МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Мультимедійний дизайн»

Кудінова Єлизавета Олександрівна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК ЗА ОПОВІДАННЯМ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ВІДЬМА»

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Бакалавр»
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП «Мультимедійний дизайн»

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

Керівник: Радомська Алла Михайлівна
ст. викладач

Харків–2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 5
1.Анімаційний короткометражний фільм «Міф про Аїда і Персефону» 5
2.Анімаційний ролик «Перше травня» 5
3.Анімаційний короткометражний фільм «Путівник по Всесвіту Мейпл і Мей» 5
4.Анімаційний короткометражний фільм «Еліф: Глава 1» 6
5.Анімаційний короткометражний фільм «Життя Смерті» 6
6.Анімаційний короткометражний фільм «Кода» 7
7.Анімаційний короткометражний фільм “Speed Date” 7
8. Анімаційний короткометражний фільм «Бат Нан» 8
9. Анімаційний короткометражний фільм “НẠ KÝ” 8
10. Анімаційний короткометражний фільм «Термостат 6» 9
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ 10
ВИСНОВКИ 10

ВСТУП

Михайло Коцюбинський – один із найоригінальніших українських письменників. Він вивів літературу на європейський рівень, урізноманітнивши її багатогранними напрямками, зокрема модернізмом. Саме його творчість вперше в українській літературі включила імпресіонізм, глибокий психологізм, елементи експресіонізму, неореалізм та інші трендові течії мистецтва та культури того часу. Коцюбинський не раз наголошував: настав час покінчити з обмеженістю та провінційною тематикою української літератури, традиційним описом сільського побуту; українському письменнику необхідно взятися за теми філософські, соціальні, психологічні, історичні… Письменник виявляє величезний потенціал дослідника людських душ, напрочуд точно проникаючи особливо психологічних мотивів тих чи інших вчинків людини. Особливо яскраво це виявляється на контрасті відображення русифікованого міста, поглиненого пристрастю наживи, та українського села, що зберегло первозданну чистоту з його гармонійним устроєм життя, нехай і наївних, але дієвих понять про добро і зло.

Коцюбинський у своєму творі «Відьма» звертається до народних «забобонів», які відбиваються на долях конкретних людей. Письменник засуджує віру пліткам, які шкодять невинній дівчині. Також автор висміює вплив «забобонів» на неосвічених людей. Окрім зовнішнього конфлікту між односельчанами та головною героїнею, Коцюбинський розкриває внутрішній конфлікт дівчини, яка через осуд людей почала сама сумніватися в тому, що вона не відьма. Не дивлячись на те, що це оповідання було написано більше ніж сто років назад, на мій погляд, тема залишається **актуальною** і сьогодні, бо народні «забобони» та плітки продовжують руйнувати життя певним людям. У наш час все меньше людей вірять у прикмети та містику, але травля продовжується вже по іншим причинам. Якщо людина виділяється будь-яким чином та виходить за норми приняті у суспільстві, велика ймовірність, що її

можуть принижувати і травити. Також у творі розкрита тема психологічного насилля у сім'ї, а саме дорослими над дітьми. Психологічне насильство щодо дітей найчастіше виправдовують перевагою у досвіді, виховними потребами, нездатністю дітей самостійно подбати про себе. Часто батьки й опікуни «не розуміють», що їхні дії чи слова (або ж бездіяльність) є психологічним насильством. Відтак, кількість дітей-жертв психологічного насильства найбільша з-поміж усіх його видів — 45%.

Новизна. Анімація мого ролику була зроблена за допомогою традиційної покадрової анімації, та програм для цього. Проаналізувавши усі аналоги я вирішила зробити саме таку яскраву графіку, щоб глядачу було цікаво спостерігати за ходом подій. Переважно основними кольорами э зелений та коричневий, що являється гарним умиротворюючим поєднанням, воно стійко асоціюється з лісом та в принципі з природою.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.Анімаційний короткометражний фільм «Міф про Аїда і Персефону» (“The myth of Hades and Persephone”)[1]. Анімаційний ролик зроблений Харківською анімаційною студією «Kero Animation» для TED-Ed. Одного разу Персефона гуляла на лузі з німфою Сіян. Помилуючись квіткою, вони помітили, що вона тремтить у землі. Раптом земля розкололася, і постала страшна постать. Це був Аїд, бог підземного світу. Він вирвав Персефону з Ціани, затягнув її в свою чорнилу колісницю і помчав назад через землю. Ізолта Гілеспі поділяє міф про богиню весни. У цьому відео-ролику дуже гарно промальовані фони, влучно підібрана кольорова гамма та добре опрацьовані персонажі, що допомагає глядачу добре зрозуміти історію, яка розповідається у ролику.

2.Анімаційний ролик «Перше травня» (“The First of May”)[2]. Шіван Енслі **(**Siobhán Ensley) зробила цей ролик навчаючись на третьому курсі в університеті Лос-Анджелеса. Авторка надихнулася розповідями про «казкові дерева», які їй розповідали бабуся з дідусем, коли вона відвідувала їх на заході Ірландії. На початку ролику дівчина біжить з дому, щоб зібрати квіти, бо її попросила мати. Дівчину зупиняє бабуся і розказує їй про фей, які з’являються першого травня після заходу сонця. У цьому ролику дуже яскраво намальовані пейзажі, які добре передають атмосферу європейського села. Цікаве рішення зробити чорне обведення на персонажах, що добре виділяє їх і робить загальний вид ролика доволі незвичайним і цікавим.

3.Анімаційний короткометражний фільм «Путівник по Всесвіту Мейпл і Мей (“Maple and Mae’s Guide to the Universe”)[3]. Палісон Хсу (Palison Hsu) художниця із Лос-Анджелеса, яка зосереджується на дизайні персонажів та візуальному розвитку. Бажаючи написати експедиційний

[1] https://vimeo.com/699994702
[2] https://vimeo.com/332994326
[3] https://vimeo.com/711882385

путівник для своєї першої подорожі за межі свого маленького містечка Мейпл і Мей (бджола і міль відповідно) вирушили в подорож, щоб досліджувати величезний світ перед ними. Дуже детально промальовані усі локації, добре підібрана кольорова гамма, щоб передати правильну атмосферу. Дії фільму відбуваються у світі комах і усі другорядні персонажі дуже схожі на комах. Але головні героїні виглядають як люди і тільки крила та вусики дають зрозуміти, що вони є бджолою і міллю.

4.Анімаційний короткометражний фільм «Еліф: Глава 1» (“Elif: Chapter 1”)[4]. Перша з трьох частин шести-хвилинного фільму Ладін Казман (Ladin Kazman). Історія молодої курдської дівчини, яка виросла в маленькому селі в Туреччині. Еліф згадує свою молодість і проблеми, з якими вона зіткнулася, намагаючись знайти своє місце у світі. Цікаве виконання пейзажів у ролику, робить його особливо атмосферним. Авторка малює усе трохи рублено, ніби усе у фільмі зроблено з геометричних фігур. Але завдяки текстурним пензлям та м’якій, але яскравій кольоровій гаммі, відео вийшло ніжним і ніби обволікаючим теплотою і домашнім затишком.

5.Анімаційний короткометражний фільм «Життя Смерті» (“The Life of Death”)[5]. «Життя Смерті» – це зворушлива мальована анімація про день, коли Смерть закохалася в Життя. Авторка Марша Ондерстійн (Marsha Onderstijn), аніматорка з Нідерландів, яка спеціалізується на 2D анімації. Смерть ходить по лісу і забирає життя тварин, час яких вже вийшов. Смерть підходить, до оленя, що їсть траву і насолоджується своїм життям. Чогось вона не поспішає забирати його життя, Смерть ніби хотіла доторкнутися до живого створіння і просто погладити його, але один її дотик може вбити навіть квітку, що засмучує Смерть. Вона далі спостерігає за оленем вдень та вночі, всюди слідкуючи за твариною. Але пройшли роки і одного дня олень сам доторкнувся до Смерті, відчувши, що його час прийшов. Насамкінець Смерть обіймає тварину, тим самим зворушливо прощаючись. Кольорова гамма добре

[4] https://vimeo.com/706720699
[5] https://vimeo.com/154739710

передає зворушливу, тужливу атмосферу фільму. Також у відео показується ніби дві сторони світла і темна, життя та смерть. Життя – це світла поляна на якій на сонечку грілися олені. Смерть – це темний глухий ліс, з якого Смерть спостерігала за життям оленя.

6.Анімаційний короткометражний фільм «Кода» (“Coda”)[6]. Невелика команда дублінської анімаційної студії And Maps And Plans зняла короткометражний анімаційний фільм під назвою «Кода». Історія розповідає про загублену душу, яка п’яна спотикається містом, поки Смерть не знайде його в парку і не покаже йому багато речей. Цей чудовий короткометражний анімаційний фільм був профінансований Ірландською радою з кіно, RTÉ та Радою мистецтв. У січні 2015 року він був номінований на 42-у щорічну премію Annie Awards і ввійшов у шорт-лист 87-ї церемонії вручення премії «Оскар» у лютому 2015 року. Фільм отримав кілька нагород, зокрема нагороду за найкращий анімаційний короткометражний фільм на SXSW та нагороду за найкреативніший короткометражний фільм на Единбурзькому фестивалі (“Edinburgh Short Film Festival”). У відео використанні дуже цікаві образи і прийоми анімації, які заворожують глядача і роблять неповторну атмосферу.

7.Анімаційний короткометражний фільм “Speed Date”[7]. Автор з Лос-Анджелесу Еміль Лундмарк. Молода дівчина прийшла на «швидкі побачення», щоб знайти собі партнера. На початку в неї була надія поспілкуватись з кимось адекватним і знайти свій «ідеал». Але з кожним чоловіком, вона все більше і більше розчаровувалася. В решті решт дівчина розлютилася, вона згадала «ідеал», який був у її голові. Вона відчула ніби люди давлять на неї, щоб вона почала з кимось зустрічатись і скоріш знайшла собі хлопця. Дівчина дивиться у вікно і помічає як люди там живуть і насолоджуються життям. Хтось спілкуючись із друзями, хтось приміряючи окуляри у магазині, хтось читаючи книгу на самоті. Дівчина вирішує, що їй

[6] https://vimeo.com/131376602
[7] https://vimeo.com/704424331

ніхто не потрібен, щоб відчути себе щасливою і повноцінною. У відео акцент зроблений на персонажах, а саме на їх індивідуальних особливостях та міміці.

8. Анімаційний короткометражний фільм «Бат Нан» (“Bat Nan(She-Kings)”)[8]. «Я краще буду мертвий у власному домі, ніж бути там рабом!» Анімаційний короткометражний фільм «Bát Nàn» є частиною кінематографічного проекту TNA Entertainment під назвою «She-Kings», і анімаційний серіал (6 короткометражних фільмів). «Bát Nàn» — перший із цієї серії. Мультсеріал представляє 6 перших героїнь в’єтнамської історії, які воювали в революції проти китайських загарбників (династія Східна Хань) майже 2000 років тому. Іншими словами, цей короткометражний анімаційний фільм «Bát Nàn» є поєднанням історії та мистецтва та репрезентації в’єтнамської анімаційної індустрії. «Бат Нан» розповідає про першу жінку-воїницю у В’єтнамі майже 2000 років тому. Її звуть Бат Нан туонг цюан. Вона була змушена вийти заміж за китайського губернатора, який керував її рідною країною з жорстокістю.

9. Анімаційний короткометражний фільм “HẠ KÝ”[9]. Дизайнерка з В'єтнаму Нгуєн Хуе Чі (Nguyễn Huệ Chi) зробила анімаційний фільм, розповівши зворушливу історію. Скільки часу минуло з тих пір, як ви приходили додому в гості? Як давно ти дзвонив або надсилав повідомлення коханій людині? Ми часто поглинені своїми амбіціями, втягнуті в потік життя та іноді забуваєм про присутність найдорожчих людей. Ця невидима неволя тендітна, але міцна. Сім’я – це там де завжди чекають. Як повітряні зміни, зайняті простяганням до вітру до нових країв, але як далеко ти не літаєш, ти все одно чіпляєшся за мене мотузкою кохання. Перша частина відео виконана у чорно-білій гаммі, певно цим авторка хотіла показати «сірі» будні головної героїні. Згадуючи рідні місця гамма у відео стає кольоровою та яскравою.

[8] https://www.behance.net/gallery/88530049/BAT-NAN-%28SHE-KINGS%29?tracking_source=search_projects%7C%20short%20film%202d
[9] https://www.behance.net/gallery/111742693/H-KY-2D-Animated-Short-Film

10. Анімаційний короткометражний фільм «Термостат 6» (“Termostat 6”)[10]. Сім’я збирається вечеряти під протікаючим дахом, оскільки родина продовжує жити в цій ситуації, що швидко погіршується, ми незабаром розуміємо, що ця сюрреалістична сімейна драма є алегорією чогось набагато ширшого і набагато важливішого. «Різні члени нашої родини представляють різні реакції суспільства» «Сім’я – це мікрокосм, у якому протистоять різні особистості та покоління», – йдеться у заяві для преси команди GOBELIN. «Для нас це була ідеальна метафора. Таким чином, різні члени нашої сім’ї представляють різну реакцію суспільства на це поточне питання”. Дім = Земля, Мати = Споживач, Батько = Споживач, Дід = Консервативний Патріарх, Молодий Син = Майбутні покоління і Дочка = Громадянин і Активіст. Це робить годинник незвичайним, але дивно вражаючим, і, як завжди в цих фільмах Гобеленів, естетика на місці, а дизайн персонажів є видатним елементом виробництва. Однак на один раз із цими студентськими фільмами саме сюжет має найбільший вплив. І оскільки цей останній знімок відкриває життя поза домом, як глядач, ви не можете не замислитися над більшим посланням фільму, і це досить нищівно!

[10] https://www.youtube.com/watch?v=j6Hz_gdqS1k

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Ми – люди, є соціальними створіннями, що не можуть існувати без інших людей навкруги. Люди завжди об'єднуються у групи, в залежності від їх інтересів, чи їх думок. Одна з найбільших причин об'єднання людей – є страх, одному важко захистити себе, а от разом вже легше. Яскравим таким прикладом є релігія, люди наймаються захистити себе таким способом від речей, які не розуміють. За давніх часів на території Україні, люди продовжували вірити у прикмети, чортів та поганих духів, чим залякували не тільки дітей, а боялися самі. Найпопулярнішим жахіттям усіх були відьми, багато дівчат загинуло по всьому світі, через те, що їх через щось почали вважати відьмами. То вони були дуже красивими, або надто розумними, люди не полюбляють тих, хто сильно відрізняється від усіх. Саме така ситуація трапилася в оповіданні М. Коцюбиньского «Відьма»: молода дівчина, яка була наполовину сиротою, жила з мачухою та батьком, зіткнулася з цькуванням зі сторони суспільства. Хтось подумав, що дівчина схожа на відьму, розповів сусідці, і так по кругу дізналося про ці чутки усе село. І так звичайні чутки перетворилися на справжній буллінг.

Своєю роботою я хотіла звернути увагу до такого виду психологічного насилля, як цькування. В таких ситуаціях людина залишається одна проти усіх, не роблячи нічого поганого, щоб могло визвати агресію у оточуючих. Людям просто доводиться прислухатися до думку більшості, і якщо усі вважають, що саме ця людина варта цькування, інші просто підтримають це. В сучасному світі люди часто заплющують очі на психологічне насилля, роблячи його меншою проблемою, ніж насилля фізичне. Але люди дуже страждають, і іноді не витримують такої болі й образи, та звертаються до саморуйнівної поведінки.

Судячи з усього вищесказаного, можна виділити чітку вікову категорію: для років 16-50, тобто аудиторія цього ролика повинна розуміти тему психологічного насилля. Можливо саме цей ролик відкриє комусь очі,

та дасть зрозуміти, що об’єднуватися проти людини, яка слабша за вас – не робить вас сильніше та краще.

Головна героїню моєї анімації усі вважали відьмою, навіть її сім’я обернулася проти неї, настав той день, коли жодна людина не вірила їй, усі бажали розквитатися з нею. Люди об’єдналися проти абстрактного зла, не помічаючи істинне зло в середині собі, вони позбавили дівчину спокійного життя, та в кінці ще ж затягли її у церков, де змусили читати молитву. Люди чекали на видовище, бо були впевнені, що вона відьма, але дівчина прочитала усі молитви, та нічого не трапилося. Люди були розчаровані. На наступний день вона пішла прогулятися, та все одно помічала на собі настирливі погляди односельчан, тому засмутившись повернулася до хати й вирішила провести день, читаючи. Але вона заснула, а коли прокинулася, помітила, що в неї виріс хвіст та роги. Вона вистрибнула з вікна, та усю ніч літала над селом. На ранок її знайшли десь на траві, вона спробувала знайти свій хвіст, але його не було.

На мою думку, саме оточуючі зробили її відьмою, якщо б інші до неї не чіплялися, усе було б добре, а тепер у них у селі насправді є відьма, тож тепер вона може помститися усім, хто її ображав.

Сюжет анімації можна розділити на:

1. Дискомфорт, перші негативні дзвіночки від односельчан, косі погляди, напруження, що відчуває головна героїня ще не таки сильне, вона ще сподівається, що чутки уляжуться.
2. Повня самотність, усе село вже впевнене у тому, що вона – відьма, навіть її батько та мачуха.
3. Відчай головної героїні, що молиться у церкві, та розчарування сельчан у своїй маніакальній ідеї, це момент кульмінації, бо навіть глядач може засумніватися у тому, чи насправді вона не відьма.

4. Деформація, чи дівчина справді стала відьмою, чи ні, але вона точно змінилася всередині, чи стала вона сильніше, чим зможе вона тепер протистояти цькуванню, цього ми не знаємо.

Анімація мого ролику була зроблена за допомогою традиційної покадрової анімації, та програм для цього. Проаналізувавши усі аналоги я вирішила зробити саме таку яскраву графіку, щоб глядачу було цікаво спостерігати за ходом подій. Переважно основними кольорами э зелений та коричневий, що являється гарним умиротворюючим поєднанням, воно стійко асоціюється з лісом та в принципі з природою.

Дизайн головної героїні ділиться на дві частини: її звичайний вигляд дівчини, що засмучена через цькування; та друга, де вона с хвостом та рогами, усміхнена та щаслива, бо хоч на хвильку відчула свободу та силу. Так само є дві кольорові палітри: денна палітра села рослин та персонажів, яка відображає тепле та сонячне літо; та нічна, де усе село спить разом з птицями, і лише головна героїня парить над землею, граючись.

Одяг та оточуючий світ зроблений так, щоб можна було побачити традиційні українські мотиви. Персонажі вдягнені у вишиванки, головна героїня на початку анімації плете вінок. Будинки – то традиційні мазанки з солом’яним дахом та вузькими віконцями. У середині будинка є місце для ікони, що накрито рушником, також стоять глечики, стіл, лавочка, та піч. Місцевість навколо – то поля, де працюють селяни, а також ліс у далині. Також у селі є дерев’яна церков, що стоїть на околиці. У середині неї розташовані лавки, та посередині у кінці стоїть вівтар, де саме буде знаходитися священник, що буде перевіряти дівчину.

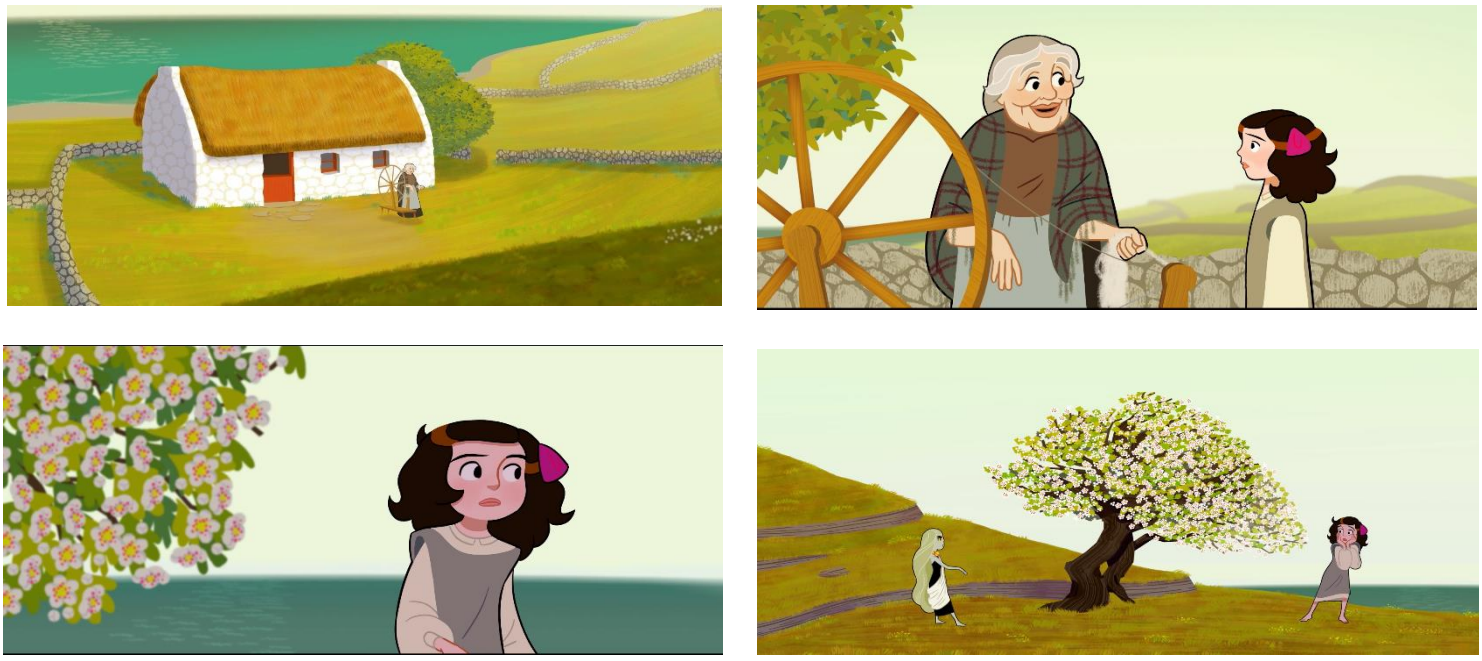
ВИСНОВКИ

Своєю роботою я хотіла звернути увагу до такого виду психологічного насилля, як цькування. В таких ситуаціях людина залишається одна проти усіх, не роблячи нічого поганого, щоб могло визвати агресію у оточуючих. Людям просто доводиться прислухатися до думку більшості, і якщо усі вважають, що саме ця людина варта цькування, інші просто підтримають це. В сучасному світі люди часто заплющують очі на психологічне насилля, роблячи його меншою проблемою, ніж насилля фізичне. Але люди дуже страждають, і іноді не витримують такої болі й образи, та звертаються до саморуйнівної поведінки. Анімація мого ролику була зроблена за допомогою традиційної покадрової анімації, та програм для цього. Проаналізувавши усі аналоги я вирішила зробити саме таку яскраву графіку, щоб глядачу було цікаво спостерігати за ходом подій.

ДОДАТОК І.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

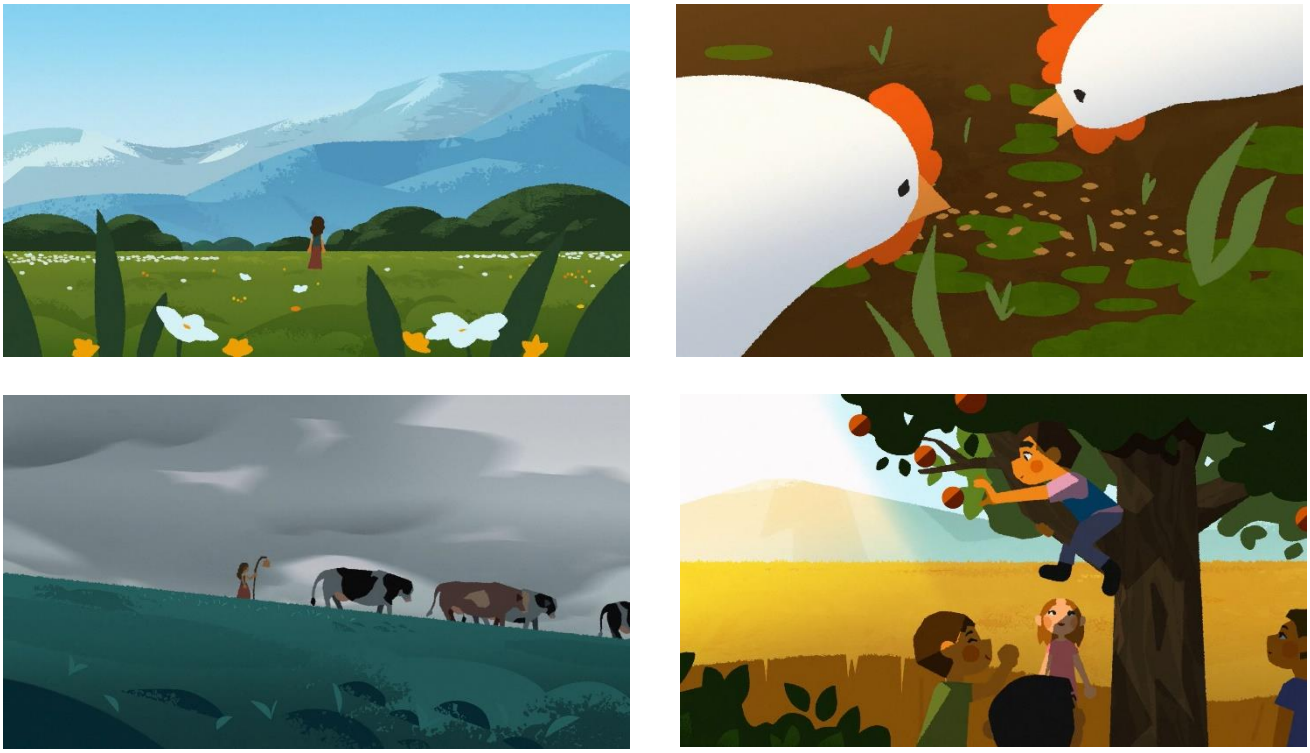
Іл. 1.Анімаційний короткометражний фільм «Міф про Аїда і Персефону»

Іл. 2.Анімаційний ролик «Перше травня»

Іл. 3.Анімаційний короткометражний фільм «Путівник по Всесвіту Мейпл і Мей

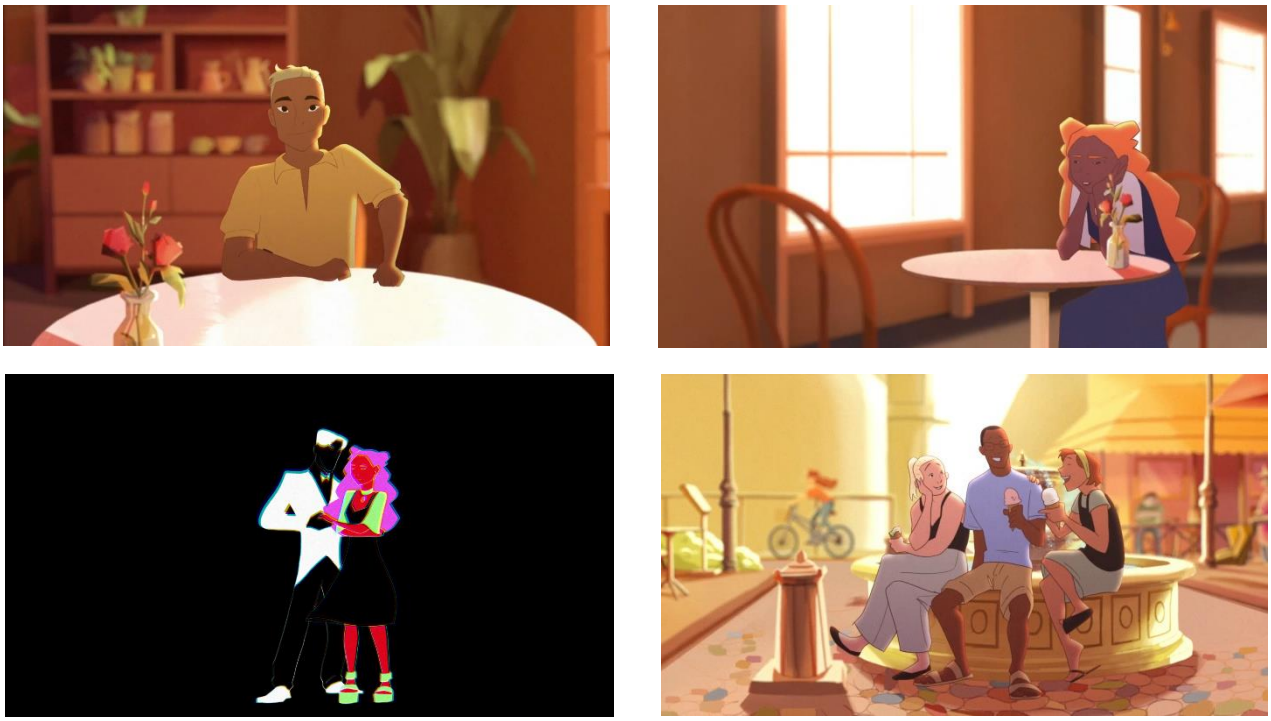
Іл. 4.Анімаційний короткометражний фільм «Еліф: Глава 1»

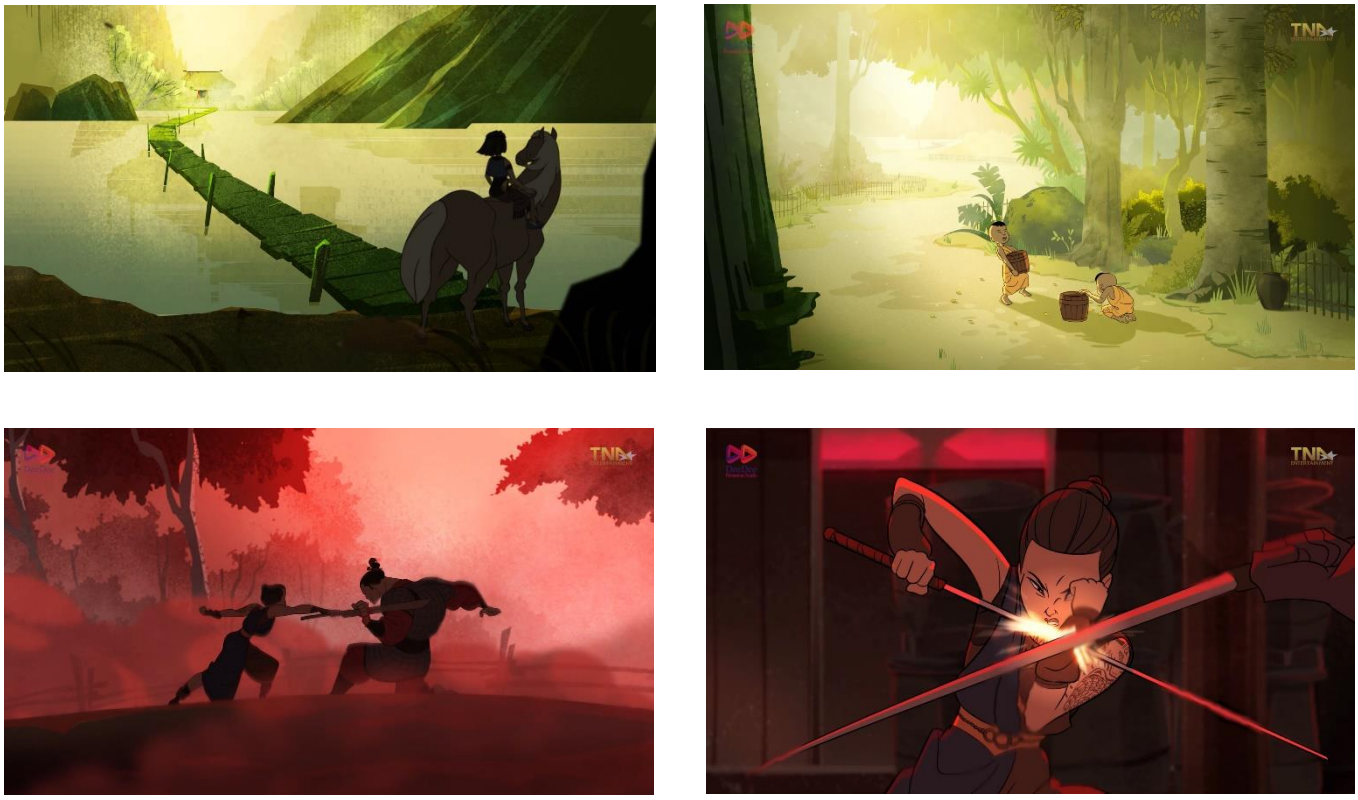
Іл. 5.Анімаційний короткометражний фільм «Життя Смерті»

Іл. 6.Анімаційний короткометражний фільм «Кода»

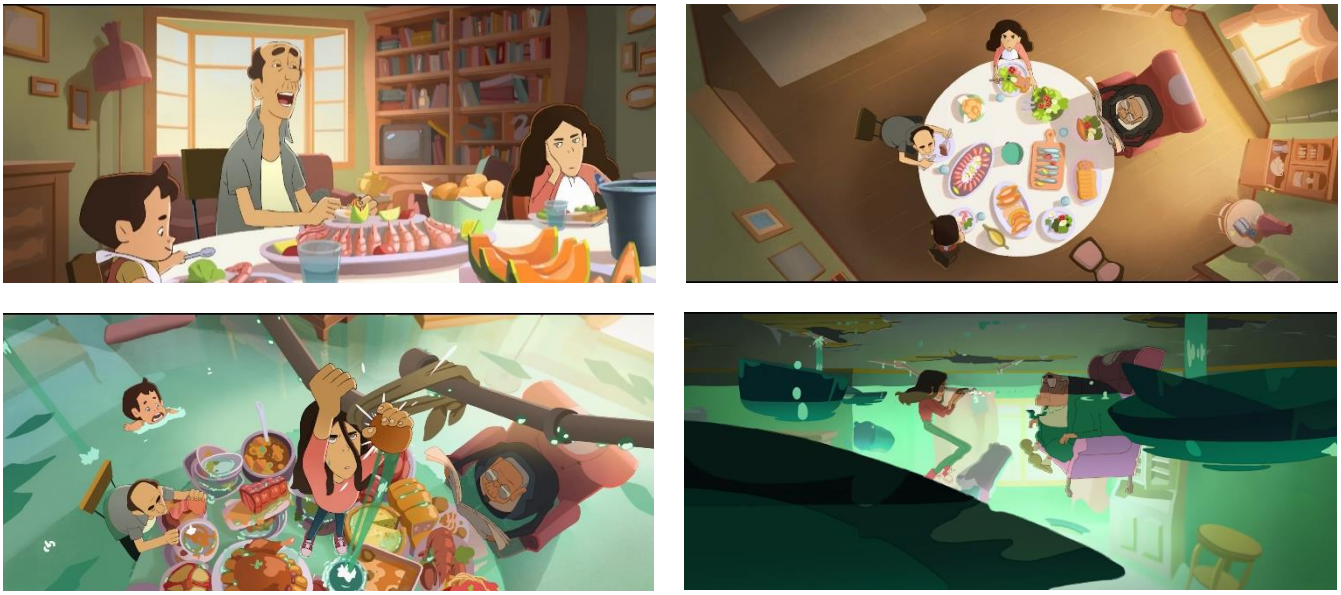
Іл. 7.Анімаційний короткометражний фільм “Speed Date”

Іл. 8. Анімаційний короткометражний фільм «Бат Нан»

Іл. 9. Анімаційний короткометражний фільм “НẠ КÝ”

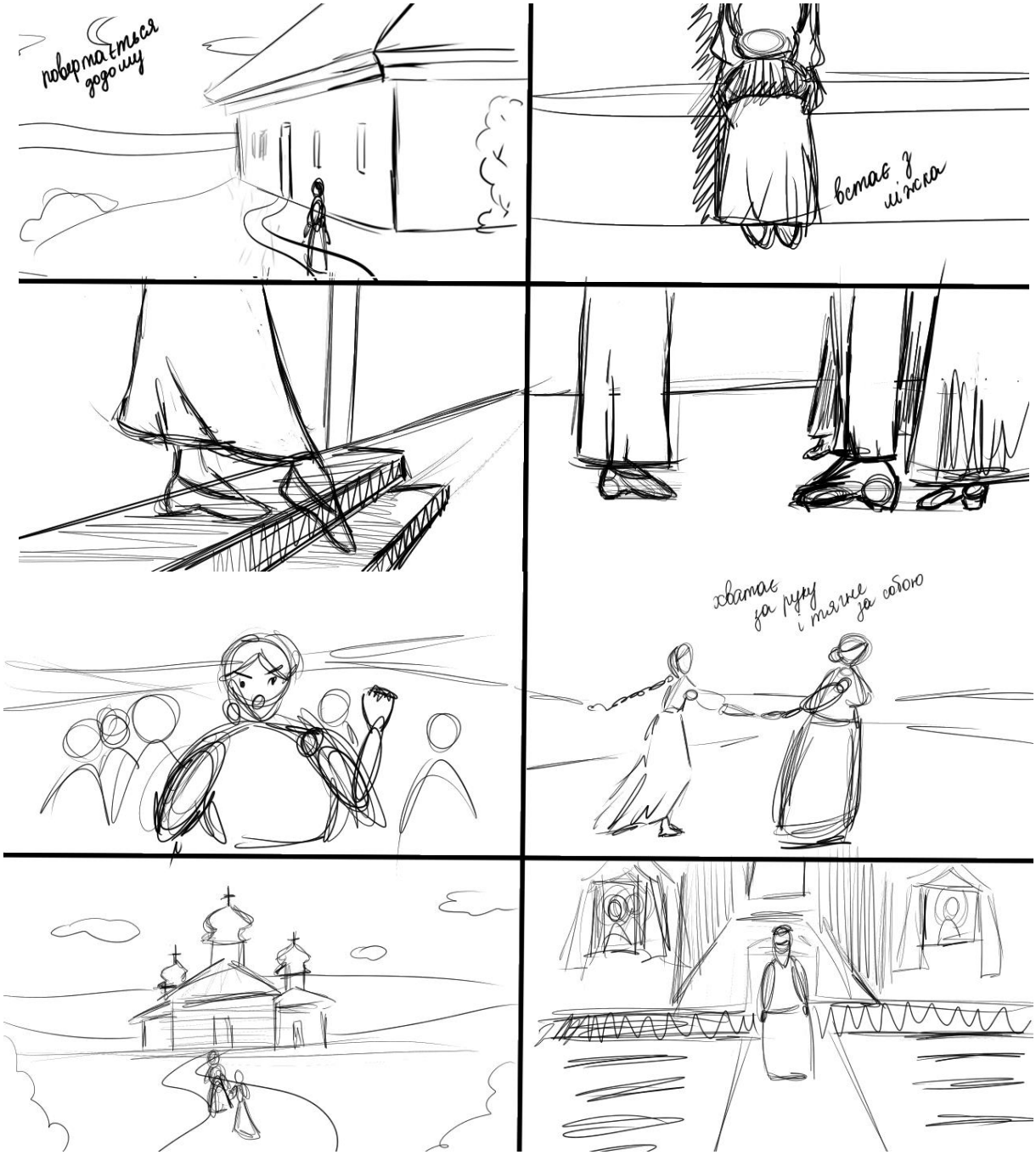

Іл. 10. Анімаційний короткометражний фільм «Термостат 6»

ДОДАТОК ІІ

СТОРІБОРД

пліткують
вони
вдвох
засмутилася
мачуха молиться
біля місця де
їла донька
задуває свічу
день
ніч

повертаться додому
встає з ліжка
хватає за руку і тягне за собою

ДОДАТОК ІІІ
ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

