

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

**Кафедра теории, истории и
педагогики искусства**

**АНИМАЦИОННОЕ ИСКУССТВО КОМПАНИИ УОЛТ ДИСНЕЙ:
ЭВОЛЮЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы,
направления подготовки
50.03.03 «История искусств»

Семеновой Анастасии Александровны

Научный руководитель
доктор культурологии, доцент _____ **В.В. Кирюшкина**

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ **И.Э. Рахимбаева**

Саратов, 2025 г.

Введение. Актуальность темы исследования определяется возрастающим интересом искусствоведческой науки к анимации как самостоятельной форме художественного выражения. Анимационное искусство, пройдя более чем вековой путь развития, сформировало собственный уникальный визуальный язык, требующий специального искусствоведческого анализа. Работы студии Disney представляют особый научный интерес, поскольку они не только отражают эволюцию анимационных техник, но и оказали формирующее влияние на визуальную культуру XX-XXI веков.

Анимация как синтетический вид искусства интегрирует достижения живописи, графики, скульптуры, театра и кинематографа, создавая особую художественную реальность. Эта синтетичность делает анимацию уникальным объектом искусствоведческого анализа, требующим комплексного подхода. Студия Disney, будучи одним из пионеров и лидеров мировой анимации, сформировала целую школу художественного мышления, чье влияние распространяется далеко за пределы киноискусства.

Степень разработанности проблемы. Несмотря на значительное количество работ, посвященных истории студии Disney и ее культурному влиянию, специализированных искусствоведческих исследований, анализирующих трансформацию художественных приемов в работах студии, недостаточно. Существующие исследования в основном сосредоточены на технологических аспектах анимации (Т. Уайт, Р. Уильямс), историческом развитии студии (М. Барриер, Н. Габлер) или культурологических аспектах ее деятельности (Дж. Васко). Работы, непосредственно затрагивающие художественную эволюцию визуального языка Disney (Ч. Соломон, К. Финч), как правило, носят обзорный характер и не предлагают систематического искусствоведческого анализа.

Цель исследования: комплексный анализ визуального языка и художественных приемов в анимационных работах Disney для выявления их уникальных особенностей и влияния на развитие анимационного искусства.

Задачи исследования:

1. Определить теоретические основы анимационного искусства и методологию его исследования
2. Проследить эволюцию визуального стиля Disney в историческом контексте
3. Проанализировать основные художественные приемы в создании персонажей и окружения
4. Исследовать особенности цветового и композиционного решения в работах студии
5. Выявить инновационные технические и художественные решения в современных работах Disney

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1937 года (выход первого полнометражного анимационного фильма Disney "Белоснежка и семь гномов") до 2025 года, что позволяет проследить эволюцию художественных приемов студии на протяжении почти девяноста лет.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды по теории и истории искусства (Э. Панофского, Р. Арнхейма, Ю.М. Лотмана), исследования по истории и теории анимации (П. Уэллса, Дж. Бендацци, Г. Кресса), работы, посвященные анализу творчества студии Disney (Ф. Томаса, О. Джонстона, С. Кавальера).

В работе применяется комплекс исследовательских методов, включающий:

- иконографический и иконологический анализ (для выявления символического содержания визуальных образов);
- формально-стилистический анализ (для исследования художественных приемов и средств выразительности);
- компаративный метод (для сравнения различных периодов в развитии визуального языка Disney);
- исторический метод (для определения эволюции художественных канонов в хронологической перспективе).

Материалом исследования послужили анимационные фильмы студии Disney различных периодов, включая полнометражные и короткометражные работы, а также подготовительные материалы к ним (эскизы, раскадровки, концепт-арты), доступные в архивах и специализированных изданиях.

Научная новизна исследования заключается в комплексном искусствоведческом анализе трансформации художественных канонов в визуальном языке студии Disney, выявлении закономерностей этой трансформации и ее связи с общими тенденциями развития мирового искусства.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении методологической базы искусствоведческого анализа анимации как специфической формы искусства и систематизации художественных приемов, характерных для различных периодов в развитии анимационной эстетики Disney.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов при создании анимационных произведений, а также в образовательных целях при подготовке специалистов в области анимации и визуальных искусств.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе **"Теоретические основы исследования анимационного искусства"** рассматриваются концептуальные аспекты анимации как вида искусства, история ее развития, основные художественные приемы и методология анализа анимационных произведений.

В параграфе 1.1 **"Понятие анимации и ее место в современном искусстве и история развития анимационного искусства "** анализируются различные подходы к определению анимации, выделяются ее ключевые характеристики как вида искусства: создание иллюзии движения посредством

последовательной смены статичных изображений; наличие собственного художественного языка и системы выразительных средств; синтетический характер, интегрирующий элементы различных видов искусства; способность к созданию особой художественной реальности; метафоричность и условность создаваемых образов; уникальная пластичность визуального языка.

Особое внимание уделяется эволюции статуса анимации в системе искусств, ее постепенному признанию в качестве полноценной художественной формы. Анализируется функционирование анимации в различных культурных пространствах: в контексте массовой культуры, в пространстве независимого искусства, в музейно-галерейной сфере, в цифровом пространстве. Подчеркивается двоякий характер вклада студии Disney в развитие анимации как искусства: с одной стороны, ее деятельность способствовала институционализации анимации, с другой – создавала стереотипное представление о ней как исключительно детском и развлекательном формате.

Также прослеживается эволюция анимации от ранних оптических игрушек до современных цифровых технологий. Выделяются основные периоды: предыстория анимации (оптические игрушки XVII-XIX веков, эксперименты Мейбриджа и Марэ); ранний период (1890-1920-е гг.), связанный с работами Эмиля Рейно, Жоржа Мельеса, Уинзора Маккея, Владислава Старевича; классический период (1930-1950-е гг.), отмеченный формированием канонической анимационной эстетики в работах студий Disney, Warner Bros., MGM; период формирования национальных школ (1950-1980-е гг.); цифровая революция в анимации (1980-2000-е гг.); современный этап (2000-е – настоящее время).

Особый акцент делается на роли студии Disney в формировании классической анимационной эстетики, разработке базовых принципов анимации, внедрении технологических инноваций. Подчеркивается, что параллельно с развитием диснеевской традиции формировались и альтернативные направления анимации, представленные работами европейских авангардистов, советской школой анимации, загребской школой и др.

В параграфе 1.2 **"Основные художественные приемы и элементы визуального языка в анимации и методология анализа анимационных произведений "** анализируются специфические выразительные средства анимационного искусства. Рассматриваются принципы классической анимации, сформулированные в студии Disney: сжатие и растяжение, подготовка к действию, сценичность, использование прямого движения и позирования, дополнительное действие, перекрывающие движения, замедление в начале и в конце движения, дуги, второстепенное действие, преувеличение, привлекательность рисунка и временные соотношения.

Анализируются такие элементы визуального языка анимации, как линия, цвет, антропоморфизм, метаморфоза, условность, специфическая организация пространства и времени. Подчеркивается, что визуальный язык анимации представляет собой сложную систему художественных приемов и выразительных средств, включающую особую организацию движения, времени и пространства, специфическое отношение к линии, форме и цвету, приемы стилизации, гиперболизации и метаморфозы.

Также рассматриваются основные методологические подходы к исследованию анимации: формально-стилистический, нарратологический, семиотический, технологический, культурно-исторический. Выделяются уровни анализа анимационного произведения: визуальный, аудиальный, драматургический, философско-концептуальный. Анализируется специфика исследования различных видов анимации (рисованной, кукольной, компьютерной, экспериментальной).

Особое внимание уделяется методологическим проблемам анализа анимации, связанным с многослойностью анимационного образа, синтетической природой анимации, условностью анимационного языка, динамическим характером изображения. Рассматриваются современные подходы к анализу анимации: когнитивный, интермедиаальный, перформативный, экологический.

В контексте исследования работ Disney предлагается комплексная методология, включающая анализ эволюции визуального языка студии, исследование стилистических особенностей, характера движения, цветового решения, композиционных принципов, принципов создания персонажей, нарративных стратегий, технологических инноваций и культурно-исторического контекста.

Вторая глава **"Анализ художественных особенностей анимационных работ Disney"** посвящена исследованию эволюции визуального стиля студии, анализу художественных приемов в создании персонажей и окружения, особенностей цветового решения и композиции, инновационных технических и художественных решений. Проводится сравнительный анализ анимационных произведений "Белоснежка и семь гномов" и "Принцесса и лягушка".

В параграфе 2.1 **"Эволюция визуального стиля Disney: от "Белоснежки" до современности"** прослеживается трансформация художественной эстетики студии с 1937 года до настоящего времени. Выделяются следующие периоды: формирование классического стиля Disney (1937-1942), характеризующееся стремлением к правдоподобию движения и эмоциональной достоверности персонажей при сохранении условности их визуального облика; послевоенный период и поиски нового стиля (1950-1960-е), отмеченный влиянием модернистских тенденций в искусстве и разработкой более графичного, стилизованного языка; период кризиса и поиска новых путей (1970-1980-е); период "Ренессанса Disney" (1989-1999), ознаменовавший возвращение к более живописной, детализированной эстетике; период цифровой революции и новых эстетических парадигм (2000-2010-е); современный этап (2020-е).

Анализируются ключевые работы каждого периода: "Белоснежка и семь гномов" (1937), "Пиноккио" (1940), "Фантазия" (1940), "Бэмби" (1942), "Золушка" (1950), "Спящая красавица" (1959), "Сто один далматинец" (1961), "Русалочка" (1989), "Красавица и Чудовище" (1991), "Король Лев" (1994),

"Принцесса и лягушка" (2009), "Холодное сердце" (2013), "Райя и последний дракон" (2021), "Энканто" (2021).

Прослеживается влияние различных художественных традиций на визуальный стиль Disney: европейской книжной иллюстрации, готического изобразительного искусства, европейского модернизма, американского графического дизайна. Анализируются технологические инновации и их влияние на эстетику анимационных фильмов: внедрение многоплановой камеры, техники ксерокопирования рисунков на целлулоид, технологий Deep Canvas, Meander, физической симуляции, стилизованного рендеринга и др.

В параграфе 2.2 **"Художественные приемы и образный язык в работах Disney: от персонажей к окружению"** анализируются специфические приемы, используемые студией для создания персонажей, окружения, цветовых и композиционных решений. Выделяются такие принципы создания персонажей, как физиогномическая выразительность, модульный принцип конструирования, система выразительных средств в анимации (пластическая выразительность движения, эмоциональная выразительность мимики, характерность жестикуляции, индивидуализация темпоритма).

Прослеживается эволюция принципа физиогномической выразительности от примитивного символизма ранних работ к сложной системе визуальных метафор в классический период и далее к психологически нюансированным характерам в современных работах. Анализируется модульный принцип конструирования персонажей, его трансформация от доминирования круга как базовой геометрической формы в ранний период к усложнению геометрической основы в классический период и интеграции цифровых технологий на современном этапе.

В анализе художественных приемов создания окружения выделяются: эволюция подходов от минималистичного в ранний период к концепции "эмоционального пейзажа" в классический период и далее к синтезу традиционных подходов с цифровыми технологиями на современном этапе;

концепция атмосферной перспективы и световой драматургии; архитектура анимационного пространства.

Особое внимание уделяется цветовой драматургии и символике цвета в работах Disney, анализу композиционных принципов и визуального ритма, использованию кинематографических приемов в анимации. Подчеркивается, что цветовое решение и композиционная организация кадра являются важнейшими элементами визуального языка Disney, определяющими эстетическое своеобразие и эмоциональное воздействие анимационных фильмов.

В заключительной части параграфа анализируются инновационные технические и художественные решения в современных работах студии, такие как интеграция 2D и 3D технологий, физическая симуляция и материальность анимационного образа. Отмечается, что визуальный язык Disney постоянно эволюционирует, интегрируя технологические инновации с художественными традициями.

В параграфе 2.3 **"Сравнительный анализ анимационных произведений "Белоснежка и семь гномов" и "Принцесса и лягушка"** проводится детальное сопоставление первого полнометражного анимационного фильма студии и работы, ознаменовавшей возвращение к традиционной 2D-анимации после периода доминирования компьютерной графики. Сравнительный анализ охватывает следующие аспекты: художественная стилистика и визуальный язык, цветовая драматургия и композиционные решения, эволюция художественных приемов в создании персонажей, технологические инновации и их художественное значение, культурный контекст и его отражение в визуальном языке.

Анализ показывает, что визуальная стилистика "Белоснежки" сформировалась под влиянием европейской иллюстративной традиции, в то время как "Принцесса и лягушка" вдохновлена эстетикой Нового Орлеана 1920-х годов — эпохи джаза, ар-деко и расцвета афроамериканской культуры. Цветовое решение "Белоснежки" демонстрирует новаторское для своего

времени использование техникolorа, а "Принцесса и лягушка" характеризуется беспрецедентной яркостью и насыщенностью палитры, отражающей культурное богатство Нового Орлеана.

В создании персонажей "Белоснежка" впервые полноценно реализует принцип физиогномической выразительности и модульный принцип конструирования, а "Принцесса и лягушка" демонстрирует эволюцию этих принципов, адаптированных к современным представлениям о репрезентации и культурному разнообразию. Технологические инновации "Белоснежки" – многоплановая камера, ротоскопирование, техникolor – оказали определяющее влияние на художественную эстетику фильма, в то время как "Принцесса и лягушка" представляет уникальный синтез традиционной рисованной анимации с возможностями цифровых технологий.

Культурный контекст "Белоснежки" неразрывно связан с периодом Великой депрессии и отражает стремление к созданию эскапистского пространства, в то время как "Принцесса и лягушка" отражает современные тенденции к культурному разнообразию и пересмотру традиционных нарративов. Сравнительный анализ показывает как преемственность художественных принципов Disney, так и их значительную эволюцию за семь десятилетий.

Заключение. Проведенное исследование анимационного искусства Уолта Диснея позволило сделать следующие выводы:

1. Визуальный язык Disney сформировал канонические принципы анимационной эстетики, оказавшие формирующее влияние на развитие мировой анимации. Разработанные в студии принципы "полной анимации", физиогномической выразительности, модульного конструирования персонажей, цветовой драматургии стали основой профессионального языка аниматоров во всем мире.

2. Эволюция визуального стиля Disney отражает не только технологический прогресс, но и более глубокие изменения в эстетических парадигмах, художественных концепциях и культурном контексте. Каждый

этап развития визуального языка студии соответствует определенному культурно-историческому периоду и отражает его доминирующие ценности и эстетические принципы.

3. Инновационные технические решения Disney, от многоплановой камеры в "Белоснежке" до технологии Deep Canvas в "Тарзане" и стилизованного рендеринга в современных работах, последовательно расширяли выразительные возможности анимации, создавая новые художественные эффекты и визуальные решения.

4. Художественные приемы Disney в создании персонажей эволюционировали от относительно простых, архетипических образов к более сложным, психологически нюансированным характерам. Эта эволюция отражает как общие тенденции развития анимационного искусства, так и изменения в общественном сознании и культурных ожиданиях.

5. Цветовые и композиционные решения в работах Disney демонстрируют последовательное развитие от классической ясности и симметрии ранних работ к более динамичным, асимметричным построениям и сложным колористическим концепциям в современных фильмах.

6. Современный этап развития визуального языка Disney характеризуется синтезом традиционных художественных принципов с новейшими технологическими возможностями, что создает уникальный визуальный стиль, сочетающий классическую выразительность с современной динамикой и визуальной сложностью.

Таким образом, анимационное искусство Уолта Диснея представляет собой уникальный художественный феномен, сочетающий коммерческую успешность с высокими художественными достижениями. На протяжении почти столетней истории студия Disney не только создавала популярные анимационные фильмы, но и формировала каноны анимационной эстетики, оказывая глубокое влияние на визуальную культуру XX-XXI веков.

Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать более детальный анализ влияния Disney на развитие национальных анимационных школ, изучение рецепции эстетики Disney в различных культурных контекстах, исследование взаимосвязи художественных принципов Disney с эволюцией других видов визуальных искусств, а также анализ новейших тенденций в развитии визуального языка студии в контексте цифровой революции и глобализации культуры.