

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Дипломна робота на здобуття СВО «Master»
«ВІЗУАЛЬНО-ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ СВДЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АВТОРСЬКІЙ
АНІМАЦІЇ»

Виконала: Савко Вероніка Романівна
Керівник: канд. пед. наук, доц. Малиніна Ірина Олегівна
ВСТУП

РОЗДІЛ 1
НАУКОВО-ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Науковий стан теми дослідження
1.2. Методи дослідження
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ
АНІМАЦІЇ
2.1. Візуально-художні підходи в авторській документальній анімації
2.2. Аналіз аналогів та світові тенденції розвитку
2.3. Принципи пріоритизації візуально-художніх засобів у документальній
анімації
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ: ВІЗУАЛЬНО ХУДОЖНЄ
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ СВДЧЕНЬ
3.1 Обґрунтування вибору теми та концептуальна цінність проекту
3.2. Сценарна розробка та композиційна побудова твору
3.3 Засоби, матеріали та технології реалізації
Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Актуальність теми. Роботу присвячено дослідженню візуально-художніх засобів творчого переосмислення документальних свідчень у сучасній авторській анімації. Основну увагу зосереджено на трансформації реальних листів, спогадів та уривків свідчень у художній наратив, що передає емоційний і символічний вимір подій. Проект поєднує аналітичне дослідження та практичну реалізацію анімаційного твору, спрямованого на осмислення індивідуального і колективного досвіду, збереження культурної пам'яті та формування емоційної імпліції глядача.

Актуальність обраної теми зумовлена зростанням ролі сучасної авторської анімації як засобу культурної та соціальної рефлексії, необхідністю художнього переосмислення документальних свідчень, а також потребою збереження й осмислення індивідуального та колективного досвіду в умовах сучасних історичних викликів в Україні.

Об'єкт дослідження — сучасна українська та світова авторська анімація, що звертається до документальних свідчень.

Предмет дослідження — візуально-художні засоби переосмислення документальних свідчень у сучасній авторській анімації.

Метою дослідження є виявити та систематизувати принципи й прийоми створення анімаційних робіт, що переосмислюють документальні свідчення, із фокусом на художній мові та візуально-пластичних рішеннях.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період початку ХХІ століття, з акцентом на сучасні тенденції в авторській анімації.

Територіальні межі — світовий контекст із фокусом на українську авторську анімацію, яка переосмислює документальні свідчення, пов'язані з національними історичними та соціальними подіями.

Наукова новизна роботи полягає у визначенні та систематизації візуально-художніх засобів, що забезпечують глибоке емоційне та символічне переосмислення документальних свідчень в авторській анімації.

Теоретичною базою дослідження стали праці дослідників у сфері теорії анімації, документального кіно та візуальних комунікацій, зокрема П. Борда, А. Ганес-Рю, П. Белікса, С. Берга та інших. У роботі використано підходи до аналізу документальних джерел, художньої інтерпретації та етичної відповідальності автора при роботі з чутливим матеріалом.

Методи дослідження ґрунтуються на системному, компаративному та структурно-функціональному аналізі, а практична частина реалізована засобами авторської 2D-анімації та цифрових технологій.

У роботі проаналізовано основні візуально-художні стратегії переосмислення документальних свідчень, принципи створення поетичної та метафоричної образності, а також способи передачі емоційної пам'яті засобами анімації. Розглянуто актуальні світові кейси авторської анімації, пов'язані з переосмисленням документальних свідчень, балансом між художньою інтерпретацією та фактичністю. Запропоновано модель художнього підходу до анімації документального матеріалу.

Концепція. Проект «Залиш мене живим!» — це авторська анімаційна робота, створена на основі документальних джерел, яка трансформує листи, спогади та уривки свідчень у художній наратив. Ключова ідея полягає у поєднанні традиційних 2D-технік та сучасних цифрових засобів для формування унікальної візуальної мови, що передає емоційний зміст матеріалу. Візуальні композиції, стилізовані рішення та метафоричні образи сприяють глибокому сприйняттю подій, розвитку емпатії та збереженню культурної пам'яті.

Ключові слова: авторська анімація, документальні свідчення, художнє переосмислення, візуальні засоби, поетична образність, пам'ять, сучасне мистецтво.

ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТА

1. Об'єкт: сучасна українська та світова авторська анімація
2. Предмет: візуально-художні засоби переосмислення документальних свідчень
3. Мета: виявити принципи й прийоми створення анімаційних робіт, що переосмислюють документальні свідчення

ЗАВДАННЯ

- Аналіз наукових і мистецтвознавчих джерел
- Дослідження художньої мови роботи з документальними свідченнями
- Виявлення візуальних прийомів емоційного впливу
- Розробка авторської анімаційної концепції

НАУКОВА НОВИЗНА

Дослідження пропонує систематизувати візуально-художні засоби, що забезпечують глибоке емоційне та символічне переосмислення документальних свідчень в авторській анімації.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Аналіз наукових і мистецтвознавчих джерел
- Створення анімаційних робіт, що переосмислюють документальні свідчення
- Інструменти Adobe After Effects, Photoshop, Toon Boom Harmony

Принципи систематизації візуальних засобів у сучасній авторській анімації

Малюнок: авторська анімація