

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет “Дизайн”
Кафедра “Мультимедійний дизайн”

Ірачек Веніамін Едуардович
АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК “ЛЕГО ДИПЛОМ”
Кваліфікаційна робота на здобуття СВО “Бакалавр”
зі спеціальності В2 “Дизайн”
ОПП “Мультимедійний дизайн”

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ В. Е. Ірачек

Керівник: Огурцов Сергій Леонідович
Викладач

Харків–2026

ЗМІСТ

ЗМІСТ	1
ВСТУП	2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ.....	5
1.1 Анімаційний фільм “The LEGO Movie”	5
1.2 Анімаційний фільм “The LEGO Batman Movie”	6
1.3 Анімаційний фільм “The LEGO Ninjago Movie”	7
1.4 Анімаційний фільм “Piece by Piece”	8
1.5 Короткометражний анімаційний фільм «Вікно» (“The Window”)	9
1.6 Анімаційний серіал «Університет Чупарського»	10
1.7 Анімаційний фільм “Spider-man: Into the Spideverse”	11
1.8 Художній фільм ”Naked Gun 33 1/3: The Final Insult”	12
1.9 Художній фільм “Minecraft: Movie”	12
1.10 Анімаційний серіал “Adventure Time”	13
РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ	14
2.1. Концепція роботи.....	14
2.2 Стилiстичний напрямok	16
2.3. Технiчні характеристики та особливостi.....	16
2.4 Звукове рiшення.....	17
ВИСНОВКИ.....	18
ЛІТЕРАТУРА	19
ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ.....	21
ДОДАТОК ІІ. ЕСКІЗНИЙ ПОШУК.....	27
ДОДАТОК ІІІ. СКЛАД ПРОЄКТУ	37

ВСТУП

«Лего Диплом» — це короткометражний анімаційний фільм, виконаний у стилізованій 3D анімації, що в комедійному форматі оповідає про підготовку дипломної кваліфікаційної роботи студентом-випускником.

За останнє десятиліття, анімаційна індустрія збагатилась роботами аматорів та професійних авторів, які розповідають про студентське життя. Завдяки класичним технікам та передовим можливостям комп'ютерної графіки митці мають змогу розповісти яскраві (або недуже) сюжети, пов'язані із життям та навчанням у закладах вищої освіти.

Одним з ключових моментів даного періоду, що викликає низку обговорень та жартів, є підготовка дипломної кваліфікаційної роботи. У сучасних студентів творчих напрямів, наприклад дизайну або архітектури, дана робота передбачає підготовку фінального проєкту, що має продемонструвати, здобуті за роки навчання здібності та досвід. Серед випускників митців ця робота може викликати відчуття стресу, через бажання продемонструвати найвищою мірою власні навички та тиск навчальної частини. У дослідженнях Йоахіма Штебера (Joachim Stoeber) стверджується, що студенти творчих напрямів, через соціальні та академічні вимоги, можуть мати підвищене відчуття перфекціонізму, що певною мірою підвищує рівень стресу та тривоги, під час етапу підготовки кваліфікаційної роботи [7].

Формат анімаційного 3D ролику у стилі стоп-моушн LEGO-анімації, було обрано через популярність LEGO-стилю у комедійному жанрі. Важливо додати, що датський конструктор має потенціал метафоричного характеру — компанія виробник мотивує власних покупців експериментувати з наборами і будувати власні моделі уникаючи інструкцій. На думку Девіда Гонтлетта (David Gauntlett), LEGO трансформувався з дитячої іграшки у потужний інструмент «втління ідей», який символізує творче мислення та здатність до адаптації у процесі конструювання [5]. Ця ідея є важливою для випускників

творчих спеціальностей, адже у мистецтві важливо експериментувати та не боятися редагувати свою роботу. Інколи потрібно розібрати власний проєкт і подивитися на нього під іншим кутом, щоб надалі створити якісну роботу.

Зазвичай саме тема реалізації дипломного проєкту не дуже поширена у авторських сюжетах, лише незначна кількість творців акцентує на цьому увагу. Тому, з огляду на дану тенденцію розробка анімаційного короткого фільму про дипломний проєкт *є актуальним*.

Метою анімаційного ролику «Лего Диплом» перед усе стало бажання підтримати випускників, у період завершення навчання. Дипломна робота — це лише перехідний період життя, і, в жодному випадку, не завершення попереднього етапу навчання. Проєкт покликаний продемонструвати, що наполеглива праця, підтримка родини та друзів, а також уміння «експериментувати» можуть стати запорукою успішного захисту кваліфікаційної роботи. Як підтверджує праця Кетрін Р. Вентцель (Kathryn R. Wentzel), підтримка з боку батьків та друзів, позитивно впливає на академічну успішність та бажання навчатися у здобувачів освіти [8].

Диплом залишається поширеною темою для обговорень, однак, серед аніматорів — рідко стає об'єктом оповіді. Дана тема має комедійний потенціал, що здатен наголосити на зв'язку важливих тем, а саме: самоствердження, перфекціонізму та родини.

Новизною проєкту є використання 3D LEGO анімації для підкреслення бутофорії у сюжетному задумі. В українській сфері анімації використання LEGO-стилю лише набуває розповсюдженості у вітчизняних аніматорів, тому проєкт має потенціал, до поширення даного художнього стилю.

LEGO-стиль дозволяє комедійно втілювати ситуації, як, наприклад, руйнування Дипломного проєкту та його блискавичне відновлення, що виглядало б менш ефектно в іншому жанрі. На думку Шенона Броунлі (Shannon Brownlee), деталі LEGO сприймаються менш драматично, через ставлення до конструктора як до іграшки [10]. Тому, глядачу простіше сприймати хаос на екрані, адже події відчуються бутофорно та менш

серйозно. Також у фільмі присутні посилання на сучасні предмети поп-культури та повсякденного життя молоді, що створює міцніший зв'язок між глядачем та подіями на екрані. У своїй статті “How digital remix and fan culture helped the Lego comeback” Фелікс Марвін Саймон (Felix Marvin Simon) та Софія Г. Айнвехтер (Sophie G. Einwächter) дослідили феномен “реміксів”, що дозволяє авторам органічно поєднувати відомі поп-культурні образи з власним досвідом [6]. Виразним прийомом LEGO-анімації стало використання деталей конструктора в якості смірів, для підсилення ефекту швидких рухів.

Фільм завершується відкритим фіналом. Даний прийом підсилює комічність та напругу останньої сцени, оскільки глядач залишається з роздумами: «як же головний герой впорається з цією ситуацією?». Кінець наголошує на тому, що надалі перед митцями розгортається довгий шлях, а робота над дипломною роботою є лише його частиною.

Диплом — загальна назва для дипломної кваліфікаційної роботи та етапу підготовки даної роботи.

LEGO — серії конструкторів, що являють собою набори деталей для конструювання й моделювання різноманітних предметів.

3D анімація — сукупність методів та засобів для створення рухомих об'єктів та середовищ у комп'ютерній симуляції в трьох просторових вимірах.

Комп'ютерна графіка або CGI (Computer-Generated Imagery) — сукупність методів та інструментів для створення зображень за допомогою комп'ютерного обладнання.

Смір (від англ. smear) — анімаційний прийом, який передбачає навмисне розмиття/ розтягнення об'єкту в кадрі для підсилення ефекту швидкого руху.

Стоп-моушн — техніка анімації, в якій об'єкт фотографується, після чого його положення змінюють і фотографують знову. Таким чином серія знімків створює ілюзію руху.

Брікфільм — вид стоп-моушн анімації, створений використовуючи конструктор “LEGO”.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Для аналізу аналогів були обрані повнометражні анімаційні фільми, що вперше використали стилізовану LEGO-анімацію «на великому екрані» і популяризували її. Також для дослідження сюжетних рішень та монтажу майбутнього фільму нашу увагу привернули високобюджетні проекти, а також декілька робіт вітчизняних митців. Дані роботи відповідають загальному настрою анімаційного фільму «Лего Диплом» та слугують прикладами для реалізації сценарних прийомів, монтажу відеоряду та роботи аніматорів і CGI художників.

1.1 Анімаційний фільм “The LEGO Movie”¹

Картина режисерського дуету Крістофера Міллера та Філа Лорда вийшла в кінотеатрах у 2014 році. Відповідальною за анімацію була австралійська студія комп'ютерної графіки “Animal Logic”, якій вдалося створити впізнаваний стиль LEGO-фільмів.

Сюжет оповідає про Еммета — типового мешканця мегаполісу Бріксбургу, який, як і більшість мешканців міста живе за чіткими інструкціями Лорда Бізнеса. Одного вечора на будівництві, Еммет знаходить загадковий «Елемент супротиву». Ця подія втягує будівельника у карколомну пригоду, в якій Еммету випаде нагода відкрити власний творчий потенціал «світотворця» та зрозуміти справжній сенс древнього пророцтва.

¹ <https://www.imdb.com/title/tt1490017/>

Характерною особливістю фільму став його художній стиль. Аніматорам та режисерам вдалося створити світ персонажів, локації та візуальні ефекти якого були повністю побудовані з деталей LEGO. Персонажі, буквально, розбирають деталі світу довкола себе, щоб створити новий транспорт чи засіб захисту. Щоб додати сценам глибини, аніматори використали техніку «хроматична аберація», що розмиває об'єкти у сцені із створенням кольорових ареолів, як на справжніх об'єктивах фотокамер. Для підсилення ефекту реалізму на текстурі персонажів та кубиків додали сліди відбитків пальців, лінії склеювання пластику, подряпини та бруд (іл. 1.1). Також важливим аспектом є анімація рухів персонажів. Аніматори навмисно використали прийом обмеження частоти кадрів, для створення ефекту стоп-моушн зйомки.

Натхненний класичними брікфільмами, стиль “The LEGO Movie” є головним художнім натхненням до нашого анімаційного фільму. Використання бутафорії та іронії, а також ідея фільму, що кожен може бути «світотворцем» — творити нові, вражаючі конструкції, керуючись власною фантазією, відповідають задуму «Лего Диплом'у».

1.2 Анімаційний фільм “The LEGO Batman Movie”²

Анімаційний фільм, що вийшов в кінотеатрах у 2017 році. Режисером став Кріс Маккей, а продюсерами виступили попередньо згадані Крістофер Міллер та Філ Лорд. Анімацією та візуальними ефектами картини займалась студія “Animal Logic”, яка відповідальна за попередній фільм франшизи “The LEGO Movie” (іл. 1.2). Як стверджує авторка статті “Batman's Silliest Movie Remains His Most Faithful” Лілліан Макданоу (Lilian McDonough): «Фільм «LEGO Бетмен» залишається найглибшим, найстислішим і найчудовішим фільмом про Хрестоносця в плащі, який коли-небудь виходив на великий екран.» [9].

² https://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=ext_shr_lnk

Історія заснована на однойменних коміксах про «Бетмена» всесвіту “DC Comics”. Фільм розповідає історію Бетмена — експресивного альтер-его мільярдера Брюса Вейна та «світотворця», що довгий час стоїть на варті порядку міста Готем-сіті. Запеклий ворог Бетмена Джокер задумав об’єднатися із наймерзеннішими лиходіями з інших світів аби знищити супергероя та захопити місто. Цього разу Бетмену доведеться об’єднатися з Діком Грейсоном, відомим як Робін, якого мільярдер випадково всиновив на одному з світських зібрань. Темному лицарю доведеться пережити чимало випробувань, серед яких — відкритись до знайденої родини та здолати страх втратити близьких.

У своїх карколомних пригодах Бетмен вчиться будувати стосунки (і інші конструкції) разом з новими членами його «родини» та старими партнерами. Для «Лего диплому» за натхнення слугували іронічний та динамічний гумор фільму поєднаний із глибокою історією.

1.3 Анімаційний фільм “The LEGO Ninjago Movie”³

Третя картина у франшизі “LEGO Movie”, що вийшла до перегляду у кінотеатрах у 2017 році. Режисерами цього разу виступили Чарлі Бін, Пол Фішер та Боб Логан.

Анімаційний фільм розповідає історію звичайного підлітка, учня старшої школи в місті Ніндзяго, чий батько виявляється лихим завоювником, який з разу в раз прагне захопити місто. Однак лиходію дає відсіч таємний загін ніндзя на чолі з головним героєм, зеленим ніндзя — Ллойдом. «Lego Ніндзяго. Фільм» вдало продовжує стиль серії LEGO фільмів, поєднуючи світ створений з конструктора та елементів з реального світу(іл. 1.3).

Сюжет фокусує увагу на темі родини та взаємовідносин батьків та дітей, а також пошуку власного місця у світі. Автори розкривають стосунки

³ https://www.imdb.com/title/tt3014284/?ref_=ext_shr_lnk

Ллойда та його батька Гармадона, через небезпечні пригоди, що зближують розрізнених родичів.

Методи якими режисери торкаються тем сім'ї, через призму іронії та комедії LEGO, зайняли вагому частину натхнення для створення «Лего Диплому». Також варто відмітити органічне поєднання спецефектів реального світу та кубиків LEGO, що спрямували подальшу роботу над дипломним проєктом.

1.4 Анімаційний фільм “Piece by Piece”⁴

Американський анімаційний біографічний фільм спільного виробництва “Lego Group” та “Universal Pictures”. Режисером стрічки став Морган Невіл, а за відеоряд відповідали “I Am Other” та “Tremolo Productions”. У широкий прокат фільм вийшов у 2024 році.

«Цеглинка до Цеглинки» розповідає захоплюючу історію як Фарелл Уільямс став зіркою американської естради, через призму LEGO-анімації. Фільм охоплює усі етапи життя афроамериканського співака: від дитинства до сьогодення (іл. 1.4). Окрім того, що картинка є документальним кіно, Вільямсу вдалося додати до біографічної оповіді видовищність мюзикла. Історія співака має вдосталь падінь та злетів, а коментарі до фільму дали такі зіркові друзі як Кендрік Ламар, Гвен Стефані, Снупп Догг та інші. Зважаючи на застосований LEGO-стиль, увесь світ та персонажі, та їх камео виконані виключно з деталей конструктора.

У даній картині, варто відзначити вдале поєднання візуальної мови та музичного супроводу. Головною особливістю Вільямса, як персонажа, стала можливість втілювати власні музичні ідеї з яскравих деталей конструктора, що витанцьовують під ритм музики.

Нас надихнув спосіб поєднання різного кольору освітлення, в залежності від настрою музики. Даний художній метод має потенціал

⁴ https://www.imdb.com/title/tt31064841/?ref_=ext_shr_lnk

підкреслити особливості довколишнього середовища та створити відповідний настрій у сцені.

1.5 Короткометражний анімаційний фільм «Вікно» (“The Window”)⁵

Короткометражний авторський анімаційний фільм Золотіліної Софії, виконаний в межах дисципліни «Сценарні практики» у Харківській Державній Академії дизайну та мистецтв у 2025 році.

За сюжетом, на шляху старого Ворона трапляється скляна стіна, через яку птах споглядає замкнутого у квартирі життєрадісного Канарку. Сповнений жаху від потенційних тортур та негуманного ставлення до тварин, Ворон намагається проникнути через нездоланну перешкоду, аби звільнити крилатого побратима. Однак, непомітне спершу рішення веде до неочікуваного фіналу.

Мультфільм виконаний у об'єднаному стилі покадрової 2D анімації та інтерполяції кадрів. Авторка зробила акцент на виразних емоціях персонажів, оскільки картина немає діалогів. Потрібне враження від сцени досягається завдяки експресивним емоціям птахів та музичному супроводу (іл. 1.5).

У анімаційному фільмі нашу увагу привернуло сценарне та монтажне рішення у сцені з «наполегливою роботою Ворона». Поєднання кадрів, що залишаються в одному ракурсі, а змінюються лише в освітленні, відповідно до години дня — створюють враження інтриги та розтягнення дії. Настрій персонажа також змінюється із кожним кадром — від зацікавлення в день, до роздратування пізнього вечора. У «Лего Дипломі» подібне рішення підкреслює тривалість дії роботи студента над дипломним проєктом та додає комічності через реакцію одного з персонажів.

⁵ <https://youtu.be/aGcDinnqv8s?si=uVrsGYq65EutTq-e>

1.6 Анімаційний серіал «Університет Чупарського»⁶

Авторський проєкт створений українцями Михайло Карпанем та Миколою Семенюком, у співпраці з студією “Animarody”. Перша серія серіалу вийшла у 2022 році на “YouTube” каналі “Animarody” і наразі має 2 сезони.

Сюжет серіалу у сатиричній формі оповідає про буремність життя українських студентів, вигаданого вищого технічного закладу «Університету Чупарського». У кожній серії героям доводиться розв’язувати абсурдні та незвичайні проблеми від побуту проживання у гуртожитку, до знешкодження наслідків невдалих експериментів відвідувачів університету. Ситком вдало поєднує фантастичні пригоди вигаданого університету та посилення на існуючі події, бренди, та побут характерний українцям і студентству. Завдяки використанню гіперболи та іронії, автори висміюють проблеми сучасної вищої освіти в Україні.

Серіал виконаний у простій 2Д анімації з акцентом на виразну міміку персонажів та перебільшення руху. Через обмеженість стилю анімації, автори приділяють більше уваги діалогам персонажів та оточенню світу, додаючи посилення на існуючі місця або пародії його наповнення («Наднова Пошта», кур’єри з сумками «Голво»). Це створює ефект присутності, через що між подіями в ситкомі та глядачем вибудовується міцний емоційний зв’язок (іл. 1.6).

У межах роботи над «Лего Дипломом» «Університет Чупарського» є прикладом креативного використання студентського життя, як джерела жартів та іронії. Впізнавані архетипи персонажів студентів, допомагають сформувати виразний образ головного героя нашого проєкту.

⁶ <https://youtube.com/playlist?list=PL8ODpp40htqeUly7RbqWLYAs-RlMnvHgD&si=1J-17OPS0zfIEJHv>

1.7 Анімаційний фільм “Spider-man: Into the Spideverse”⁷

Сміливий експеримент американської студії анімації Sony Pictures Animation та Columbia pictures, що вийшов в кінотеатрах у 2018 році. Режисером стали Боб Персічетті, Пітер Ремсі та Родні Ротман.

Сюжет заснований на супергеройських коміксах “Marvel Comics” про підлітка людину-павука Майлза Моралеса. Центральною фігурою оповіді є Майлз Моралес — звичайний підліток, який шукає своє місце серед нових однокласників, у престижній школі, та намагається відповідати високим очікуванням свого батька. Одного вечора, Майлз випадково потрапляє у серце битви між Людиною-павуком та Зеленим гобліном. Під час короткої взаємодії з супергероєм, Майлз дізнається, що також володіє «павучими» здібностями і тепер змушений прийняти на себе роль «доброзичливого сусіда». Із розвитком історії, юний герой познайомиться з іншими версіями людини-павука та зрозуміє сенс родинної підтримки та віднайде свій шлях бути людиною-павуком.

Виразною особливістю анімаційного фільму є його художній стиль, що привернув увагу глядачів та критиків. Всі текстури персонажів та оточення нагадують пласкі комікси, що при накладанні на 3D моделі персонажів, імітують класичні 2D фільми. Для підсилення ефекту класичної покадрової анімації, аніматори навмисно обмежили частоту кадрів стрічки, до 12 кадрів в секунду. Додатково для створення ефекту «живого коміксу» автори використовували текстури растрових точок, штрихів та текстових хмаринок із словами які імітують певні звуки (ономатопея) (іл. 1.7).

«Людина-павук» порушує тему родини і демонструє як підтримка близьких здатна підтримати у скрутній ситуації. Сцена в якій після невдачі, Майлз обіймається із татом та отримує підтримку від батьків, слугує потужним прикладом емоційного зв'язку між членами родини, що відповідає задуму «Лего Диплому».

⁷ https://www.imdb.com/title/tt4633694/?ref_=ext_shr_lnk

1.8 Художній фільм "Naked Gun 33 1/3: The Final Insult"⁸

Американська комедія пародія що вийшла на великі екрани у 1994 році, режисером якої став Пітер Сігал. Заклучна частина серії пародійних стрічок «Голий пістолет».

Головним героям залишається ексцентричний, проте незграбний детектив Френк Дребін у виконанні Леслі Нільсена. За сюжетом, після багатьох років служби Френк виходить на пенсію, однак спокійне життя поліцейського тривало недовго. Небезпека у вигляді терориста Роко Діллона, що загрожує підірвати церемонію нагород «Оскар» та Лос-Анджелес, змушує Дребіна взятися за справу та врятувати місто (іл. 1.8).

Характерними особливістю кінокомедії є використання очевидно абсурдних жартів та пародій на поширені кліше в американській кіноіндустрії. Автори навмисно зловживають наїздами камери, різкими склейками та звуковими ефектами для підсилення абсурду.

Для «Лего Диплому» досвід «Голого пістолету» набуває значення у контексті роботи із таймінгом та темпом оповіді історії. Швидка зміна кадрів, та використання візуальних гегів у поєднанні з LEGO-анімацією підсилюють ефект комічності.

1.9 Художній фільм "Minecraft: Movie"⁹

Кіноадаптація 2025 року всесвітньо відомої комп'ютерної гри "Minecraft". Над фільмом сумісно працювали студії "Legendary Pictures", "Mojang" та "Vertigo Entertainment", а дистриб'ютором став "Warner Bros. Pictures".

Історія розповідає про чотирьох невдах з реального світу, які, завдяки загадковому порталю, потрапляють до химерного виміру, де все утворено з кубів. Щоб повернутися додому групі героїв доведеться подолати

⁸ https://www.imdb.com/title/tt0110622/?ref_=ext_shr_lnk

⁹ https://www.imdb.com/title/tt3566834/?ref_=ext_shr_lnk

небезпечний квест, використати власну фантазію та об'єднатися з неочікуваним досвідченим крафтером.

Гра «Майнкрафт», на якій заснована картина має доволі просту графіку та виразну особливість — світ створений з кубічних блоків. Хоча в грі і є кінцева мета, головною ідеєю залишається створення унікального світу за власним баченням. Завдяки різноманітним блокам, гравець здатен побудувати будь що, обмежуючись лише власною фантазією. «Майнкрафт: Фільм» віддано наслідує ідею крафту (від англ. Craft — майструвати) — герої створюють різноманітні знаряддя з неочікуваних комбінацій, та зводять споруди, просто вказавши кубам де їм стати. Кінокартина поєднує в собі лайв-екшн зйомку тобто, кадри з справжнього світу та акторів, і комп'ютерну графіку — світ Майнкрафту та його жителі. Щоб органічно вписати живих персонажів у вигаданий світ, автори додали деталей до блоків: на елементах ландшафту, природи та місцевих жителів присутні об'ємні реалістичні текстури; на кубічному вовку Денісу коливається густа шерсть; освітлення та тіні об'ємні, як у справжньому світі, на відміну від спрощених — у комп'ютерній грі (іл. 1.9).

Ідея фільму, що кожен здатен створити щось унікальне, достатньо лише дрібки фантазії, відповідає меті «Лего Диплому» — надихнути випускників творити. Подібно до персонажів «Майнкрафт: фільму», головний герой нашого проєкту використає різноманітні деталі LEGO, щоб зібрати власний Диплом.

1.10 Анімаційний серіал “Adventure Time”¹⁰

Американський фентезійний мультфільм, розроблений Пендлтоном Вардом та спродюсований “Frederator Studios” і “Cartoon Network Studios” для каналу “Cartoon Network” у 2010 році.

Події серіалу оповідають про незвичайні та інколи абсурдні пригоди друзів людини Фінна та чарівного собаки Джейка, у постапокаліптичному

¹⁰ https://www.imdb.com/title/tt1305826/?ref_=ext_shr_lnk

світі Ооо. У кожному епізоді друзі потрапляють у різноманітні пригоди: від приземленої партії в настільні ігри вдома, до битв із небезпечними монстрами. Серіал здобув прихильність глядачів, через оригінальний гумор та глибокі ідеї про дорослішання, добро та дружби. Стосунки друзів будуються на щирості та вірності, а Джейк часто бере на себе роль турботливого дорослого та емоційної опори. Художньою особливістю серіалу є його впізнаваний стиль: персонажі мінімалістичні, пофарбовані плоскими кольорами з мінімальною кількістю тіней; оточення світу насичене, хоча стилізоване під мінімалістичну графіку. В анімації автори приділили увагу стилізації відомої як “rubber hose animation” або гумової анімації, для підсилення пластичним змін героїв та експресії емоцій (іл. 1.10).

Як згадувалося вище, ідея дружби та дорослішання закладена в основу серіалу. Так само як Фінн і Джейк, головний герой Євген та його вірний пес Бублик подолують разом різноманітні перешкоди. Оскільки наш проєкт має наметі продемонструвати як підтримка друзів та родини є невід’ємною частиною упевненості у скрутні хвилини, динаміка стосунків головних героїв «Часу пригод» постає чудовим прикладом (враховуючи, що головні персонажі також молодий хлопець та пес).

РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ

2.1 Концепція роботи

«Лего Диплом» — це короткометражний анімаційний 3D ролик, що в комедійному жанрі, розповідає епізод з життя студента архітектора. Цим епізодом є підготовка дипломної кваліфікаційної роботи.

Сюжет будується на поширеній трьох-актній структурі, яку описав у своїй праці Сід Елвін Філд (Sydney Alvin Field) [11].

Історія починається з концертної рок-сцени. Спочатку глядач бачить лише темні силуети, але після увімкнення софітів йому відкриваються персонажі — яскравий підліток, та його напарник французький бульдог.

Хлопець замахується для удару по струнах. Як тільки рука персонажа досягає гітари — декорації разом з музичним інструментом різко зникають, а друзі опиняються у себе в кімнаті. Рок-сцена була лише втіленням бурхливої фантазії студента, але це не заважає друзям продовжити уявний концерт. Відкриваюча сцена притримується принципу “strong opening”, який описав у своїй роботі Блейк Снайдер (Blake Snyder). За словами сценариста, перша сцена комедії має бути комедійною, щоб передати жанр та настрій майбутньої історії [4].

Однак, батьки сина, які таємно споглядають за імпровізованим виступом, не виглядають надто задоволено. Розгублена матір вішає на стіну календар, який розгорнутий на вересні місяці. Попереду вирішальний рік для студента і час невпинно змінює місяці на календарі, аж поки не настає травень. Обведена яскраво червоним маркером дата на календарі, вказує: «Диплом!!!».

Тим часом, головний герой разом з песиком спокійно відпочивають. Однак, сон друзів переривають батьки, які вказують, що до диплому залишилось всього декілька днів. Не маючи іншого вибору, студент збирає усі необхідні матеріали, але перед початком роботи відволікається. Турботливий бульдог повертає господаря до нагальної справи і хлопець поринає у довгу роботу.

На ранок здивовані батьки і пес, споглядають громіздку споруду, посеред кімнати. Студент нагорі ставить останню деталь, однак конструкція не витримує і падає. Батьки обіймають розгубленого сина, що виринає з купи деталей. Засмучений, студент обіймає пса, і саме в цей момент його осяює ідея. Блискавично хлопець підіймає в кімнаті ураган і збирає купу деталей у макет будівлі, що нагадує собаку.

Батьки разом з сином радісно обіймаються, однак тимчасову радість юнака перериває повідомлення з телефону про підготовку дипломної документації. На обличчі хлопця з'являється гірка посмішка, адже безсонні ночі були лише частиною об'ємної роботи, що чекає попереду.

2.2 Стилiстичний напрямок

«Лего Диплом» виконаний у стилізованій 3D графіці, яку започаткував анімаційний фільм «LEGO Фільм».

Особливістю даного стилю є персонажі та оточення, що нагадують класичні брікфільми. Автори використовували мініфігурки як акторів, а оточення — зроблене з деталей конструктора. Герої анімаційного ролику виглядають подібно до справжніх LEGO мініфігурок — на персонажах видно сліди подряпин, бруду, відбитків пальців та шви склеювання пластику. Оточення, а саме кімната студента, в якій відбуваються всі події також зроблена з цифрових кубиків конструктора. Образи персонажів відповідають їхнім характерам: головний герой студент одягнений у яскраву кофту з ланцюжком, що підкреслює його творчість; Мама — у стильний, але діловий костюм, що відповідає її професії; Тато — стримане монотонне поло з темними брюками; французький бульдог — яскравого золотистого кольору.

Освітлення у сцені реалістичне. Також у фільмі використаний прийом обмеження частоти кадрів, який створює враження класичної стоп-моушн анімації.

2.3 Технічні характеристики та особливості

Для реалізації «Лего Диплому» використовується безкоштовний застосунок “Blender”. Дана програма має фізично коректний рушій рендерингу “Cycles”, який призначений для створення фотореалістичних анімацій.

Для “Blender” існують спеціальні розширення (плагіни (від англ. plugin)) для роботи з LEGO-анімацією, створенні користувачами. “EpicFigRig” створює зручні контролери для керування рухами мініфігурок. Розширення “MecaFace” додає анімовані обличчя персонажам. Персонажі та оточення, збиралися на сайті “MecaBricks”, що надає доступ до широкої

бібліотеки деталей LEGO, та імпортувались в “Blender” за допомогою розширення “MecaBricks”.

Фінальний монтаж, з додаванням ефектів та музичного супроводу здійснюється у застосунку “Adobe After Effects”.

2.4 Звукове рішення

У «Лего Дипломі» музичний супровід задає настрій сценам. Оскільки в анімаційному ролику відсутні діалоги, більше уваги приділяється емоціям персонажів. Музичні композиції допомагають підсилити потрібну емоцію: гучний рок-концерту відкривається енергійною рок композицією; у сцені примирення, після руйнування першої конструкції грає меланхолійна емоція, яка підсилює зворушливість моменту та не перетягує на себе увагу. Усі музичні треки не мають авторського права і використані з сервісів EpidemicSound, EnvatoElements та Pixabay.

Також у проєкті використовуються звукові ефекти, наприклад: клацання деталей LEGO, додає правдивості світу з пластику. У сцені нічної роботи — гуркіт відбійного молотка, стукіт молотків та дзижчання пили, підсилюють комічне перебільшення роботи.

ВИСНОВКИ

Тема творчої реалізації під час академічного навчання залишається актуальною, незалежно від поточного року. Через зростаючий попит творчих спеціальностей та стрімкого розвитку технологій вимоги до випускників та їх дипломних проєктів відповідно зростають. Мета даного проєкту — підтримка студентів випускників творчих напрямів. Формат анімаційного ролику дозволяє порушувати важливі теми та проблеми через призму комедії та іронії. У такий спосіб глядачу простіше сприймати події на екрані та емоційно «розвантажуватись».

Під час дослідження аналогів було визначено сценарні рішення, що допомагають розкриттю теми творчого потенціалу. Іронія у обраних картинах слугує підсилюючим фактором комедії, що висміює поширені в суспільстві стереотипи та проблеми. Додатково, жанр комедії сприяє доступності проєкту для широкої аудиторії. Яскравим прикладом є фільми серії «LEGO Фільми», які через призму датського конструктора порушують глибокі теми самореалізації, креативності та родини. Завдяки бутафорії LEGO, підсилюються візуальні комедійні прийоми, а взаємодія персонажів із світом є метафорою творчого процесу. Оскільки в «Лего Дипломі» відсутні діалоги значна увага приділяється виразним емоціям персонажів та музичному супроводу.

Доступність програмного забезпечення “Blender” та впізнаваність бренду LEGO і його виразного стилю анімації, сприяли реалізації проєкту у стилізованій 3D анімації, що нагадує класичні стоп-моушн брікфільми.

У підсумку анімаційний ролик «Лего Диплом» висвітлює актуальну серед студентів-випускників тему підготовки дипломної кваліфікаційної роботи. Поєднання LEGO-анімації та її бутафорії разом з емоційним сторітелінгом утворюють історію, що надихає випускників творити та експериментувати у своїх проєктах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Н. М. Морочило, Г. В. Серeda. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ. URL: <http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/8457>
2. Тетяна Миколаївна Клибанівська. Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6096>
3. Павло Косенко. МІСЦЕ СТЕРЕОТИПІВ МИСЛЕННЯ У ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. URL: <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2024.30.320974>
4. Blake Snyder. Save the cat! URL: <https://archive.org/details/savecatlastbooko0000snyd/page/n5/mode/2up>
5. David Gauntlett. Making is Connecting: The Social Power of Creativity, from Craft and Knitting to Digital everything. URL: https://www.researchgate.net/publication/368709048_Gauntlett_David_2018_Making_is_Connecting_The_Social_Power_of_Creativity_from_Craft_and_Knitting_to_Digital_everything_Cambridge_Polity_Press_ISBN_978-1-5095-1347-5
6. Felix Marvin Simon, University of Oxford. Sophie G. Einwächter Philipps University of Marburg. How digital remix and fan culture helped the Lego comeback. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/320536359_How_digital_remix_and_fan_culture_helped_the_Lego_comeback (дата звернення 24.04.2026)
7. Joachim Stoeber. The psychology of perfectionism: Critical issues, open questions, and future directions. URL: https://www.researchgate.net/publication/312173332_The_psychology_of_perfectionism_Critical_issues_open_questions_and_future_directions

8. Kathryn R. Wentzel Social Relationships and Motivation in Middle School: The Role of Parents, Teachers, and Peers. URL:
https://www.researchgate.net/publication/232448076_Social_Relationships_and_Motivation_in_Middle_School_The_Role_of_Parents_Teachers_and_Peers
9. Lilian McDonough. Batman's Silliest Movie Remains His Most Faithful. URL: <https://www.cbr.com/lego-batman-movie-most-faithful/>
10. Shannon Brownlee. Amateurism and the Aesthetics of Lego Stop-Motion on YouTube. Special Guest-Edited Issue: The Aesthetics of Online Videos. Volume 40, Issue 2. 2016. URL:
<https://quod.lib.umich.edu/f/fc/13761232.0040.204?view=text;rgn=main>
11. Syd Field. Screenplay; The Foundations Of Screenwriting, Revised & Updated Syd Field (2005). URL:
https://archive.org/stream/screenplaythefoundationsofscreenwritingrevisedupdatedsydfield2005/Screenplay%3B%20The%20Foundations%20of%20Screenwriting%2C%20revised%20%26%20updated%20-%20Syd%20Field%20%282005%29_djvu.txt

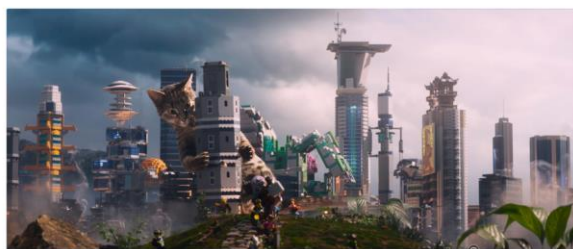
ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Іл. 1.1. Кадри з анімаційного фільму “The LEGO Movie”

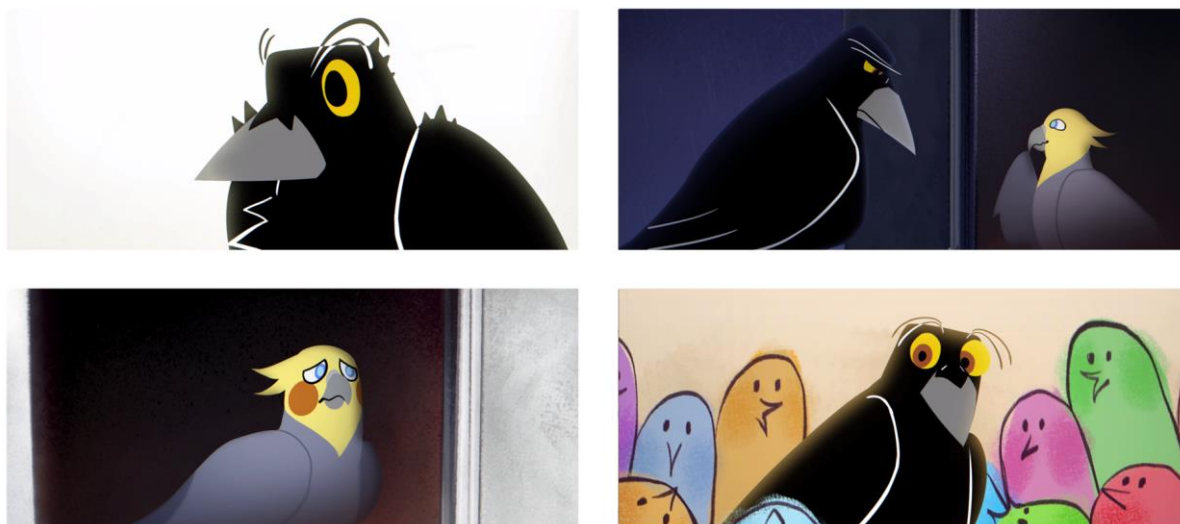
Іл. 1.2. Кадри з анімаційного фільму “The LEGO Batman Movie”

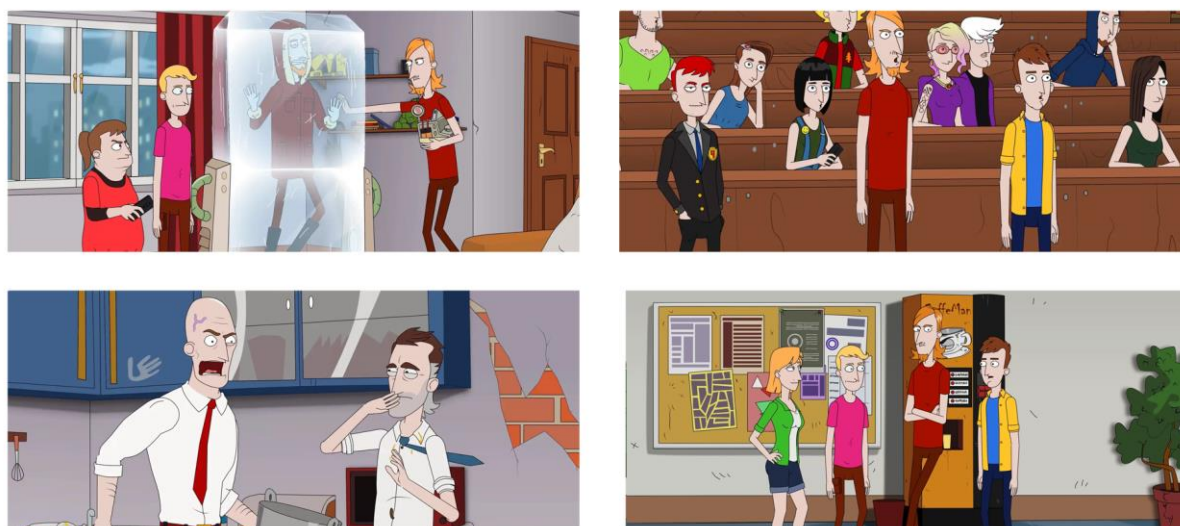
Іл. 1.3. Кадри з анімаційного фільму “The LEGO Ninjago Movie”

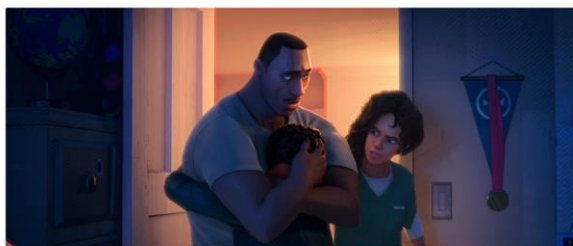
Іл. 1.4. Кадри з анімаційного фільму “Piese by Piese”

Іл. 1.5. Кадри з анімаційного фільму «Вікно» (“The Window”)

Іл. 1.6. Кадр з анімаційного серіалу «Університет Чупарського»

Лл. 1.7. Анімаційний фільм “Spider-man: Into the Spideverse”

Лл. 1.8. Кадри з художній фільму ”Naked Gun 33 1/3: The Final Insult”

Іл. 1.9. Кадри з художній фільму “Minecraft: Movie”

Іл. 1.10. Кадр з анімаційного серіалу “Adventure Time”

ДОДАТОК II. ЕСКІЗНИЙ ПОШУК

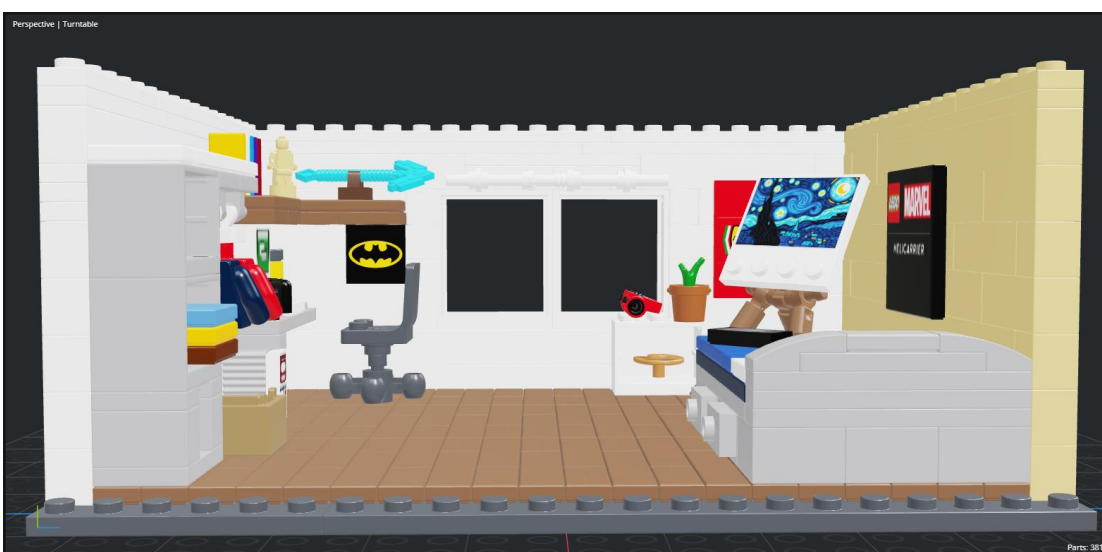
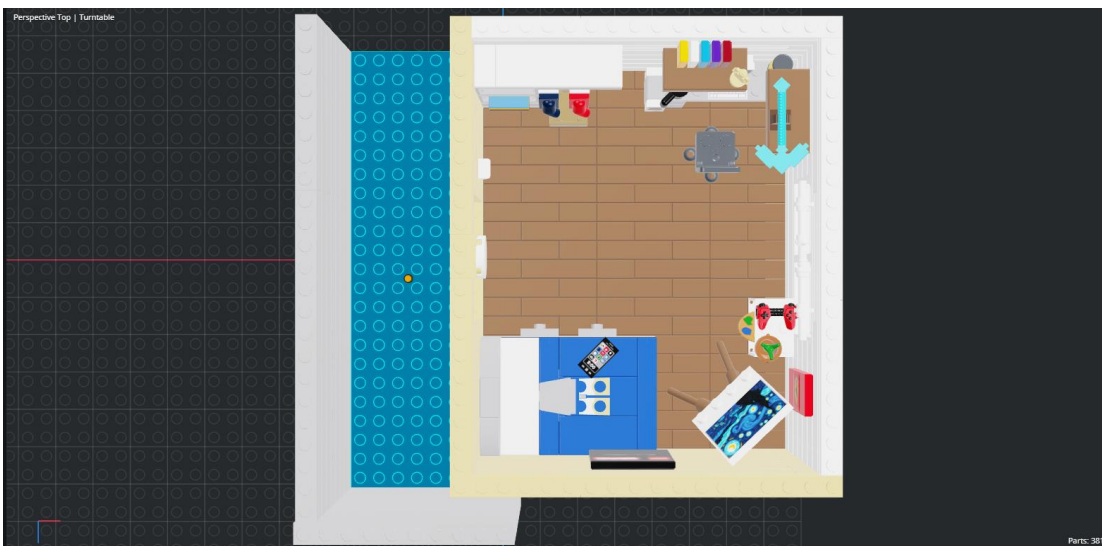
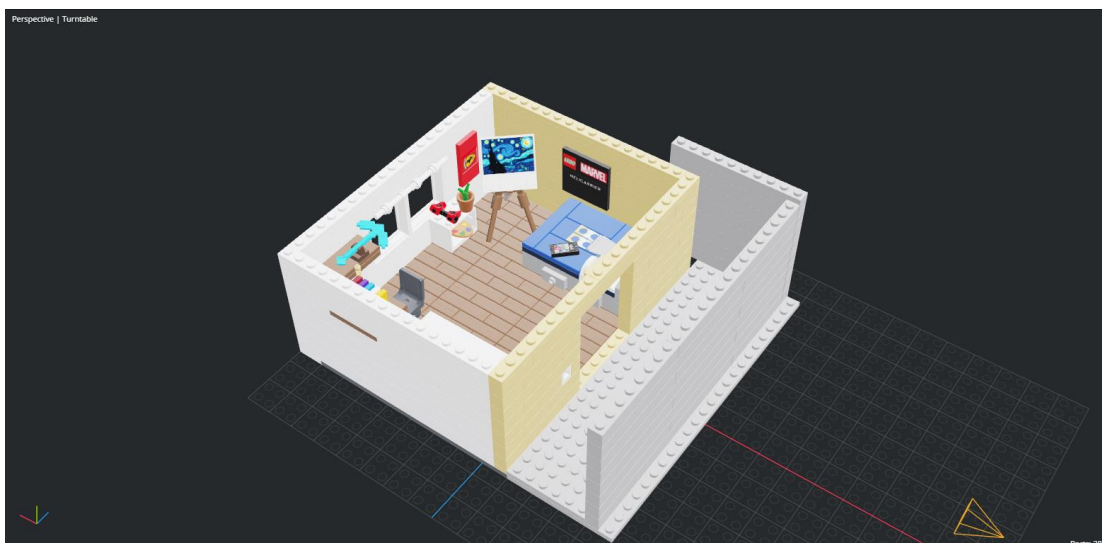
Пошук образів персонажів студент Євген і французький бульдог Бублик

Пошук образів персонажів Тато і Мама

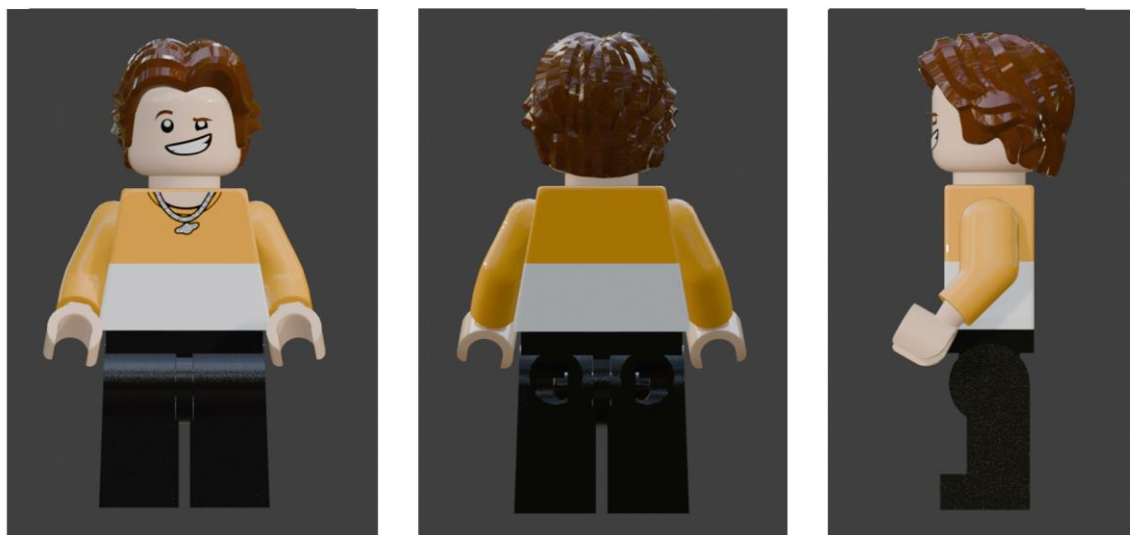
Скетч пошук оточення кімнати студента

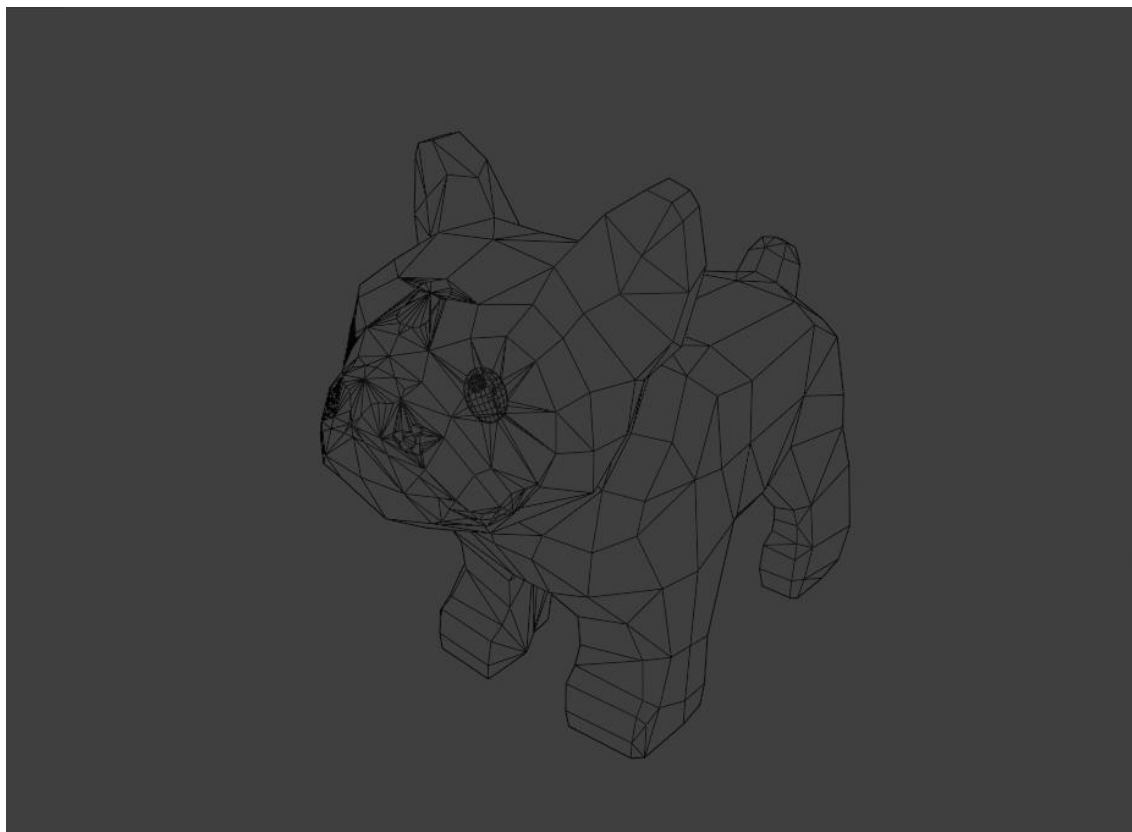
Розробка кімнати в середовищі “MesaBricks”

Моделювання персонажа Студент в Blender

Вигляд персонажа Студент в Blender

Моделювання персонажа Французский бульдог в Blender

Вигляд персонажа Французский бульдог в Blender

Моделювання персонажа Мама бульдог в Blender

Вигляд персонажа Мама в Blender

Моделювання персонажа Тато бульдог в Blender

Вигляд персонажа Тато в Blender

Тестові рендери в рушії Cycles в Blender

ДОДАТОК III. СКЛАД ПРОЄКТУ

Сторіборд

