

Художественный мир Макото Синкая

Начало карьеры

- ▶ Являлся сотрудником компании по выпуску видеоигр «Minori»
- ▶ Работа Макото Синкая «Она и ее кот» (彼女と彼女の猫) завоевала гран-при в конкурсе SKIP Creative Human award и на фестивале CG-анимации DoGA, после чего CoMix Wave Films выпустили тираж дисков с комментариями к фильму
- ▶ В 2001 году Синкай выступает сценаристом, режиссером, аниматором и даже - вместе с женой! сейю фильма «Голос далекой звезды» (ほしのこえ)
- ▶ Первый полнометражный фильм - «За облаками» (雲のむこう、約束の場所)
- ▶ 2007г. - второй полнометражный фильм «5 сантиметров в секунду» (秒速5センチメートル). Фильм стал одной из наиболее успешных работ режиссера

- ▶ На создание 25-минутного аниме «Голос далекой звезды» у автора ушло 7 месяцев
- ▶ Фильм был создан на компьютере Apple с использованием графического планшета и различных программ для обработки изображений - Adobe Photoshop, Lightwave и некоторых других.
- ▶ Макото Синкай также является сценаристом одноименной манги
- ▶ Существует 2 версии фильма: озвучку «оригинальной версии» осуществили Макото Синкай и его супруга Мико Сиохара

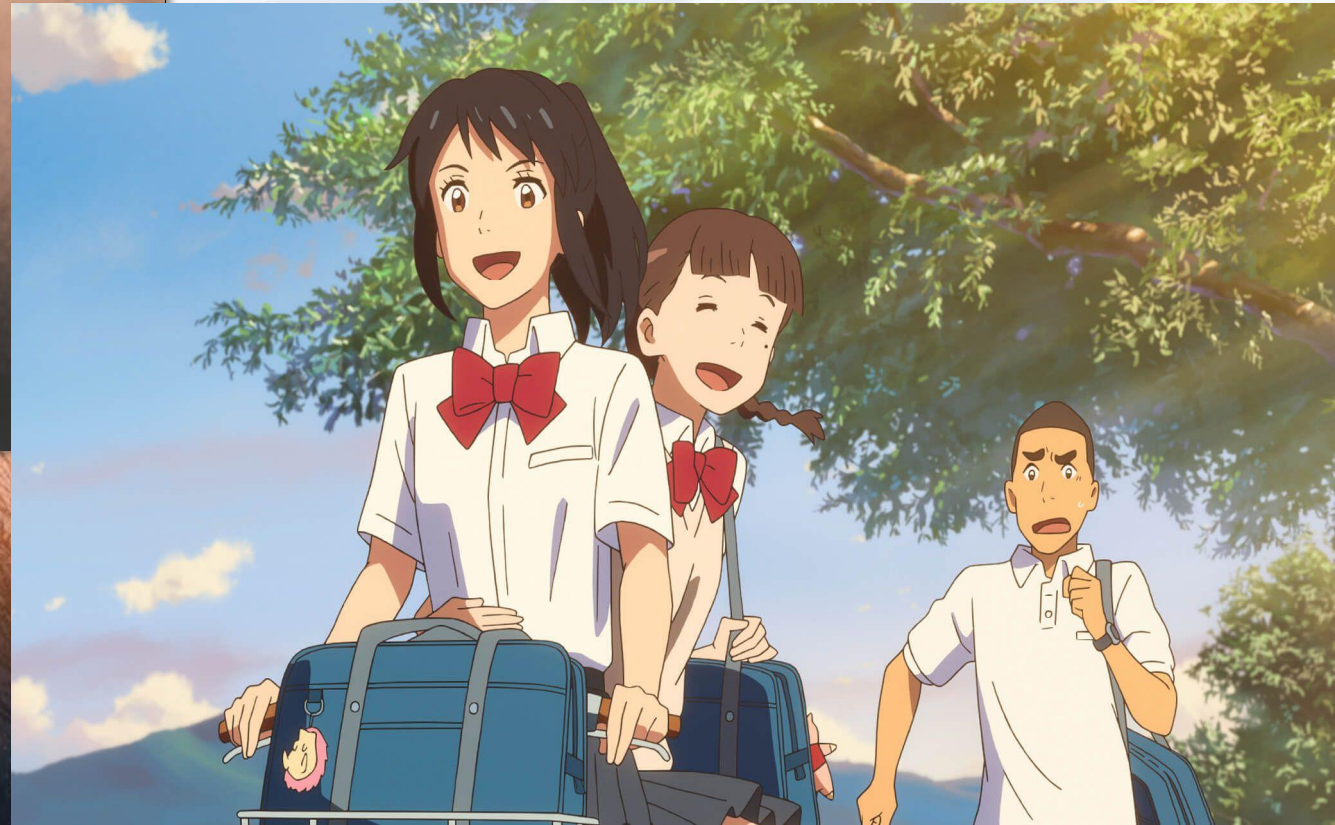

В создании фильмов «За облаками» и «5 сантиметров в секунду» участвовала команда художников и аниматоров

«За облаками», 2004

«Твое имя», 2016

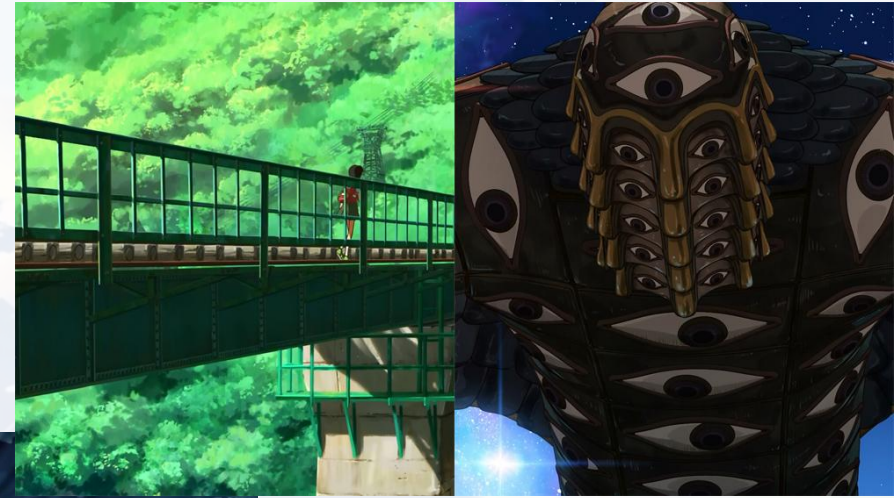
Процесс создания анимации

Два ключевых элемента анимации - это фон и персонажи; зарисовки создаются с помощью компьютерной графики, а персонажи в основном рисуются традиционным способом - от руки

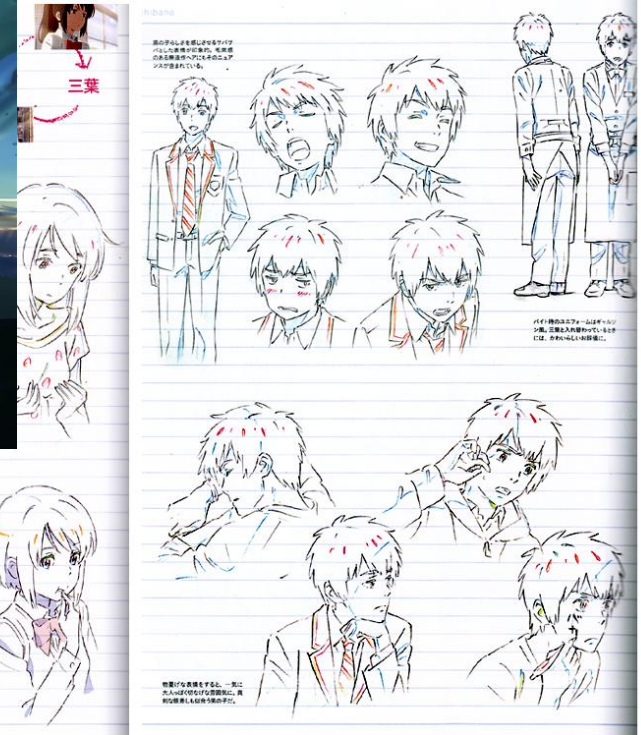
Макото Синкай использует и 3DCG, однако стремится минимизировать эффект неестественности оживленного с помощью компьютерной графики элемента - например, поместить его на задний план (сделать частью фона)

Фрагменты с использованием 3D компьютерной графики

Узнаваемые «вспышки» также созданы с помощью CGI

«Твое имя», прорисовка персонажей вручную

«I think about how environmental and reflected light will apply to a character, how to match that light to the color of the background, and then create the image as a whole. If a character is in a green forest below a blue sky, I'll adjust the color of the character's shadow to be green or blue. Lens flares are the same. Rather than just placing a flare in a cool way above the picture, I keep in mind what kind of flare would be created and how as I draw.»

«Сад изящных слов» (言の葉の庭), 2013

Хаяо Миядзаки и Макото Синкай

«I am not going to be the Next Hayao Miyazaki. Our drawing styles are totally different. Hayao Miyazaki focuses more on the human-nature relationship and saving the earth while mine centers on people's daily life»

- ▶ В работах Миядзаки главной темой часто становятся семейные и внутригрупповые отношения - подчеркивается важность сплоченности и взаимовыручки;
  - ▶ Отношения человека и природы и защита природы
  - ▶ Мотив «сказочного детства»
- ▶ Макото Синкай рассказывает о повседневной отдельно взятого человека
  - ▶ Природа становится фоном для событий, который резонирует с внутренним миром персонажей
  - ▶ Мотивы детства также присутствуют, в более мрачном и отрешенном виде

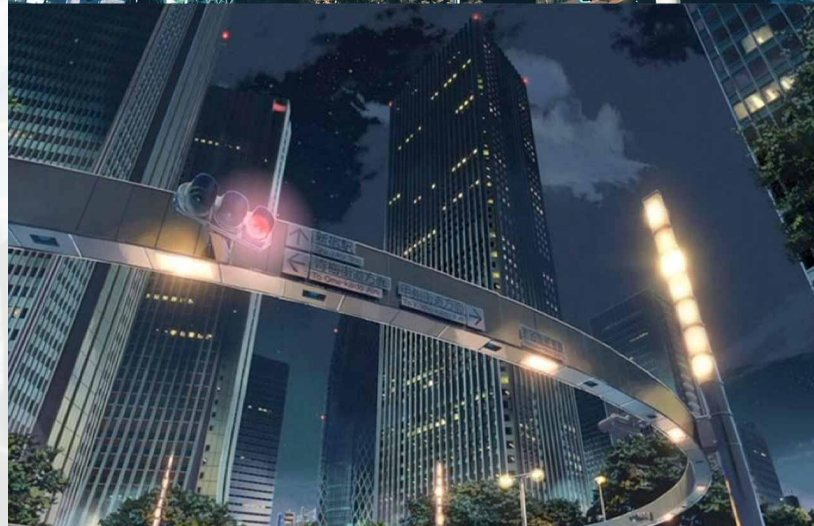
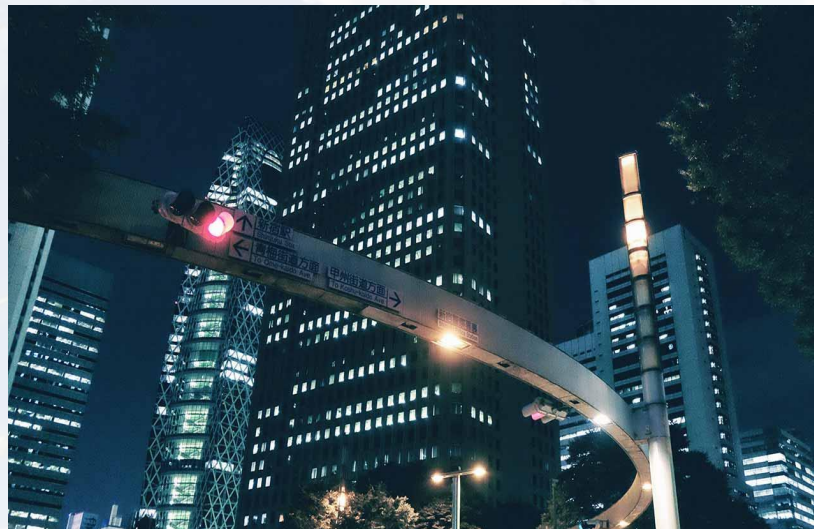

«Небесный замок Лапута», Хаяо Миядзаки

«Ловцы забытых голосов», Макото Синкай

«Сад изящных слов»
Синдзюку-Гёэн, Сибуя, Токио

«Твое имя»
Синдзюку, Токио

«Дитя погоды»
Кабуки-тё, Токио

Взросление, выбор и меланхолия в творчестве Синкая

- «Голос далекой звезды»
- «5 сантиметров в секунду»
- «Сад изящных слов»
- «Перекресток»   «Твое имя»

«Голос далекой звезды»

вечно молодая Микако

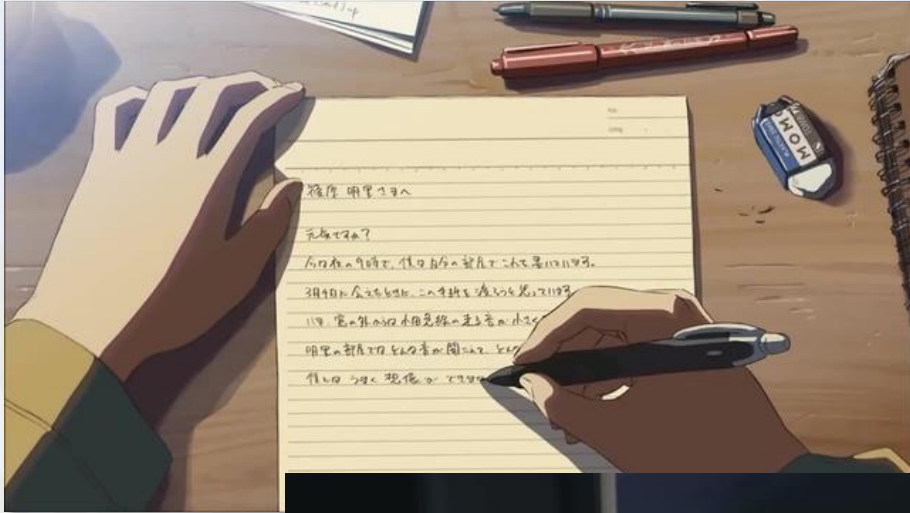

повзрослевший Нобору

«5 сантиметров в секунду» или «почему японцы не могут просто радоваться жизни?!»

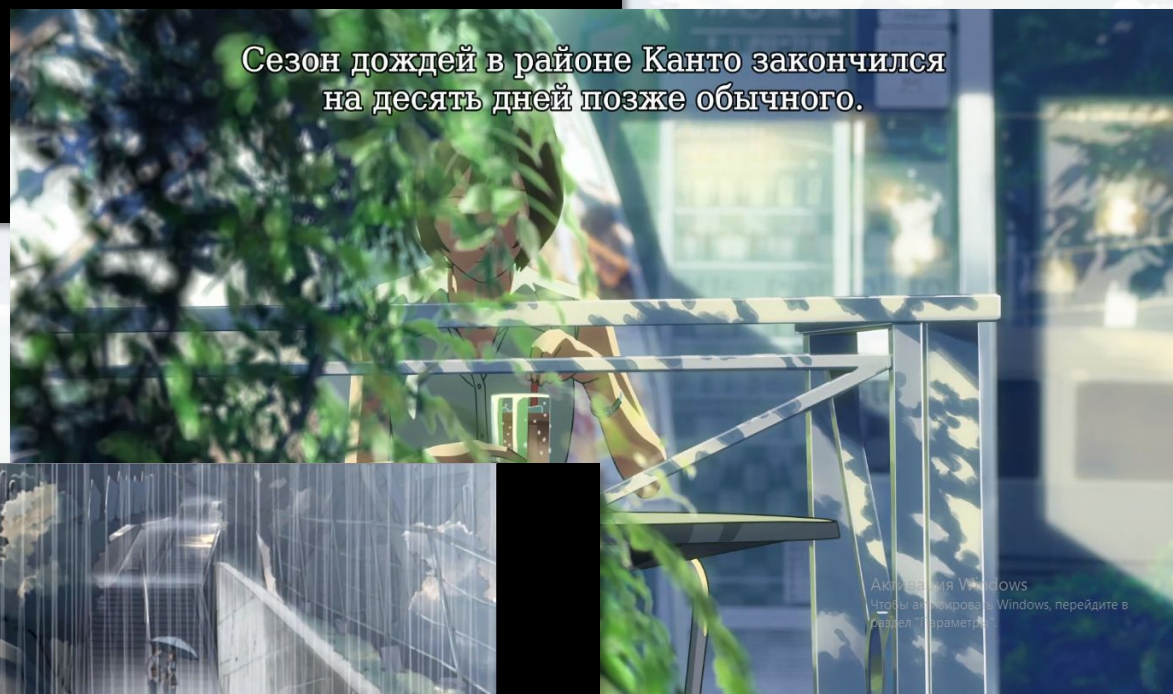
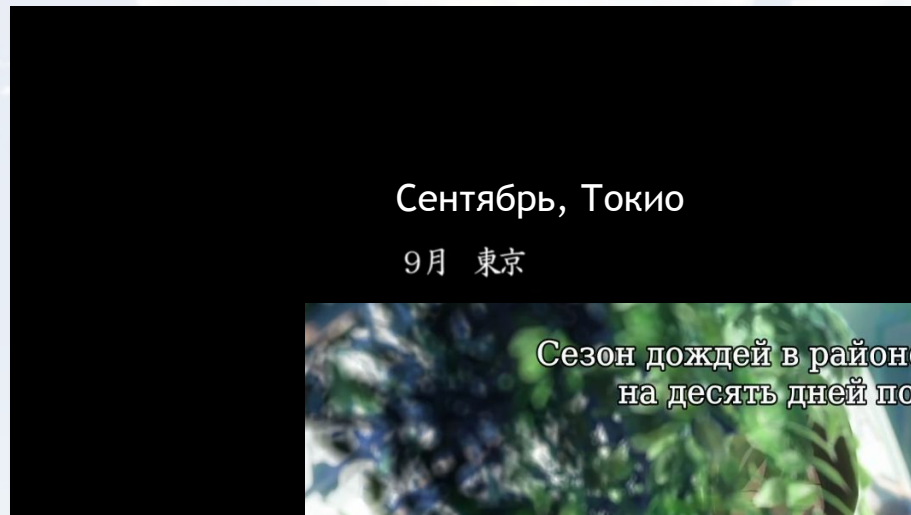
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.

Такаки и Сумида наблюдают за запуском ракеты

«Сад изящных слов»

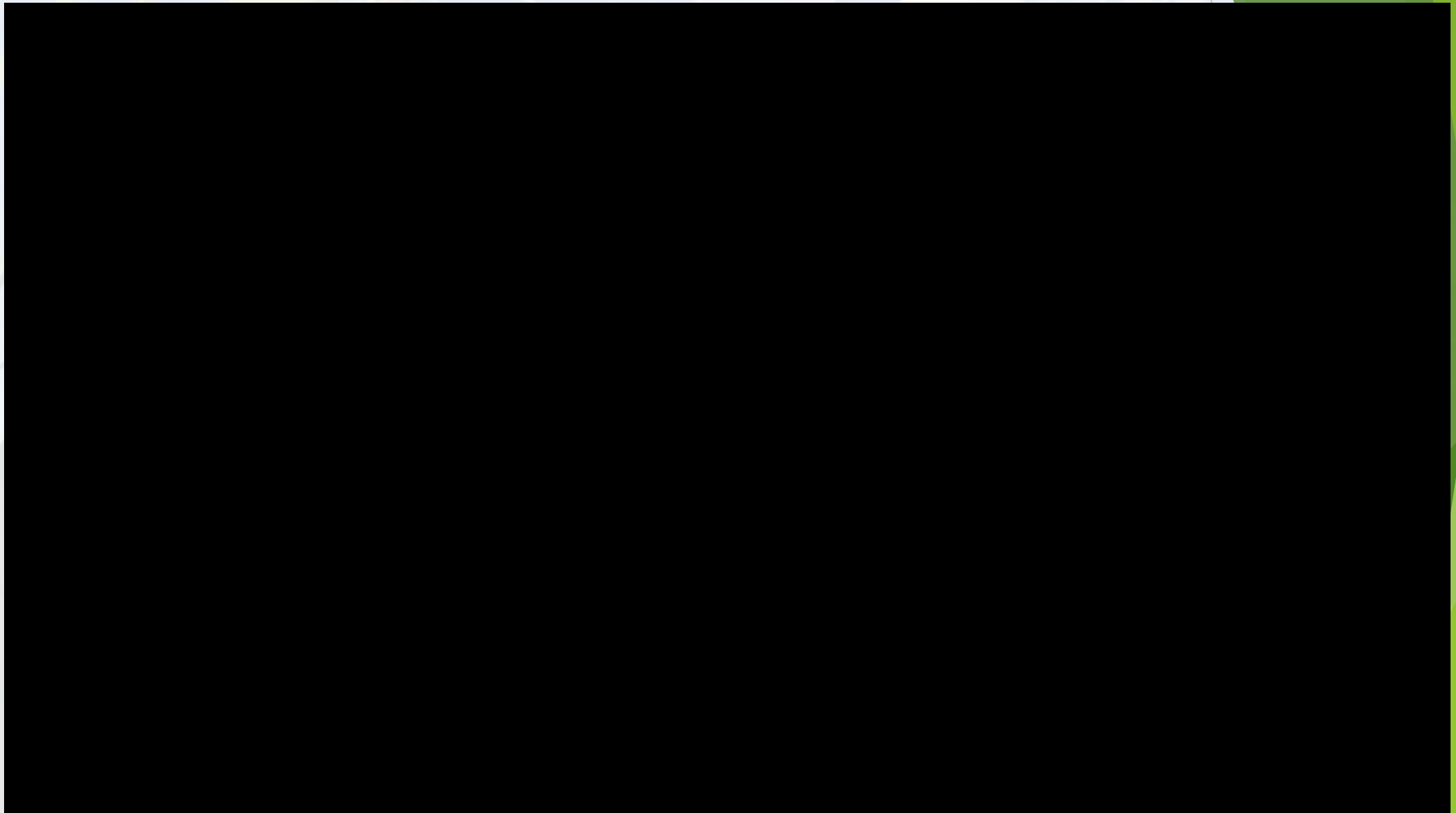
прием «временной скачок»

«Перекресток»

рекламное видео по заказу программы подготовки к поступлению в вузы Z-kai

«Твое имя»

Танка Оно-но Комати

「思ひつつ寝ればや人の見えつら
む 夢と知りせば覚めざらましを」

Упрощ.:

あの人のことを思いながら眠りに
ついたから夢に出てきたのであろ
うか。夢と知っていたなら目を覚ま
さなかったものを

Перевод

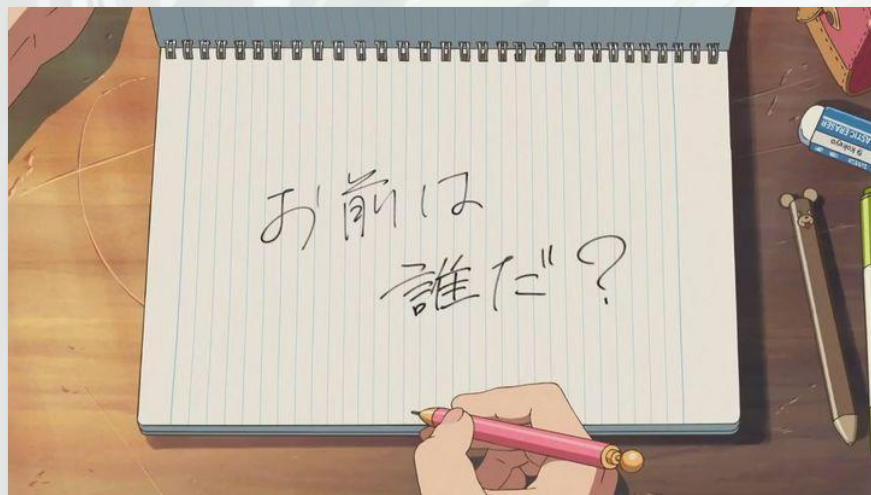
“Before I slept I thought of him, and into dream he
strayed. Had I known it was a dream, in dream I
would have stayed.”

"I love you"

Вдохновением для этой сцены послужила
главная песня фильма группы Radwimps

AniKuri

(DMP)
Production

ねこ

猫

A

しゅう

集

GATHERING

かい

会

CATS

OF

Спасибо за внимание!

