

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/441028>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: История кино

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Теоретические аспекты использования референсов в анимации 6

1.1. Понятие и значение референса в анимационном искусстве 6

1.2. Исторический обзор применения референсов в анимации 9

1.3. Методики работы с референсами 12

Глава 2. Анализ использования референсов в фильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» 15

2.1. Культурные и исторические референсы в «Унесенных призраками» 15

2.2. Эстетические и визуальные референсы 18

2.3. Музыкальные и звуковые референсы 22

Заключение 26

Список использованной литературы 30

Введение

В развивающемся анимационном кино использование референсов становится ключевым аспектом, сочетающим повествование с интертекстуальностью, которая увеличивает глубину и широту кинематографического повествования. В настоящем исследовании рассматривается значение референсов в анимационном творчестве, в частности, в фильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», который олицетворяет симбиотическую интеграцию культурных, эстетических и исторических аллюзий для создания многослойного повествования.

Актуальность исследования обусловлена склонностью современной анимационной индустрии использовать эклектическую смесь референсов, создавая таким образом повествования, которые находят отклик у глобальной аудитории и одновременно сохраняют культурную аутентичность.

Проблемное поле исследования очерчивается необходимостью изучить референсы в фильме «Унесенные призраками», что требует мультидисциплинарного подхода, объединяющего кинематографический анализ, культурологию и семиотику, чтобы осветить нюансы референциального мастерства Х. Миядзаки и его последствия для широкого дискурса об анимационном кино.

Объект исследования - анимационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Предмет исследования - референсы, заложенные в фильме «Унесенные призраками».

Цель исследования - прояснить использование референсов в фильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

В соответствии с целью определены задачи:

- выявить и классифицировать различные культурные, исторические и эстетические референсы, включенные в фильм «Унесенные призраками»;
- исследовать методы и приемы, использованные Х. Миядзаки для того, чтобы интегрировать референсы в сюжетную линию;
- оценить, как референсы в фильме воспринимаются и интерпретируются различными аудиториями;
- разработать теоретическую базу, проясняющую роль референсов в анимационном кино;
- позиционировать фильм «Унесенные призраками» в рамках анимационных исследований.

Выполняя эти задачи, исследование стремится обеспечить понимание использования референсов в фильме «Унесенные призраками», осветить механику повествования фильма и его глубокое культурное значение.

Методы исследования: междисциплинарный подход, сочетающий качественный анализ с теоретическими основами, заложенными в киноведении, культурной антропологии и семиотике.

Методологическая основа исследования опирается на ряд научных работ, которые в совокупности освещают многогранные аспекты анимации как вида искусства и конкретное творчество Хаяо Миядзаки.

Так, работа Сюзан Напье «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» представляет собой исследование

тематического богатства и образной глубины фильмов Х. Миядзаки. Аналогичным образом, труд К. Оделла и М. Ле Блана о Studio Ghibli предлагает бесценные сведения о совместных творческих процессах и философских основах, определяющих работу Х. Миядзаки.

Кроме того, дискурс выходит в сферу цифровой науки благодаря анализу миров Х. Миядзаки, проведенному А.Е. Шемахиной, который позволяет критически рассмотреть тематические и эстетические конструкции, преобладающие в его анимации. В свою очередь, расширяют методологические рамки исследования работы С.В. Асенина об эстетических проблемах современной анимации, а также коллективные работы о советских мастерах анимации.

Историография анимации обогащается «Энциклопедией отечественной анимации», которая дает обзор эволюции и этапов развития анимации, предлагая фон, на котором можно оценить инновации Х. Миядзаки. При этом глубокое погружение в художественную и философскую глубину анимации предлагают размышления Ю. Б. Норштейна и педагогические выводы из книги «Снег на траве».

Кроме того, работа Г.Г. Смолянова об анатомии и создании образов персонажей в анимационных фильмах и размышления Ф.С. Хитрука о профессии аниматора проясняют технические и творческие тонкости, связанные с оживлением анимационных персонажей, - аспекты, которые являются ключевыми для понимания референсов в фильме «Унесенные призраками». Наконец, работа С.М. Эйзенштейна о Диснее представляет собой критическую линзу, посредством которой можно исследовать взаимодействие анимации и культурных референсов.

В совокупности, эти работы сочетают теоретические перспективы, исторические представления и практические методики, формируя методологическую базу, которая поддерживает исследование референциальной динамики в фильме «Унесенные призраками» и ее резонанса в широком дискурсе анимационного кино.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит определенный вклад в раскрытие интертекстуальности и интермедиальности в области анимационного кино, особенно посредством фильма Х. Миядзаки «Унесенные призраками». Настоящее исследование способствует развитию академического дискурса о роли культурных, исторических и эстетических аллюзий в обогащении повествовательных структур и усилении тематической глубины. Оно подчеркивает динамическое взаимодействие между анимацией и ее многочисленными источниками референсов.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Теоретические аспекты использования референсов в анимации

1.1. Понятие и значение референса в анимационном искусстве

Референсы - это изображения или объекты, которые дизайнер или художник выбирает при подготовке проекта и к которым обращается во время работы (англ. «reference» переводится как «справка», «отсылка» или «пример», т.е. референсы - это базовый визуальный материал, который собирают и изучают для разработки собственных идей).

В сфере анимационного искусства понятие «референс» охватывает широкий спектр значений и применений, неотъемлемых от творческих и интерпретационных процессов в анимации. Как пояснил С.В. Асенин, термин «референс» в анимации выходит за рамки своего обычного обозначения, олицетворяя собой совокупность вдохновения, отголосков, прямых визуальных или тематических цитат, которые служат основой для развития повествования и визуального повествования. Референсы в данном контексте - это не просто повторение, они пропитаны творческой сущностью, адаптированы и интегрированы в анимацию, чтобы обогатить повествовательный и визуальный лексикон средства.

Полезность и значение референсов в анимации многогранны, поскольку они предоставляют художникам возможность для использования культурных, исторических и художественных мотивов. Эта точка зрения перекликается с мнением Ю.Б. Норштейна, который утверждает, что референсы служат мостом между видением аниматора и восприятием зрителей, способствуя глубокому взаимодействию с анимационным произведением через узнавание, интерпретацию и эмоциональный резонанс.

Список использованной литературы

1. Антипина А.А. Трансформация волшебной сказки в мультипликационном фильме «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» // Скиф. 2022. №6 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-volshebnoy-skazki-v-multiplikatsionnom-filme-unesennye-prizrakami> (дата обращения: 29.03.2024).

2. Артёмов Р.Ю. Религиозные компоненты в современной японской анимации // Христианское чтение. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-komponenty-v-sovremennoy-yaponskoy-animatsii> (дата обращения: 29.03.2024).
3. Асенин С.В., Волшебники экрана. - М.: Искусство, 1974. - 288 с.
4. Гусев Е.И., Коваленко Д.Г. Актуализация синтоизма как семиотического концепта в художественном мире Хаяо Миядзаки // Философия и культура. - 2019. - №12. - С. 35-42.
5. Душенко К.В. Елена Л. Катасонова. Анимэ, или анимация по-японски // Вестник культурологии. 2014. №2 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elena-l-katasonova-anime-ili-animatsiya-po-yaponski> (дата обращения: 29.03.2024).
6. Зайцева М.Л., Титова Т.М. Художественно-эстетическая специфика использования фортепиано в акустическом пространстве киномузыки Джо Хисаиши // Траектория Науки = Path of Science. 2016. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-esteticheskaya-spetsifika-ispolzovaniya-forte-piano-v-akusticheskom-prostranstve-kinomuzyki-dzho-hisaishi> (дата обращения: 29.03.2024).
7. Иванов Б.А. Введение в японскую анимацию. М., 1999.
8. Искусство и Инспирация: Понимание Срисовок, Обводок, Оммажей и Референсов URL: <https://telegra.ph/Vdohnovenie-07-05-2>
9. Как анализировать референсы для художников / <https://dzen.ru/a/YuP8rLoy5jb-7Ro5>
10. Калинина А.А. Художественный мир Хаяо Миядзаки и экзистенциальные ориентиры сенситивного (астенично-шизоидного) характера // Тае. 2022. №1 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyu-mir-hayao-miyadzaki-i-ekzistentsialnye-orientiry-sensitivnogo-astenichno-shizoidnogo-haraktera> (дата обращения: 29.03.2024).
11. Кривуля Н.Г. Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий. Диссертация на соискание степени доктора искусствоведения. - М.: ВГИК, 2009. - 494 стр.
12. Норштейн Ю.Б., Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. - М.: ВГИК; Журнал «Искусство кино», 2005. - 254 с.
13. Одегова К.И. Культурные доминанты антиутопии в анимационном кинематографе Х. Миядзаки: синтез национального и наднационального // Культура и текст. 2019. №3 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-dominanty-antiutopii-v-animatsionnom-kinematografe-h-miyadzaki-sintez-natsionalnogo-i-nadnatsionalnogo> (дата обращения: 29.03.2024).
14. Оделл К., Ле Блан М. Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. - М.: Эксмо, 2020. - 240 с.
15. Орлов А.М. Аниматограф и его анима. Психогенные аспекты экранных технологий. - М.: ИМПЭТО, 1995. - 384 с.
16. Паженский Р.Н. Год в университете на острове Тайвань // Известия Восточного института. 2019. №2 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/god-v-universitete-na-ostrove-tayvan> (дата обращения: 29.03.2024).
17. Попов Е.А. Современный этап эволюции средств выразительности анимационных произведений // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-etap-evolyutsii-sredstv-vyrazitelnosti-animatsionnyh-proizvedeniy> (дата обращения: 29.03.2024).
18. Порозов Р.Ю., Татевосян А.П. Репрезентация концепта «экология» в мирах МИЯДЗАКИ ХАЯО // Политическая лингвистика. 2023. №3 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-kontsept-ekologiya-v-mirah-miyadzaki-hayao> (дата обращения: 29.03.2024).
19. Референс – что это такое и как с ним работать URL: <https://neiros.ru/blog/content/referens-cto-eto-takoe-i-kak-s-nim-rabotat/?ysclid=lucm4l6amv856474496>
20. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. - М.: ВГИК, 2005. -128 с.
21. Трифонова Л. Л. Мифопоэтический аспект творчества Х. Миядзаки // Культура. Духовность. Общество. 2013. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mifopoeticheskiy-aspekt-tvorchestva-h-miyadzaki> (дата обращения: 29.03.2024).
22. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор. Т. 1. - М.:Гаятри, 2007.- 304с.
23. Шемахина А.Э. МИРЫ ХАЯО МИЯДЗАКИ // Вестник науки и творчества. 2021. №5 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/miry-hayao-miyadzaki> (дата обращения: 29.03.2024).
24. Эйзенштейн С.М. Дисней // Проблемы синтеза в художественной культуре. - М.: Наука, 1985. -С. 209-284.
25. Энциклопедия аниме и мировой анимации // World Art. URL: <http://www.world-art.ru/animation/list.php> (дата обращения: 29.05.2013).
26. Ямпольский М. Б. Мифология звучащего мира и кинематограф. Киноведческие записки. 1988. № 1. С. 107-114.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/441028>