильм за 7 дней». Где я помогу вам сделать крутой мультфильм, даже если ваш навык рисования оставляет желать лучшего. Даже если у вас нет графического планшета и только пара свободных выходных.

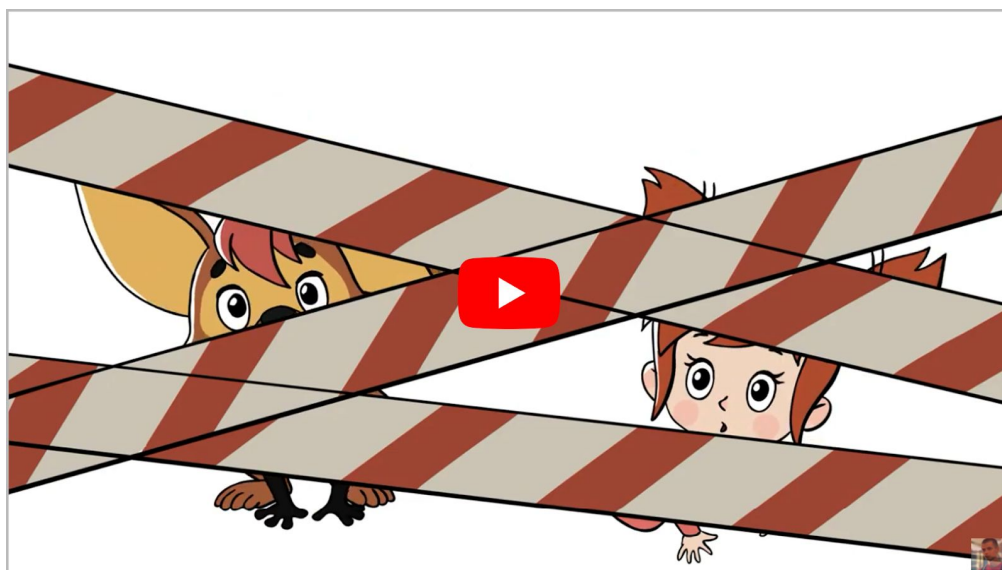
👉 [Дистанционный курс «Мультфильм за 7 дней»](#)

Переходите по ссылке и встретимся уже там.

Помните, мультфильм может сделать каждый!

Взломайте анимацию, поступайте на курс «Мультфильм за 7 дней».

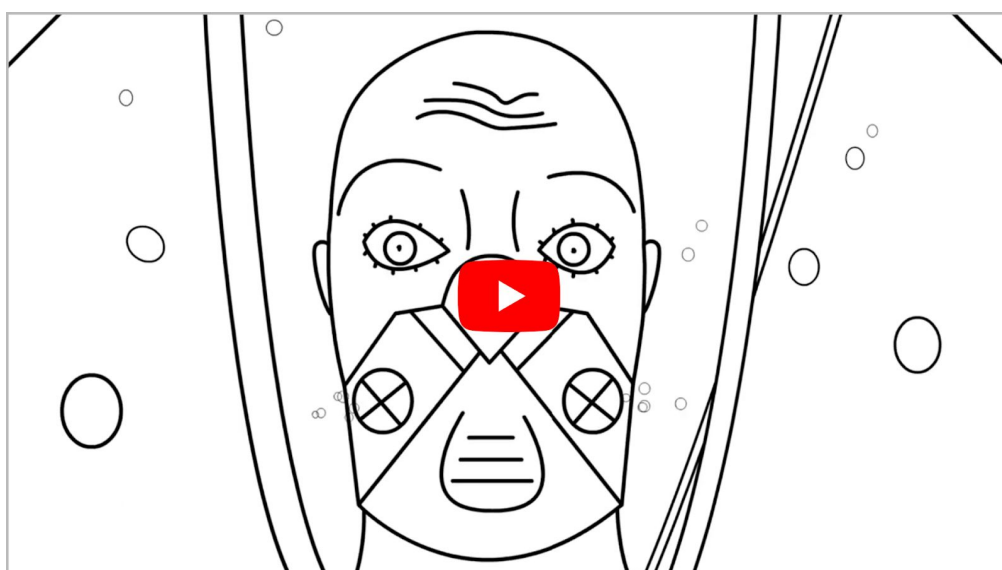
И напоследок, несколько мультфильмов наших студентов:

Анастасия Максимова из г. Москва — одна из первых участниц курса, приняла участие в создании «Нового Простоквашино»

Вилена Хон из г. Алматы, (Казахстан) нашла работу, выложив [свой первый мультфильм](#) на YouTube по одному из заданий курса

[Первый мультфильм](#) студента Алексея Посохова набрал 983 000 просмотров в социальной сети ВКонтакте.

На момент написания этих строк, курс [«Мультфильм за 7 дней»](#) прошли уже 965 студентов из 29 стран мира.

Так можете и вы!

Даже без навыков рисования. Без графического планшета и невероятного количества времени. Гарантирую.

Ваш, Кир.