Х·Д·А·Д·М

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА ТА МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ



ХУДОШИНА ВІРА ЄВГЕНІВНА

КЕРІВНИК: КУРІННА ГАННА ВІКТОРІВНА, ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПРОДЮСУВАННЯ ТА
АРТКУРАТОРСТВО

ХАРКІВ
2026

Х·Д·А·Д·М

KHARKIV STATE ACADEMY
OF DESIGN AND ARTS

DEPARTMENT OF AUDIOVISUAL ARTS
AND MEDIA TECHNOLOGIES

VISUAL TRANSLATION AS A NEW TECHNOLOGY FOR CREATING AUDIOVISUAL CONTENT

VIRA KHUDOSHYNA

HEAD: ANNA VIKTORIVNA KURINNA, ASSOCIATE PROFESSOR,
CANDIDATE OF ARTS

PRODUCTION;
ART CURATION

KHARKIV
2026



АКТУАЛЬНІСТЬ

Поточна ситуація та проблеми що стали причиною для дослідження:

- Стрімке зростання кількості людей із порушенням слуху
- Обмежений доступ до культури для людей із інвалідністю
- Дефіцит мистецького контенту
- Відсутність системи
- Обмежений доступ
- Кадровий голод

RELEVANCE

Current Situation and Challenges that prompted the study:

- A rapid increase in the number of people with hearing impairments
- Limited access to culture for people with disabilities
- A shortage of artistic content
- Lack of a coordinated system
- Limited access
- A shortage of qualified personnel

МЕТА / ІДЕЯ

Мета – розроблення **стратегії створення та актуалізування** інклюзованого мистецького контенту для людей з порушенням слуху задля подолання бар’єрності в мистецькій реалізації.

Ідея – сприяти розвитку **безбар’єрного контенту** як творів аудіовізуального мистецтва, що мають свою унікальну технологію створення, враховуючи специфіку аудиторії та методів роботи над такими аудіовізуальними творами.

THE GOAL / IDEA

The goal is to develop **a strategy for creating and updating** inclusive artistic content for people with hearing impairments in order to overcome barriers to artistic expression.

The idea is to promote the development of **barrier-free content** in the form of audiovisual artworks created using unique production technologies, taking into account the specific needs of the audience and the methods used to create such audiovisual works.

ОБ’ЄКТ / ПРЕДМЕТ

Об’єкт дослідження – Аудіовізуальний контент / маловивченість та практична відсутність професійного контенту для інклюзивної аудиторії.

Предмет дослідження – Аудіовізуальний твір для інклюзивної аудиторії – його технічні складові та особливості створення.

FOCUS / TOPIC

Research Focus: Audiovisual content / the lack of research and the virtual absence of professional content for an inclusive audience.

Research Topic: Audiovisual works for an inclusive audience—their technical components and production characteristics.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

- ·Викрити актуальність у потребі адаптованого мистецького контенту
- ·Дослідити вплив візуальних кіноприйомів на глядача із ціллю замістити аудіальне сприйняття
- ·Проаналізувати способи побудови візуальної атмосфери в музичних кліпах.
- ·Розробити методологію та патерни для «візуального перекладу».
- ·Обґрунтувати «Візуальний переклад» як окрему технологію.
- ·Створити стратегію практичного втілення проєкту «Візуальний альбом».

PROJECT TASKS

- ·Highlight the relevance of the need for adapted artistic content
- ·Examine the impact of visual cinematic techniques on the viewer with the aim of replacing auditory perception
- ·Analyze methods for creating a visual atmosphere in music videos.
- ·Develop a methodology and patterns for “visual translation.”
- ·Establish “Visual Translation” as a distinct technology.
- ·Create a strategy for the practical implementation of the “Visual Album” project.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ



- Люди з порушенням слуху.
- Військові та ветерани.
- Креативний сектор: режисери, продюсери та перекладачі УМЖ, зацікавлені у створенні безбар’єрного контенту.
- Молодь та дослідники: студенти й активісти, що розвивають інклюзивні проєкти та потребують фахової методології.

Наявні **організації закордоном** що мають дотичність до створення та просування музичного контенту для слабочуючих.

TARGET AUDIENCE



- People with hearing impairments.
- Service members and veterans.
- The creative sector: filmmakers, producers, and UMZ translators interested in creating accessible content.
- Young people and researchers: students and activists developing inclusive projects who need professional guidance.

As well - **organizations abroad** that are involved in the creation and promotion of music content for the hearing impaired.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

- Методологія: створюється алгоритм «візуального перекладу» на перетині кінематографії, лінгвістики та жестової мови.
- Психосоціальний ефект: впроваджується інклюзивне мистецтво як дієвий інструмент реабілітації та підтримки ментального здоров'я.
- Культурний статус: закріплюється поняття «візуальний переклад» як самостійного мистецького напряму в Україні.

PRACTICAL SIGNIFICANCE

- Methodology: An algorithm for “visual translation” is being developed at the intersection of cinematography, linguistics, and sign language.
- Psychosocial impact: Inclusive art is being introduced as an effective tool for rehabilitation and mental health support.
- Cultural status: The concept of “visual translation” is established as an independent artistic movement in Ukraine.

PROJECT DESCRIPTION

Creation of a pilot musical **“Visual Album”** developed using the unique **“Visual Translation”** technology. The production technology is based on a parallel visual reality determined by isomorphism.

ОПИС ПРОЕКТУ

Створюється пілотний музичний **«Візуальний альбом»**, розроблений за унікальною технологією **«Візуального перекладу»**. За основу технології виробництва береться паралельна візуальна реальность обумовлена ізоморфізмом.

СВІТОВІ АНАЛОГИ

- Головний аналог - діяльність американської організації D-PAN (Deaf Professional Arts Network). Мають невеликий каталог із оригінальних пісень та каверів за участі перекладання мовою жестів.

- Фінський репер Signmark. Глухий музикант, який випускає оригінальні аудіовізуальні жестові альбоми.



SIMILAR PRODUCTS WORLDWIDE

- The main counterpart is the American organization D-PAN (Deaf Professional Arts Network). They have a small catalog of original songs and covers featuring sign language interpretation.

- Finnish rapper Signmark. A deaf musician who releases original audiovisual sign language albums.



УКРАЇНСЬКІ АНАЛОГИ

Подібні аналоги відсутні. Ніша представлена лише фрагментарно:

- Ініціативи жестового перекладу Нацвідбору на Євробачення або пісень на концертах.
- Працює Театр міміки та жесту «Райдуга».
- Активність окремих блогерів-перекладачів у TikTok/Instagram. Контент в домашніх умовах.

Наразі інклюзовані проекти вже мають можливість отримати спонсорування. На кшталт: ЛОТ2. **Безбар'єрне суспільство** від Українського Культурного Фонду (2025р.)



UKRAINIAN EQUIVALENTS

- There are **no comparable equivalents**. The field is only partially represented:
- Sign language interpretation initiatives by the National Selection Committee for Eurovision or at concerts.
- The “Rainbow” Theater of Mimicry and Gesture is active.
- Activity by individual blogger-interpreters on TikTok/Instagram. Content created at home.

Currently, the included projects are already eligible for sponsorship. For example: LOT 2. Barrier-Free Society from the Ukrainian Cultural Foundation (2025).



ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

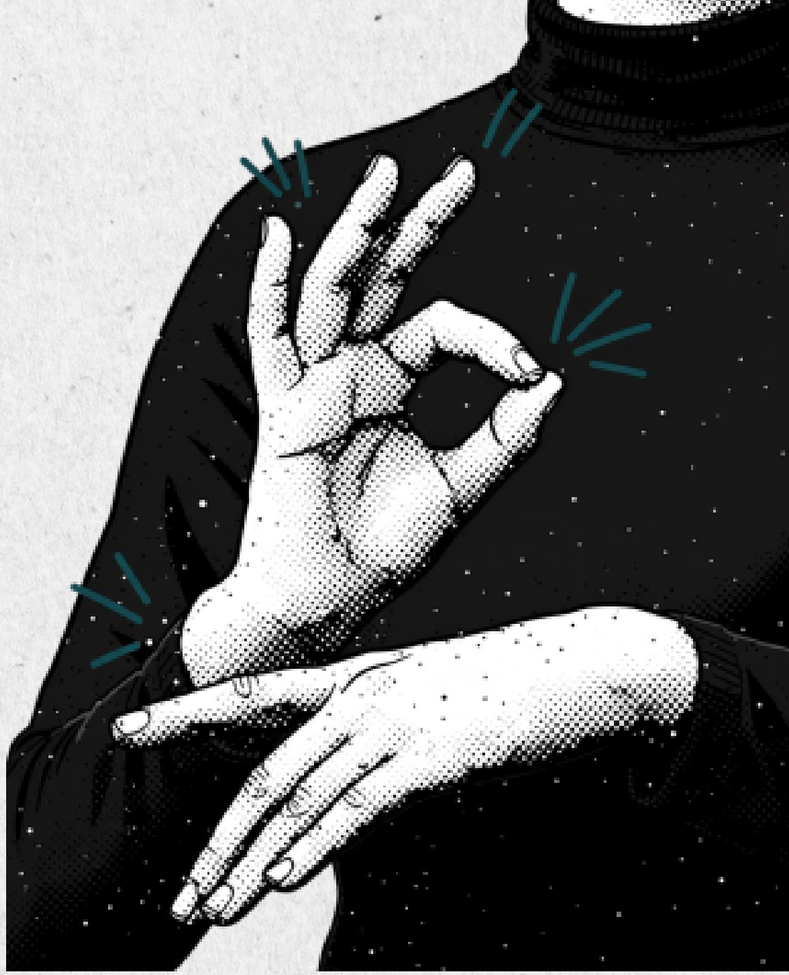


Матеріальний продукт:
Пілотний «Візуальний альбом»: Серія з 7–10 професійних музичних кліпів, знятих в єдиній стилістиці та об'єднаних в один альбом.

PROJECT PROPOSAL

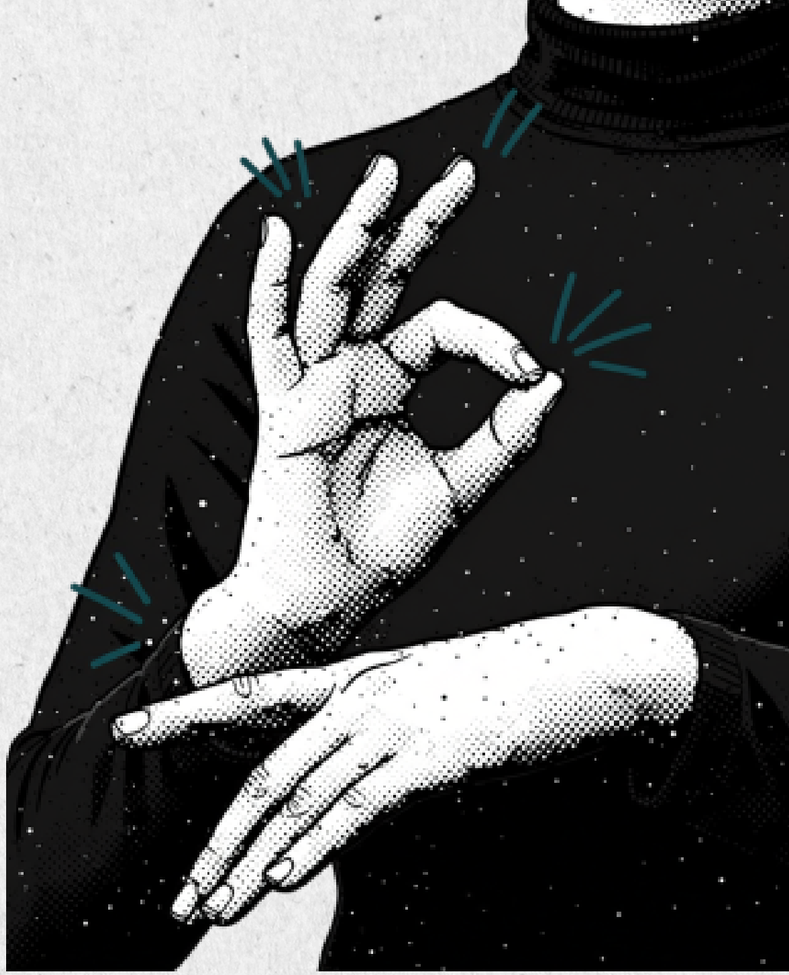


Physical product:
Pilot “Visual Album”: A series of 7–10 professional music videos, shot in a consistent style and compiled into a single album.



Пропозиція будується на:

- Універсальності: Стандартний шаблон, що легко адаптується під будь-яку грантову систему.
- Організації: Включає опис команди проєкту та PR-стратегію.
- Плануванні: Містить детальний бюджет та графік виробництва.
- Технічній частині: Описує алгоритм роботи системи для створення візуального альбому.



The proposal is based on:

- Versatility: A standard template that can be easily adapted to any grant system.
- Organization: Includes a description of the project team and a PR strategy.
- Planning: Contains a detailed budget and production schedule.
- Technical aspects: Describes the system’s algorithm for creating a visual album.

Додаток 6: Таблиця №1 “Календарний план” проєкту

Етап / Хронологія	Деталізована назва завдання (Дії)	Відповідальний виконавець	Очікуваний результат етапу
ФАЗА 1: Ініціація та грантова кампанія (Липень - Серпень 2026)	Пошук релевантних грантових програм. Збір та аудит установчих документів організації.	Продюсер, Юрист, Бухгалтер	Сформована верифікована база донорів.
	Глибока розробка концепції, підготовка презентаційних матеріалів, відбір творів, пітч-деків та розрахунок деталізованого кошторису.	Продюсер, Режисер	Готовий до подачі пакет грантових документів.
	Подання заявок, проходження етапів технічного та експертного відборів, укладання та підписання грантового договору.	Продюсер	Офіційне отримання грантового фінансування.
ФАЗА 2: Препродакшн (Серпень - Вересень 2026)	Аналітичний етап: повна деконструкція творів, виокремлення аудіальних акцентів, ритмічної структури та BPM-карти.	Режисер, Науковий консультант, Продюсер	Затверджений документ з аналізом "ізоморфного потенціалу".
	Кастинг перекладачів-акторів, фінальне	Продюсер,	Повністю сформована

Назва витрати/ ресурсу	Од. виміру	Кількість за період реалізації проєкту			Ціна одиниці/ міс. день роботи/ гонорар(грн)	Вартість за періодреалізації проєкту (грн)			Загальна вартість
		Підготовка (с)	Втілення (в)	Презентація (ж)		С	В	Ж	
1.1. Зарплата та разові виплати									
1. Продюсер	Люд/міс	1	1	1	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000 грн
1. Помічник продюсера	Люд/міс	1	1	1	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000 грн
1. SMM-менеджер	Люд/міс	1	1	1	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000 грн
1. Режисер	Люд/ гонорар	1	1	0	50 000	50 000	50 000	0	100 000 грн
1. Перекладач жесстової мови (актор)	Люд/ гонорар	2	2	1	600	6 000	13 200	0	23 200 грн
1. Дизайнер	Люд/ гонорар	0	1	1	3 000	0	7 000	5 000	12 000 грн
1. Стилість	Люд/								33 000

Додаток 7: Таблиця №2 “Кошторис” проєкту

From “additions” 6: Table 1: “Project Schedule”

Етап / Хронологія	Деталізована назва завдання (Дії)	Відповідальний виконавець	Очікуваний результат етапу
ФАЗА 1: Ініціація та грантова кампанія (Липень - Серпень 2026)	Пошук релевантних грантових програм. Збір та аудит установчих документів організації.	Продюсер, Юрист, Бухгалтер	Сформована верифікована база донорів.
	Глибока розробка концепції, підготовка презентаційних матеріалів, відбір творів, пітч-деків та розрахунок деталізованого кошторису.	Продюсер, Режисер	Готовий до подачі пакет грантових документів.
	Подання заявок, проходження етапів технічного та експертного відборів, укладання та підписання грантового договору.	Продюсер	Офіційне отримання грантового фінансування.
ФАЗА 2: Препродакшн (Серпень - Вересень 2026)	Аналітичний етап: повна деконструкція творів, виокремлення аудіальних акцентів, ритмічної структури та BPM-карти.	Режисер, Науковий консультант, Продюсер	Затверджений документ з аналізом "ізоморфного потенціалу".
	Кастинг перекладачів-акторів, фінальне	Продюсер,	Повністю сформована

Назва витрати/ ресурсу	Од. виміру	Кількість за період реалізації проєкту			Ціна одиниці/ міс. день роботи/ гонорар(грн)	Вартість за періодреалізації проєкту (грн)			Загальна вартість
		Підготовка (с)	Втілення (в)	Презентація (ж)		С	В	Ж	
1.1. Зарплата та разові виплати									
1. Продюсер	Люд/міс	1	1	1	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000 грн
1. Помічник продюсера	Люд/міс	1	1	1	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000 грн
1. SMM-менеджер	Люд/міс	1	1	1	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000 грн
1. Режисер	Люд/ гонорар	1	1	0	50 000	50 000	50 000	0	100 000 грн
1. Перекладач жесстової мови (актор)	Люд/ гонорар	2	2	1	600	6 000	13 200	0	23 200 грн
1. Дизайнер	Люд/ гонорар	0	1	1	3 000	0	7 000	5 000	12 000 грн
1. Стиліст-	Люд/								33 000

From “additions” 7: Table 2, “ The Budget,”

Категорія метрик (PESO)	Конкретний показник (KPI)	Інструмент вимірювання	Цільовий орієнтир / Критерій успіху	Частота контролю
Paid Media (Платні)	Загальне охоплення таргетированої реклами (Facebook/Instagram/TikTok)	Рекламні кабінети Meta Ads, TikTok Ads	Максимальне охоплення в межах бюджету, активне залучення ветеранів та молоді	Щоденно під час активної фази
Paid Media (Платні)	Кількість кліків, CTR (Click-Through Rate), CPV (Cost Per View)	Вбудована аналітика Meta / TikTok	Оптимізація вартості перегляду тизера, високий показник клікабельності креативів	Щоденно
Earned Media (Органічні)	Кількість публікацій у пресі та розлогих сюжетів на ТБ	Сервіси медіамоніторинг у, ручний скринінг	Органічні виходи на провідних національних каналах та в авторитетних онлайн-виданнях	Щотижнево
Earned Media (Органічні)	Тональність медіазгадок	Якісний контент-аналіз виходів у ЗМІ	100% Позитивна або нейтральна тональність; повна дестигматизація теми інклюзії	По завершенню кампанії
Shared Media	Органічне	Аналітика	Вірусний ефект, активний	Щотижнево

Додаток 8: Таблиця №3 “ (одна з частин) СТРАТЕГІЧНИЙ PR-ПЛАН ПРОСУВАННЯ ПРОЄКТУ «ВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД»

From “additions”: Table No. 3 “ (one section) STRATEGIC PR PLAN FOR PROMOTING THE ‘VISUAL TRANSLATION’ PROJECT



Методологічний продукт:

Універсальна технологія «Візуального перекладу».

Покроковий алгоритм-франшиза для виробництва складається з:

- Дослідження кінематографічного ізоморфізму (деконструкція)
- Візуального кодування.
- Перформансу
- Технологічного забезпечення:
- Синхронізації (Постпродакшн)



Methodological product:

Universal “Visual Translation” technology. A step-by-step franchise algorithm for production includes:

- Study of cinematic isomorphism (deconstruction)
- Visual coding.
- Performance
- Technical support:
- Synchronization (Post-production)

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ





Візуальні матеріали було створено за допомогою генератора на основі штучного інтелекту Nano Banana 2

VISUALIZATION





The visual assets were generated by using the AI generator Nano Banana 2

ВИСНОВКИ

- Підтверджена нагальна криза нестачі інклюзивного контенту вимагає трансформацію сухого "сурдопереклад у кутку" на повноцінний мистецький перформанс.
- Доведена унікальність на ринку в ролі новаторського професійного контенту, що забезпечує місце.
- Створення універсальної технології демонструє фундаментальність продукту та гарантію наукової резонності.



CONCLUSIONS

- The confirmed and pressing crisis of a shortage of inclusive content calls for a transformation from dry “sign language interpretation in the corner” into a full-fledged artistic performance.
- Proven uniqueness in the market as innovative professional content that secures a place.
- The creation of universal technology demonstrates the product’s fundamental nature and guarantees its scientific validity.





Коли доступність стає частиною ДНК мистецтва, **бар’єри зникають**, залишаючи місце для катарсису

When accessibility becomes part of the very DNA of art, barriers disappear, making way for catharsis

The visual assets were generated by using the AI generator Nano Banana 2

Х·Д·А·Д·М

Thank You

