

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МІСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»
ОПІТ «Дизайн візуальних комунікацій»

Дипломна робота на здобуття СВО «Мастірс»
«ЕВОЛЮЦІЯ ТИПОГРАФІКИ ТА ГРАФІКИ
В АНІМОВАНИХ ТИТРАХ КІНО»
Виконав: Горшарік Артур Валерійович
Керівник: канд. мист., доц. Ганецька Ольга Василівна

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
ІСТОРИГРАФІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ТИПОГРАФІКИ ТА ГРАФІКИ АНІМОВАНИХ
ТИТРІВ У КІНО
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Опитування та наукових джерел за темою дослідження
1.2. Методи дослідження
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2
ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ АНІМОВАНИХ
ТИТРІВ У КІНО
2.1. Золотий вік анімованих титрів 1950 - 1960
2.2. Комп'ютерна графіка 1970 - 2000
2.3. Епоха кінематографічних титрів 2000 - 2025
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 ДИЗАЙН-ПРОПОЗИЦІЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ АНІМОВАНИХ
ТИТРІВ ДЛЯ ФІЛЬМУ «ДОВБУШ»
3.1. Девізація анімованих титрів до фільму «Довбуш»
3.2. Візуально-графічні методи створення титрів до фільму «Довбуш»
3.3. Технічне забезпечення відтворення проєкту
Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Анотація до проєкту. Роботу присвячено дослідженню історичного
завдання як важливого аспекту сучасного дизайну, спрямованого на
забезпечення рівного та безперешкодного доступу до продукції для максимально
широкого кола споживачів. Особлива увага приділяється потребам людей з
інвалідністю, літніх осіб, дітей, а також користувачів з тимчасовими
фізичними чи сенсорними обмеженнями.

Актуальність. Незважаючи на значний інтерес до теми серед митців,
дизайнерів та дослідників, недостатньо систематизовані знання про
історичні етапи розвитку анімованих титрів, їх стилістичні особливості та
вплив на сучасні тенденції в дизайні. Відсутність узагальнених наукових
досліджень, присвячених саме історії розвитку анімованих титрів, створює
проблеми для розуміння їх еволюції та визначення ефективних методів
створення анімованих титрів у сучасному кіно. Це зменшує актуальність
дослідження, спрямованого на виявлення, систематизацію та аналіз
ключових етапів становлення дизайну анімованих титрів у кінематографі, а
також на дослідження їх впливу на сучасні дизайнерські процеси.

Об'єкт дослідження – типографіка та графіка анімованих титрів.

Предмет дослідження – еволюція стилістичних та технічних прийомів
створення графіки для анімованих титрів у кінематографі та їхній вплив на
сучасний дизайн.

Мета дослідження – виявити ключові етапи розвитку дизайну графіки
анімованих титрів у кінематографі та дослідити їх вплив на сучасні
дизайнерські тенденції.

Хронологічні межі від 50х років анімованих титрів у кінематографі до
сучасності.

Територіальні межі кінематографічної роботи різних країн, зокрема США,
Великобританії, Європи та інших, де відбувався помітний розвиток
анімованих титрів.

Наукова новизна роботи полягає в осмисленні еволюції типографіки та
графіки в анімованих титрах як з точки зору графічного дизайну як цілісної
візуальної системи. У роботі систематизовано ключові стилістичні і технічні
прийоми типографічного дизайну та обговорено їхню роль у формуванні
наративу і емоційної виразності фільму.

Теоретичною базою дослідження стали праці українських і зарубіжних
науковців, присвячені еволюції дизайну титрів, анімованої типографії та
мистецтва дизайну в кінематографі. Зокрема, використано дослідження М.
Опалки та К. Саваніної, у яких розглядається історичний розвиток анімованих
титрів та їх роль у формуванні візуальної мови кіно, а також роботи Д.
Гарампіні, А. М. Понсе, Л. У. Т. Ромбі, С. Занібеллі, Л. Мау, що аналізують
стилістичні, типографічні і наративні функції вступних і фінальних титрів у
контексті технологічних змін та дизайнерських підходів різних періодів.
Узагальнені цілі теоретичних пошуків дозволяють розглядати титри як
самостійний елемент візуальної комунікації, у якому поєднуються графічний
дизайн, типографія, анімація та наративні стратегії, що є методологічною
основою даного дослідження.

Методи дослідження Методи історичного аналізу, порівняльного аналізу,
систематизації, стилістичного аналізу, а також візуального та контент-аналізу
анімованих титрів.

У підсумку дослідження доведено, що еволюція анімованих титрів – це не
лише історія технічних інновацій, а насамперед історія формування
особливої візуальної мови, у якій текст і зображення перетворюються на
інструменти комунікації. Анімовані титри сьогодні – це повноцінний
художній жест, здатний формувати емоційний тон твору, створювати
метафоричні акценти та розширювати межі екранного наративу.

Концепція. Титри до фільму «Довбуш» побудовані як самостійний
візуально-графічний наратив, що поєднує кінематографічні кадри з
стилізацією під ліногравюру та фактурну графіку. Візуальна мова проєкту
будується на контрастній чорно-білій палітрі, ритмічному монтажі та
використанні «живих» текстур туні, що асоціюється з історичною пам'яттю,
древньою графікою та народною образністю. Типографія інтегрується в
композицію кадру як активний графічний елемент: анімований з фактурною,
рухом і паузами. Анімація будується на принципах проявлення, навшурвання
та трансформації зображення, завдяки чому титри набувають емоційної
глибини і присутності, драматичний характер фільму, виступаючи не лише
інформативним, а й художньо-виразним компонентом екранної оповіді.

Ключові слова: дизайн титрів для кіно, типо-дизайн, анімовані титри.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ АНІМОВАНИХ ТИТРІВ: СТИЛІСТИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ		
1950-1960 «Золотий вік»	Мінімалізм, символізм, графічність Митери: олівей, використання оптичного ефекту, використання контрастних кольорів, використання контрастних кольорів, використання контрастних кольорів	Ручні стилісти; використання графіки з контрастними кольорами, використання оптичного ефекту, використання контрастних кольорів, використання контрастних кольорів
1970-2000 Епоха комп'ютерної графіки	Узагальнення візуальної мови; використання в дизайні; використання реалістичного зображення; використання реалістичного зображення; використання реалістичного зображення	Комп'ютерні стилісти; використання оптичного ефекту, використання контрастних кольорів, використання контрастних кольорів
2000-2025 Кінематографічна типиграфіка	Домінують руки митерів; використання титрів у розширенні; використання титрів у розширенні; використання титрів у розширенні	Сучасні стилісти; використання оптичного ефекту, використання контрастних кольорів, використання контрастних кольорів

ДОСЛІДЖЕННЯ	ВИЯВЛЕНІ ПРОБЛЕМИ
Дослідження присвячене аналізу історичного розвитку дизайну анімованих титрів у кінематографі та впливу на сучасний дизайн. У роботі розглянуто ключові етапи розвитку анімованих титрів – від формування анімованих титрів у середині XX століття до сучасних тенденцій і використання анімованих титрів у сучасній проєкції.	Відсутність чіткої класифікації стилістичних і графічних прийомів анімованих титрів. Недостатня кількість даних про митерів і їхній вплив на дизайн кіно. Відсутність систематизованого аналізу дизайнерських прийомів у сучасній проєкції. Відсутність чіткої класифікації стилістичних і графічних прийомів анімованих титрів.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 2 ВСТУПНІ ТА ФІНАЛЬНІ ТИТРИ: ДИЗАЙН І ФУНКЦІЯ		
Критерій	Вступні титри	Фінальні титри
Освітня функція	Формування першого враження, вплив на атмосферу фільму	Підсумок перегляду, емоційне закріплення
Заклик до уваги	Стилістичний, часто агресивний	Привертати увагу, показати ключові моменти фільму
Інформація в кінематографі	Об'ємна інформація про фільм	Тільки основна інформація про фільм
Середня частота	Найвища частота показу	Дуже низька частота показу
Роль дизайнера	Проєкт в межах заданого тону	Мно більше творчої свободи

