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

Макєєва Олександра Геннадіївна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК "LUTRA—LUTRA"

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.
_____ О. Г. Макєєва

Керівник: Радомська Алла Михайлівна
старший викладач

Харків–2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 5
1.1. Анімаційний короткометражний фільм «Життя Смерті» (Animated Short Film „The Life of Death“). 5
1.2. Анімаційний короткометражний фільм «Сліпе око» (Animated Short Film „Blind Eye“). 5
1.3. Анімаційний короткометражний фільм «Зворотний момент» (Animated Short Film „The Turning Point“). 5
1.4. Анімаційний фільм «Акіра» (Animated Film „Akira“). 6
1.5. Анімаційний короткометражний фільм «Болото» (Animated Short Film „Swamp“). 6
1.6. Анімаційний фільм «Астробой» (Animated Film „Astro Boy“). 7
1.7. Анімаційний короткометражний фільм «Двійнята в Раю» (Animated Short Film „Twins in Paradise“). 7
1.8. Анімаційний короткометражний фільм «Буде лагідний дощ» (Animated Short Film „Budet laskovyy dozhd“). 7
1.9. Анімаційний короткометражний фільм «Коробка» (Animated Short Film „THE BOX“). 8
1.10. Анімаційний фільм «Валл—І» (Animated Film „WALL·E“). 8
ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 9
ДОДАТОК ІІ. СТОРІБОРД 20
ДОДАТОК ІІІ. ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ 25

ВСТУП

У сучасному світі покадрова анімація займає важливу роль в кіноіндустрії. Покадрова анімація, або мальована анімація — це класичний вид анімації, де об'єкти малюються вручну (сьогодні часто переносять малюнки на комп'ютер). Цей вид анімації застосовує 12 принципів анімації — ряд правил, запропонованих у книзі The Illusion of Life: Disney Animation працівників студії Дісней Оллі Джонсона (Ollie Johnston) та Френка Томаса (Frank Thomas). У свою чергу, автори книги описували досвід робітників студії Дісней, накопичений з 1930—х років, та їх спроби створити більш реалістичні анімації.

Усі ми розуміємо цикл життя, де щось назавжди зникає, щоби з'явилось нове. Наш світ витримав різні незгоди, катаклізми, війни. Як на попелі зростають квіти, так після нашого життя буде щось нове. Оо буде, коли не стане людства, які скарби залишимо ми планеті? Світ, де тони топлива вперемішзі сміттям дрейфують океанічним простором, де виток небезпечних речовин у водойми знищує цілі екосистеми, де нерозірвані снаряди на сотні років поховані у лісах та чекають свого часу, де атомні електростанції втратили свою мирну частину та на сотні кілометрів поразили місцевість, розносячи повітрям радіоактивну отруту по всій планеті. Як ми і вказали, цей спадок наша земля прийме, та, на нашу думку, створе нове життя.

Головними персонажами нашої анімаційної роботи є антропоморфні видри. Вибір саме на цих істот є власним вподобанням автора, характер тварин дещо змінено. Ви́дра (Lutra) — рід ссавців із підродини видрових (Lutrinae), представлений двома сучасними видами. Слово видра, як і лютра, має давні індоєвропейські корені й походить від *ūdrā — «той, що живе у воді», від *ūd — «вода». Деякі види беруть участь в цілорічній забаві ковзання вниз брудом і заметами, у яких беруть участь особи різного віку. Іноді вони роблять тунелі під снігом, щоб вийти на деякій відстані.

У світлі останніх подій, де сучасний світ потопає в океані безлюдності, жорстокості, де люди лише споживають, не бажаючи щось віддавати, мі не знаємо, що буде далі, є лише передчуття, що усе буде добре. Навіть через сотню років, на нашій планеті буде життя, будуть люди та будуть тварини, але що біде через тисячоліття - скрито для ока маревом туману. Отже, наша анімаційна робота є актуальною.

Новизна проєкту полягає в особому візуальному стилю роботи. Насамперед, у сучасному світі є попит на покадрову двовимірну анімацію, тому, ми обрали саме цей вид анімації для нашого дипломного проекту. Для виконання цієї роботи ми використовуємо пакети Adobe Photosop та Adobe After Effects. Adobe Photosop має велику кількість інструментів для візуалізації фонів та створення кадрів для подальшої їх анімації у Adobe After Effects.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. Анімаційний короткометражний фільм «Життя Смерті» (Animated Short Film „The Life of Death“). Контактування персонажу з навколишньою середою забирає життя в останній. Головний герой — смерть, страждає від власної бутності, він забирає життя та може тільки спостерігати, як вона відбувається у навколишніх істот. «Життя Смерті»[1]— це короткометражний фільм Марші Ондерстін (Marsha Onderstijn), створений у 2012 році, мета котрого — показати чи може смерть любити та давати любов. Особистий стиль авторки надає враження яскравого та життєрадісного анімаційного короткометражного фільму, створюючи контраст із сюжетом (рис. 1).

1.2. Анімаційний короткометражний фільм «Сліпе око» (Animated Short Film „Blind Eye“). У короткометражному фільму «Сліпе око»[2], від учнів школи анімації Гобеленіс, брат та сестра стикаються з роллю бути обраними у жертвоприношенні, розгнівавши всемогутнє око, але насправді їх чекає зовсім інша доля в цій застережливій історії про поклоніння фальшивим ідолам. За сюжетом, після того, як головних героїв приносять у жертву на вівтарі, великий птах забирає їх за печери до неба, де з'ясовується, що весь час народ марно тратив час та ресурси заради отвору у стелі печери. Нас особливо вразив чудовий звуковий дизайн та дизайн персонажів (рис. 2).

1.3. Анімаційний короткометражний фільм «Зворотний момент» (Animated Short Film „The Turning Point“). «Зворотний момент»[3] досліджує зміну клімату, руйнування навколишнього середовища та зникнення видів з іншої точки зору. Лондонський художник—аніматор Стів Каттс (Steve Cutts) реалізує в гіпердеталізації сучасних дилем у бік спричиненого людиною апокаліпсису в цьому нищівному музичному відео для мельбурнського музиканта Мантавайз

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ofnCdC8P70g
[2] https://www.youtube.com/watch?v=QaeTYAsV0fg
[3] https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U

(Mantaways). На наш погляд, цей анімаційний фільм чітко доносить до глядача суть проблеми (рис. 3).

1.4. Анімаційний фільм «Акіра» (Animated Film „Akira“). Було відзначено, що бомбардування Нагасакі та Хіросіми є каталізатором сучасної апокаліптичної думки, особливо в Японії, де бомбардування дійсно відбулися. Як єдина країна у світі, яка зазнала атомного знищення, не дивно, що події того серпня 1945 року все ще пронизують популярну культуру Японії. Отже, у післявоєнних апокаліптичних роботах, таких як «Акіра»[4], природа згаданого апокаліпсису часто рясніє вибухами та суспільним хаосом; Японія захоплена тим, що вчений Фреда Фрейберг називає «постядерним піднесеним», що відзначається розгортанням сюжетів анімаційних творів, таких як «Акіра», завдяки використанню японської колективної пам’яті про ядерну катастрофу. За іронією долі, це призводить до аури як жаху, так і бажання у багатьох апокаліптичних фільмах. На додаток до притаманного апокаліпсису в «Акіра» є також неявна і явна критика суспільства, зокрема щодо зловживання технологіями та применшення більш традиційних соціальних цінностей. Як і інші роботи в апокаліптичному режимі, «Акіра» представляє глядачеві тривожну реальність покинутості та смерті нуклеарної сім’ї. Найяскравіше це ілюструють умови двох головних героїв, Тецуо та Канеди, які зустрілися й виросли разом у дитячому будинку (рис. 4).

1.5. Анімаційний короткометражний фільм «Болото» (Animated Short Film „Swamp“). «Болото»[5] 1991 року продюсера Гіла Алкабетза (Gil Alkabetz) це сатира на безглуздість війни з двома ворогуючими арміями. Кожен кінний солдат озброєний гігантськими ножицями, і велика повітряна куля не дає їм впасти на дно невидимого болота. Неминучий кінець розриває уявлення про те, що у війни дійсно можуть бути переможці та герої (рис. 5).

[4] https://www.imdb.com/title/tt0094625/
[5] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aWQ5led8BA0

1.6. Анімаційний фільм «Астробой» (Animated Film „Astro Boy“). «Астробой»[6] 2009 року — це повнометражний анімаційний фільм за першою в історії манги «Астробой» Озаму Тезуки (Osamu Tezuka). У космічному мегаполісі Метро живе геніальний вчений доктор Тенма. Оплакуючи свого загиблого сина, він створює Астробоя - хлопчика-робота, наділеного найкращими людськими якостями та надприродними здібностями супергероя. Але яке ж було розчарування Астробоя, коли він дізнався, що він... несправжня людина. У цей час Астробой потрапляє у поле зору злочинних військових кіл, які хочуть використати силу маленького робота для захоплення Землі. Це дивовижна картина, наповнена різнохарактерними персонажами та гострими темами: чи може заполонити серце роботизована копія померлого сина, що робить нас людяними? (рис. 6).

1.7. Анімаційний короткометражний фільм «Двійнята в Раю» (Animated Short Film „Twins in Paradise“). «Двійнята в Раю» [7]— анімаційна робота Вікторії Вінсент (Victoria Vincent) розповідає нам про життя двійнят-тенісисток, які живуть у величезному маєтку та мають усе, що потрібно підлітку, усе, крім важливішого — мами, котра загинула. Дівчата тренуються та з кожним днем їх все більше обертає смута через втрату мами. Одна з сестер починає зловживати наркотиками, доки не потравляє у лікарню та розчаровує сестру. Особливий візуальний ряд та стиль анімації завершується скиданням атомної бомби на місто, так двійнята потрапили у свій рай (рис. 7).

1.8. Анімаційний короткометражний фільм «Буде лагідний дощ» (Animated Short Film „Budet laskovyy dozhd“). Ця вражаюча анімаційна короткометражка заснована на оповіданні Рея Бредбері «Буде лагідний дощ»[8], яке є однією з найсумніших і найгостріших історій, коли—небудь написаних у жанрі наукової фантастики та фентезі. У історії чудово автоматизований будинок продовжує обслуговувати різних мешканців (надаючи притулок, їжу, інформа-

[6] https://www.imdb.com/title/tt0375568/
[7] https://www.youtube.com/watch?v=IDYxLj3bYds&t=1s
[8] https://www.imdb.com/title/tt0982856/

цію, розваги тощо) навіть після того, як ці мешканці загинули в результаті ядерного вибуху (рис. 8).

1.9. Анімаційний короткометражний фільм «Коробка» (Animated Short Film „THE BOX“). «Коробка»[9], анімаційна історія одного з мільйонів дітей війни, він заснований на щасливому житті дитини, яке миттєво змінюється з раптовою війною і штовхає його в стан боротьби. Війна змінює не лише життя, а й роль його коробки; спочатку, як ретельно збудований іграшковий будиночок, потім як місце, де можна знайти притулок у таборі біженців, повному небезпек, і, нарешті, як човен, що пливе у подорож до надії (рис. 9).

1.10. Анімаційний фільм «Валл—І» (Animated Film „WALL·E“). «Валл-І» [10]— це фільм з дуже чітким посланням: ми створюємо і використовуємо занадто багато речей, і якщо ми продовжуватимемо йти цим шляхом, зрештою наша планета буде переповнена токсичністю і загрожує зникненню кожній формі життя. Те, як фільм розігрує цю важку розповідь, на диво, не владне, тому що він робить це за допомогою милих роботів, яких ви не можете не любити. Використовуючи розумні історії, WALL-E дає нам уявлення про нашу планету, буквально повну сміття. Люди, які прикуті до лежаків, живуть у космосі на круїзному кораблі, але це не так. В одній захоплюючій сцені капітан спускається в кролячу нору «Вікіпедії», як посилання, дізнаючись про землю та своїх предків; танці, піца та фермерство є одними з тих речей, які пробуджують у ньому бажання повернути людей на землю. Цей анімаційний фільм 2008 року режисера Ендрю Стентона (Andrew Stanton) вразив нас своїм унікальним графічним стилем, високою якістю зображення, як на 2008 рік та, звісно, рендером (рис. 10).

[9] https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw
[10] https://www.imdb.com/title/tt0910970/

ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Рис.1. Скріншоти анімаційного фільму «Життя Смерті».

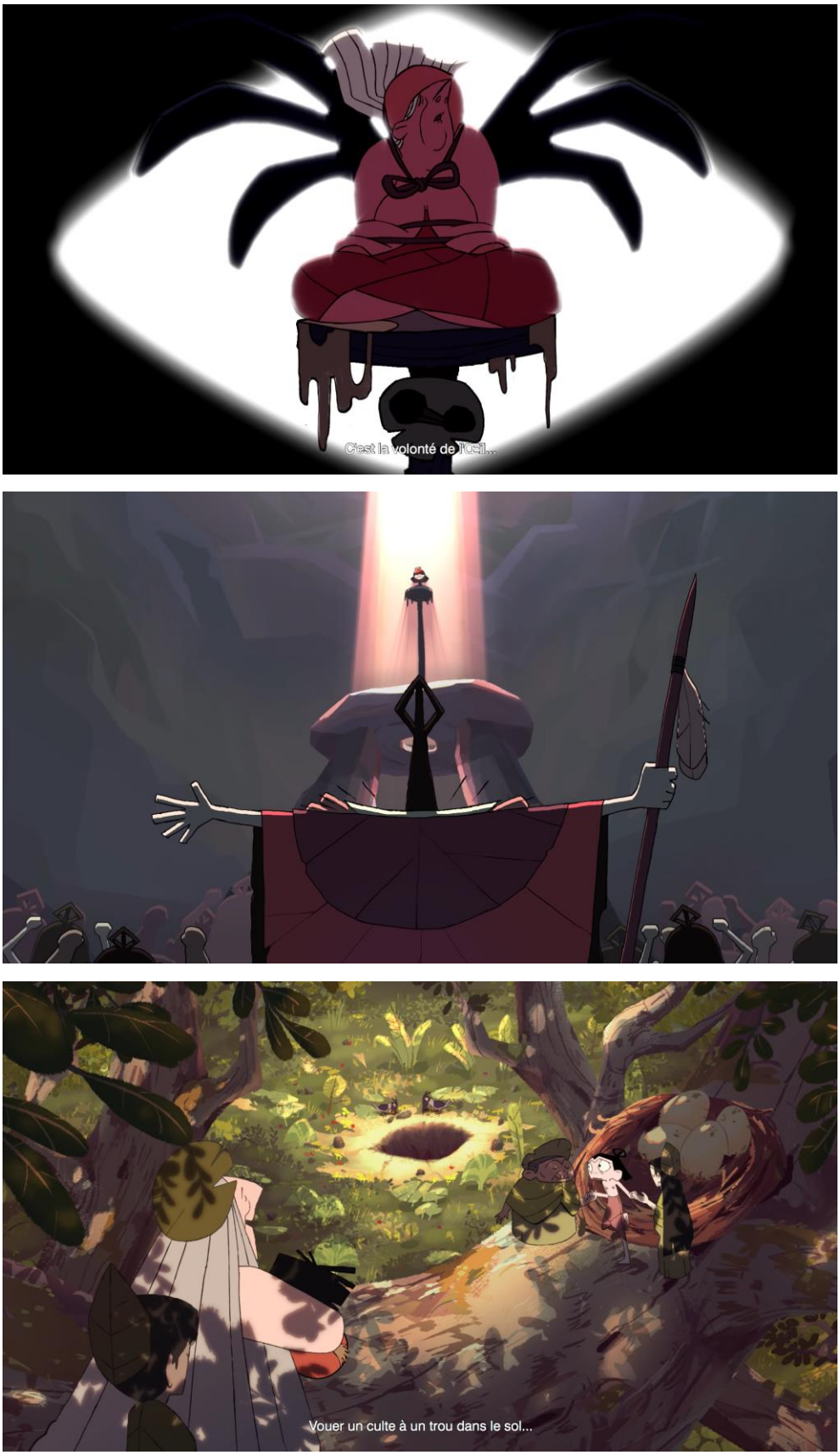

Рис.2. Скріншоти анімаційного короткометражного фільму «Сліпе око».

Рис.3. Скріншоти анімаційного фільму «Зворотний момент».

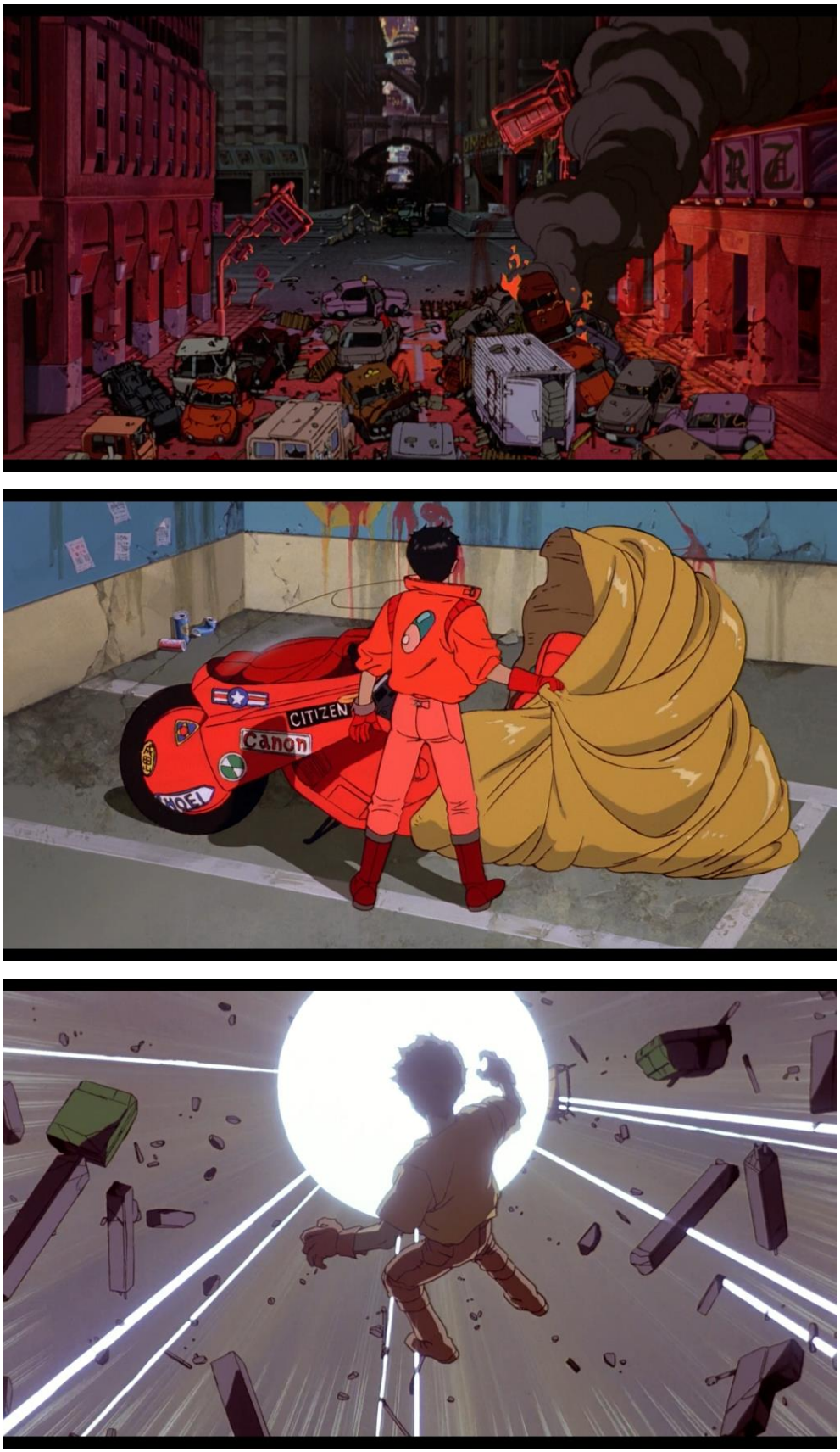

Рис.4. Скріншоти анімаційного фільму «Акіра».

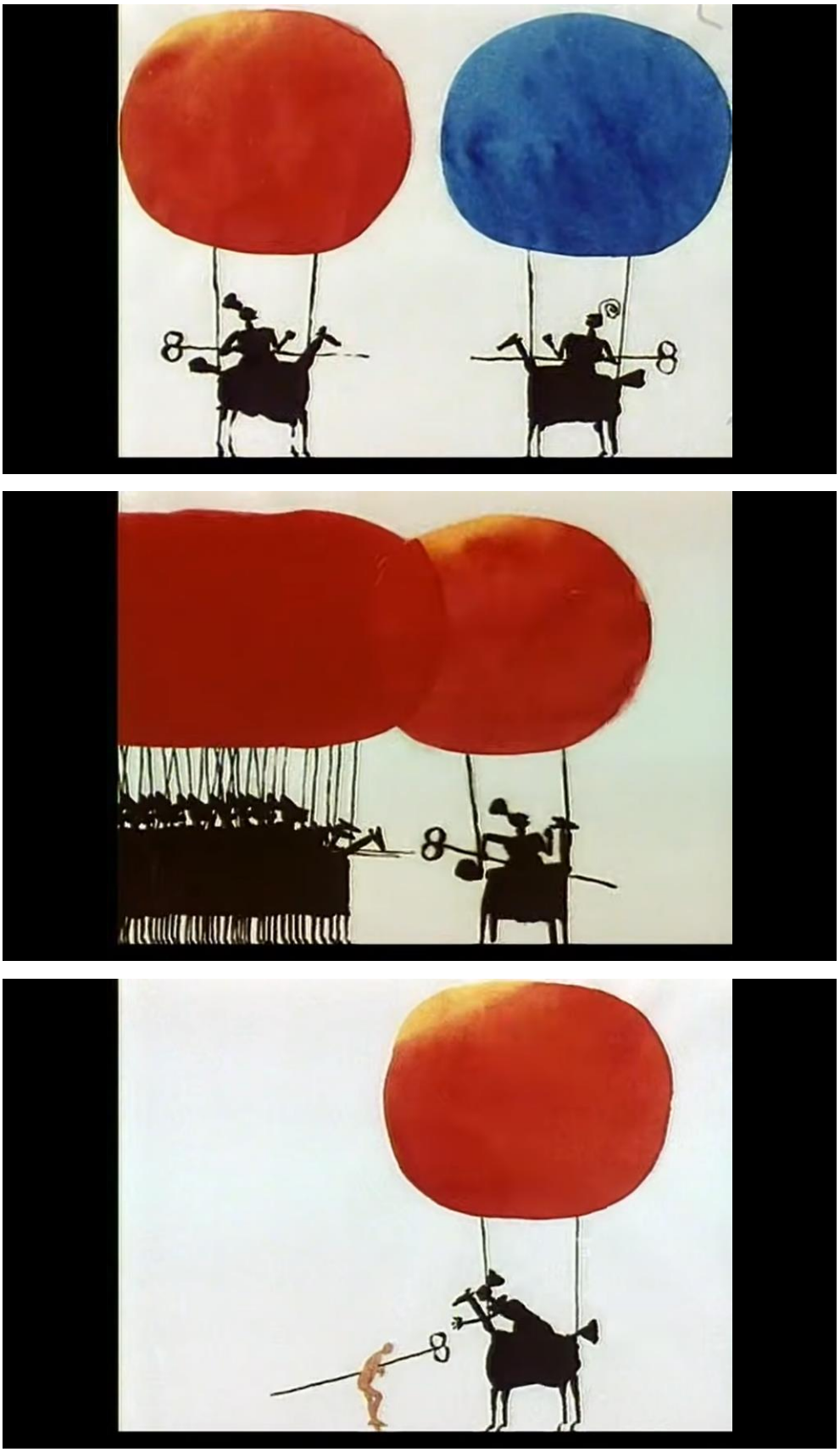

Рис.5. Скріншоти анімаційного короткометражного фільму «Болото».

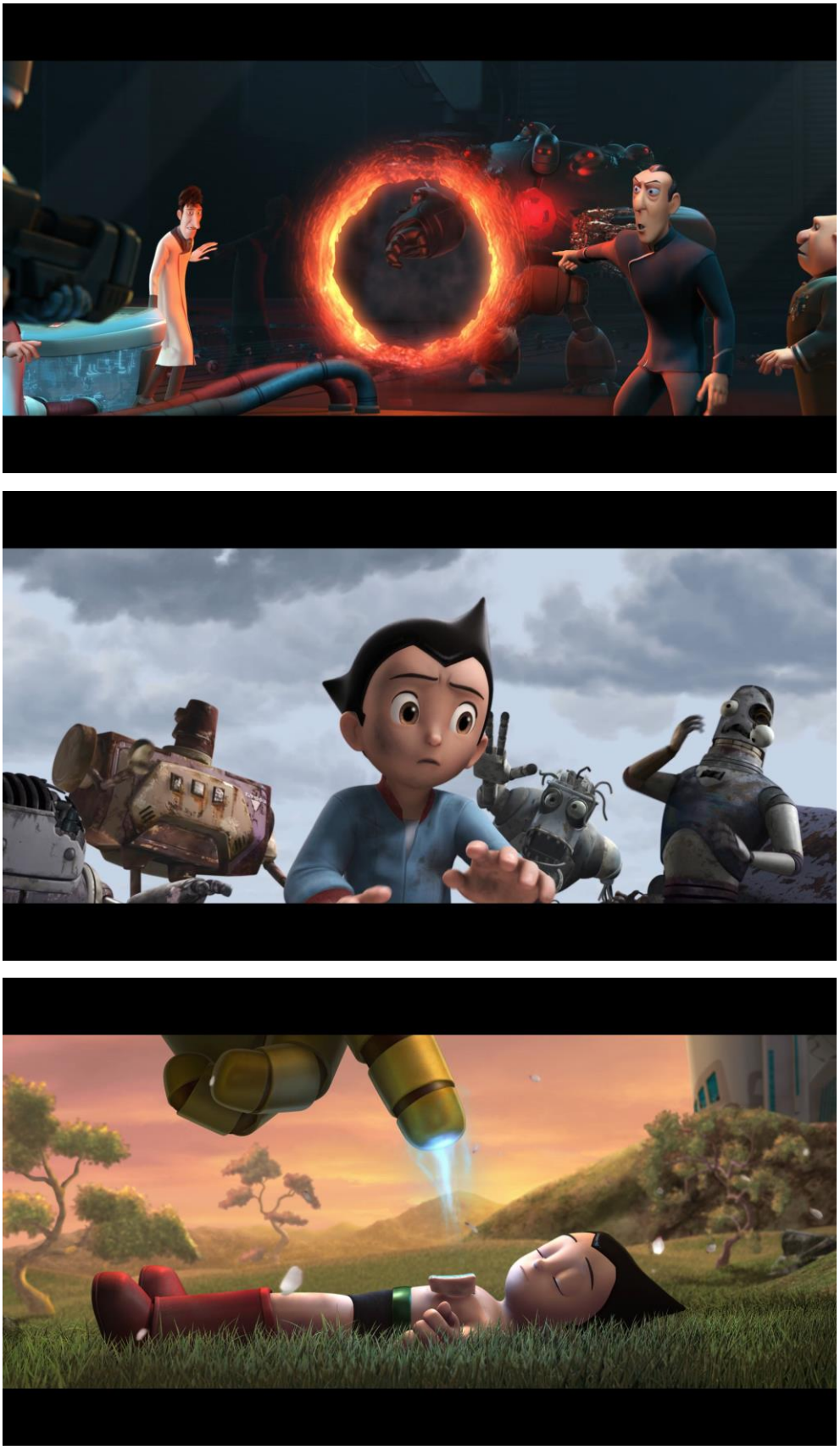

Рис.6. Скріншоти анімаційного фільму «Астробой».

Рис.7. Скріншоти анімаційного фільму «Двійнята у Раю».

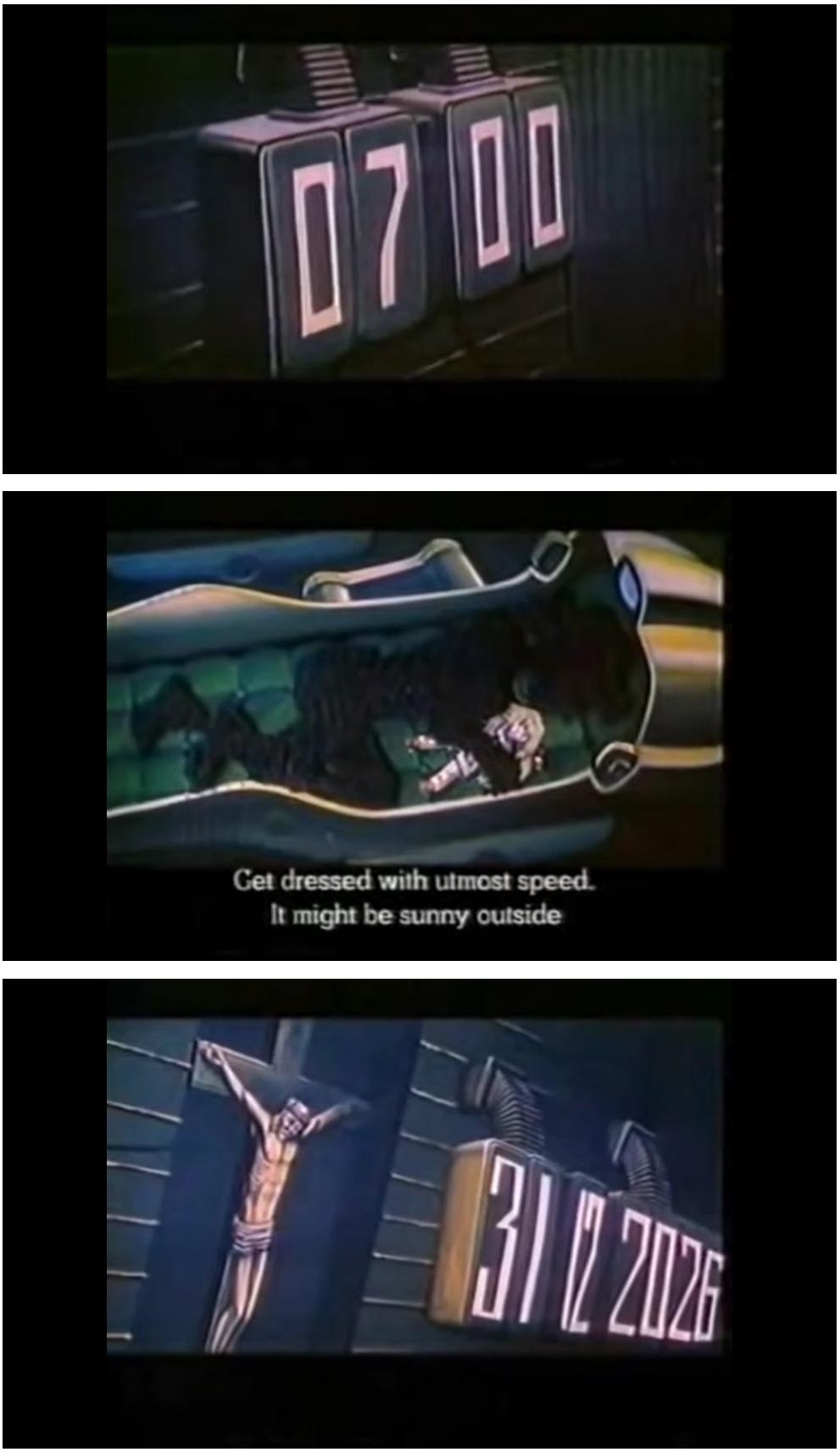

Рис.8. Скріншоти анімаційного фільму «І буде лагідний дощ».

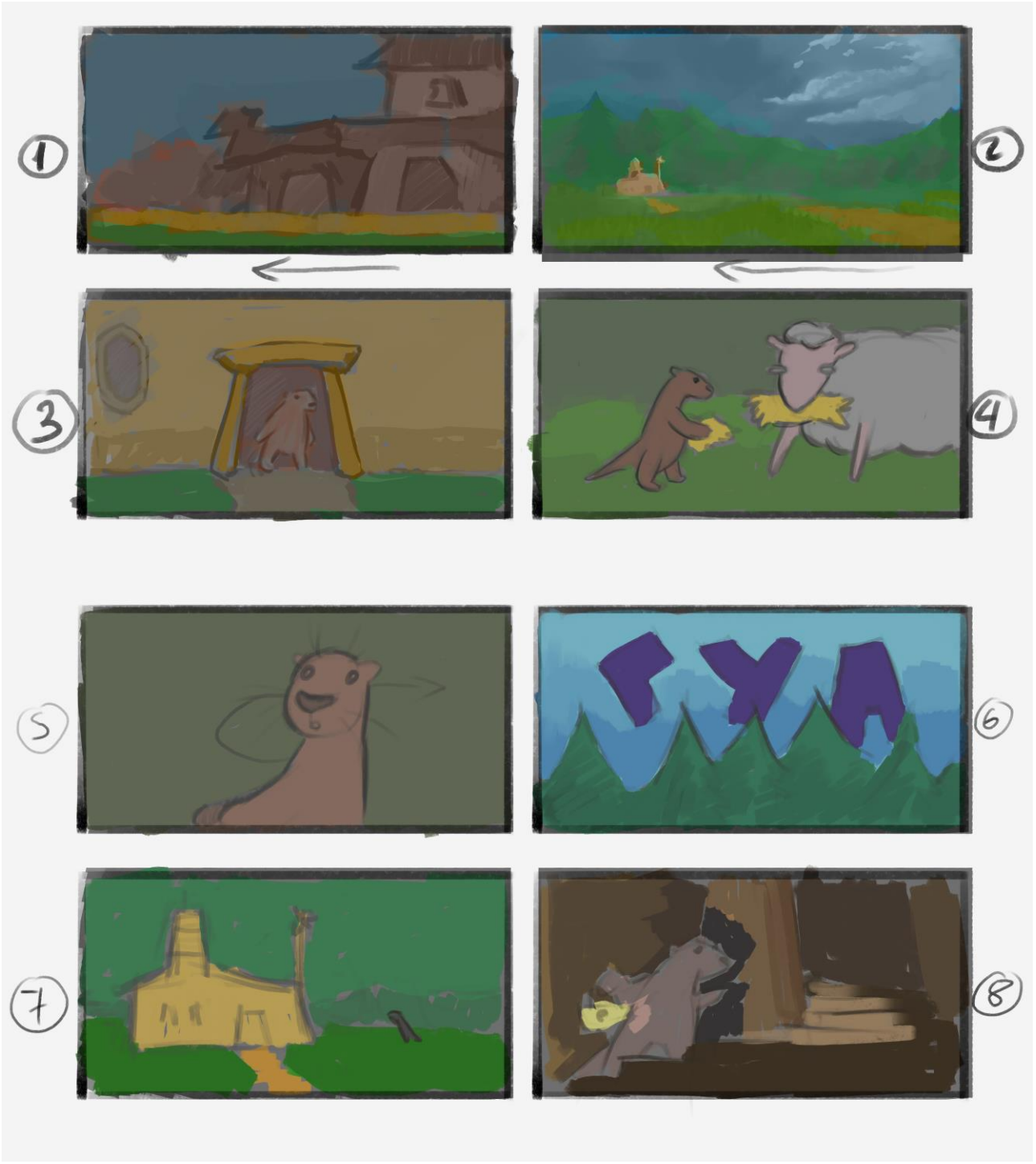

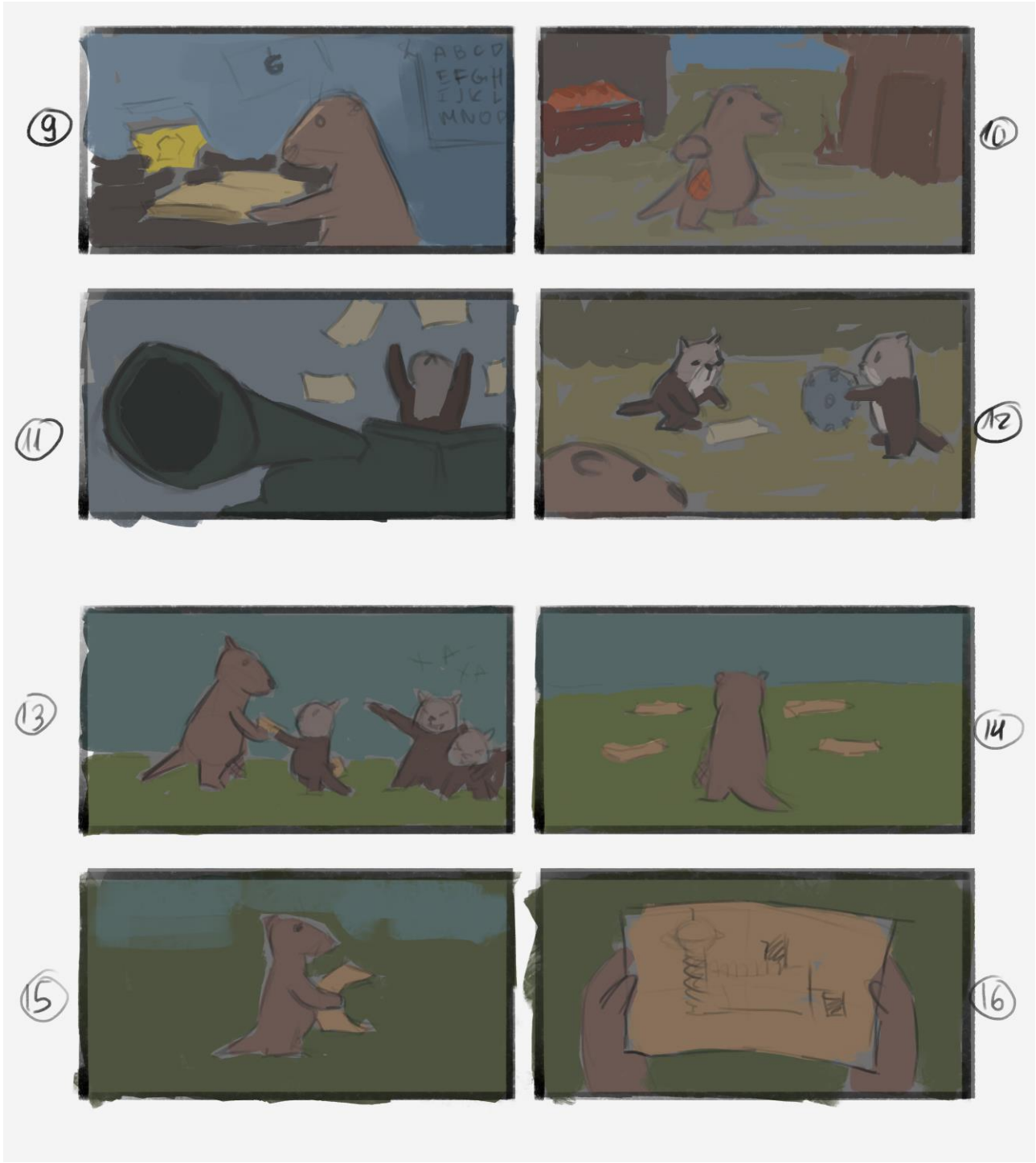
Рис.9. Скріншоти анімаційного короткометражного фільму «Коробка».

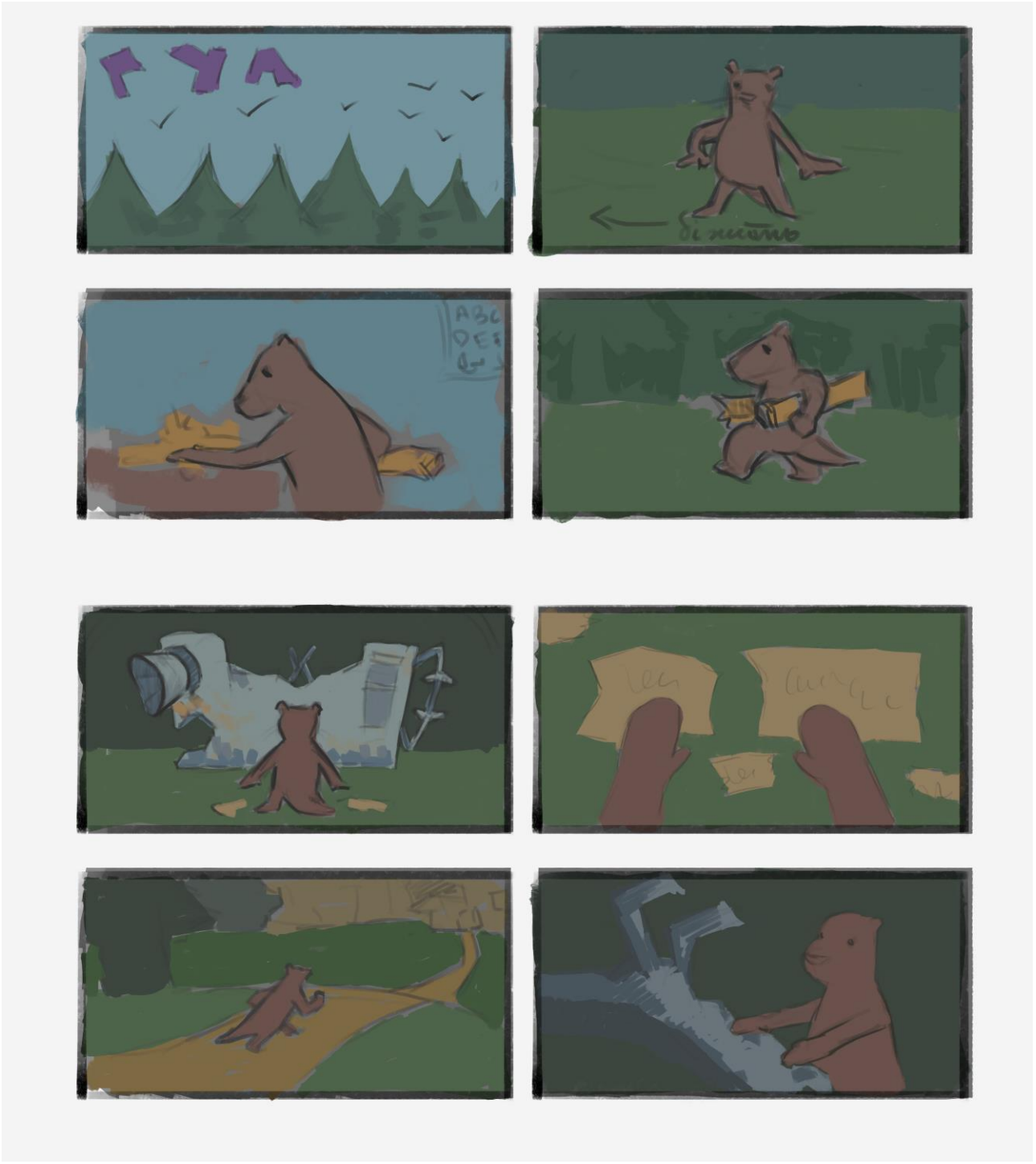

Рис.10. Скріншоти анімаційного короткометражного фільму «Валл-І».

ДОДАТОК ІІ. СТОРІБОРД

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ДОДАТОК ІІІ. ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

@CHUVAPA_VIDRA

@CHUVAPA_VIDRA

