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

Матяш Ксенія Олексіївна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «МЕТА»

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.
_____ К. О. Матяш

Науковий керівник: Пегахіна Ганна Іллівна
викладач

Харків–2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 4
1. Анімаційний ролик «Green Energy in Ukraine».. 5
2. Анімаційний ролик «Peace in Ukraine». 5
3. Анімаційний ролик «Travelbook. Ukraine».. 6
4. Анімаційний ролик «Neurocore». Ролик «Neurocore» 6
5. Анімаційний ролик «Edgewise». 7
6. Анімаційний ролик «The myth of the original star-crossed lovers». 7
7. Анімаційний ролик «Bach-Hông». 8
8. Анімаційний ролик «Desiring God: Keep Looking» 8
9. Анімаційний ролик «Tell you story» 9
10. Анімаційний ролик «TOWELS».. 9
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ 10
ВИСНОВКИ 12
ДОДАТОК І 13
ДОДАТОК ІІ 18
ДОДАТОК ІІІ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

ВСТУП

У своїй роботі ми прагнемо зацікавити широку аудиторію глядачів, показавши прояв неймовірної мужності українських жінок під час бойових дій внаслідок супротиву від Російської агресії. У часи війни українки стали головними особами гуманітарної катастрофи в Україні та за її межами: багато хто з них вимушені ховатись у підвалах від російських обстрілів та бомбардувань, рятувати своє життя і життя дітей емігруючи до сусідніх країн у пошуках безпеки. Ми ніколи не забудемо ті шокуючі відеокадри вагітної жінки, яка отримала тяжкі поранення після обстрілу пологового будинку в Маріуполі та матері, яка прикрила немовля від уламків своїм тілом… Також, Українська влада повідомляє, що жінки часто стають жертвами зґвалтувань з боку російських солдатів. Проте, помилково вважати українок лише жертвами війни – багато хто з них зараз захищає країну нарівні з чоловіками. Існує безліч мотивуючих історій! Наприклад є діти, які надихають інших співаючи пісні і малюючи різні малюнки для воїнів ЗСУ або жінки, які перебувають у найгарячіших точках війни. Є, також, багато жінок-медсестр та лікарів, які рятують чиєсь життя ризикуючи власним; вчителів, які не зважаючи на обставини підтримують дітей і батьків, мотивуючи їх та проводячи заняття з підвалів та бомбосховищ. Вчинки цих людей, безумовно надихають і дають сил для надії на перемогу, заряджають будь-кого жагою до життя. І таких героїчних історій мільйони. Так багато різних дій на благо однієї спільної мети – свободи.

Актуальність цієї теми сьогодні стосується кожної людини, яка розуміє, що відбувається сьогодні в Україні. Але, ролик першочергово орієнтований саме на українську аудиторію. Наразі всі медіа, як і засоби масової інформації перенасичені вкрай негативним контентом. У нас була інша мета – зробити ролик, який мотивує і надихає на впевненість та перемогу. Події анімаційного ролика відбуваються саме зараз, він створений на основі реальних зібраних історій та переживань щодо війни. В основу створення мотивуючого ролика лягло те, що багато саме жінок не просто виживають в очікуванні перемоги, а

власне самі йдуть на рівні із чоловіками до лав ЗСУ, займаються доставкою гуманітарної допомоги під обстрілами, рятують дітей та людей похилого віку. Безумовно, також мотивують і наші воїни ЗСУ своєю мужністю, впевненістю у вільне життя, своїми планами на майбутнє.

Новизна теми буде полягати саме в актуальності моєї теми. Також особистий розвиток у власній стилістиці показу історії, використання символізму та актуальних воєнних історій сьогодення. Задля якісного розроблення інфографіки найкращою програмою для виконання цього завдання, на нашу думку, є Affter Effectc та Illustrator. Ці популярні програми, розроблені для всебічного функціоналу розробки анімації та ілюстрації. Варіативність програм дозволяє створювати анімацію найвищої якості та створення ілюстрацій без стильових обмежень. Affter Effectc та Illustrator це базові стандартні програми, які успішно використовує будь-яка анімаційна студія в усьому світі.

Для подальшого аналізу проекту буде доречним ознайомитись з декількома поняттями. *Інфографіка* — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації. *Шейпова анімація* — це анімація геометричних фігур. Геометричні фігури різної складності випадково з'являються і зникають, а також трансформуються одна в одну. *Векторна анімація* — це термін, що використовується для позначення анімації, в якій мистецтво чи рух контролюються векторами, а не пікселями.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1. Анімаційний ролик «Green Energy in Ukraine». [1]Зелена енергія все частіше використовуються у повсякденному житті. Щоб збільшити частку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України, SAEE вирішує зробити рекламну анімацію. Команда AND ACTION керує розробкою повного циклу - від сценарію до звукового оформлення. Ця Анімація використовувалася як у соціальних мережах, так і на телебаченні задля зацікавлення глядачів щодо екологічного використання природньої енергії.

Візуальне відображення ролику зацікавлює с першого кадру своєю правильно підібраною кольоровою гамою, текстурами та стилістикою. Логічна побудова та подання інформації через інфографічну анімацію та позакадрову озвучку.

Також, вагомою ознакою є спонукання до дії, а саме власне заклик починати з себе щодо збереження екології рідного краю. Попри те, що це непрямий аналог, анімаційний ролик допомагає розібратись яку мету ми ставимо і для якої аудиторії ми робимо проект.

2. Анімаційний ролик «Peace in Ukraine». [2]Робота Скай Таті, 2022 у Tiny Wizard Studio. що має назву «Мир в Україні» була зроблена у 2022 році. Це некомерційний проект, а соціальний задля спонукання людей звернути увагу щодо надання пожертвувань гуманітарній благодійній організації для людей, чиє життя постраждало від існуючого конфлікту в Україні.

Сценарій ролика побудований з нюансів і набору звичайних повсякденних подій людей в продовж дня. Ціль - показати спокій без воєнного стану.

Візуальна мова та стилістика доволі проста, яскрава патріотична анімація у жовто-блакитних кольорах які можуть зустрічатися у повсякденному житті

[1] https://vimeo.com/444348816
[2] https://vimeo.com/706899329

кожного з нас. Попри те, що це непрямий аналог, це яскравий приклад, до якого ми неодноразово звертались щоб визначити композицію кадру власного ролика. Також анімаційний ролик допомагає розібратись, яку мету ми ставимо та для яких глядачів мі робимо проект.

3. Анімаційний ролик «Travelbook. Ukraine». [3]«Книга подорожей. Україна» — перший український мультсеріал, заснований на реальних подіях неймовірних пригод українців. Серіал створено на основі бестселера книги Travelbook.Ukraine від креативної агенції Green Penguin Media. І тепер герої, історії та відкриття ожили на українському YouTube». Члени команди створили додаток на основі видання Книга-мандрівка, завдяки якому з'явилася можливість вчитись, мандрувати та перевіряти свої знання про Україну в одному місці.

Було оброблено та використано у грі понад 2000 різних фактів, розробили 29 ігрових секцій та створили 60 різних категорій нагород. Застосунок допомагає познайомитись з цікавими локаціями України у різних регіонах та оцінити їх. Логіка розроблена таким чином, щоб грати було легко і студенту, і його бабусі.

Проект створено за підтримки Українського культурного фонду. У анімації було проінфогромовано багато різних історій з українського минулого. Яскраві персонажі та їх персональні історії захоплюють з перших кадрів. Це яскравий приклад, до якого ми неодноразово звертались щоб визначити кольорову гамму та композицію кадру власного інфографічного ролика.

4. Анімаційний ролик «Neurocore». [4]Ролик «Neurocore» створений у 2018 році американським авторрос Chris Anderson з метою прорекламувати компанію Neurocore - це компанія, що займається "тренуванням мозку". Невеликий анімаційний ролик за обсягом доводить до глядача максимум інформації, що є головною ознакою грамотної інфографіки. Талановито

[3] https://vimeo.com/525136741
[4] https://vimeo.com/279121175

застосовано композиційний засіб ритму та контрасту, швидкі сцени гармонійно чергуються з повільними. Колір персонажів підкреслює їх внутрішній емоційний світ та вік, що є головним посилом компанії. Звуковий супровід сприяє глядацькій симпатії під час перегляду і зацікавленні у продукті, що є основною задачею аніматора.

5. Анімаційний ролик «Edgewise». [5]Рекламний комерційний ролик буз зроблений анімаційною студією «REMADE» для просування компанії EdgeWise Connect — це впорядкована VPN, яка підключається, коли це необхідно, щоб плавно переключати вас між Wi-Fi і мобільним зв'язком, запобігаючи повільним або непрацюючим точкам доступу, щоб не переривати вашу діяльність в Інтернеті.

Відмінна композиція, сценарій та візуальна мова кожного кадру виділяє цю роботу серед інших. А векторна стилістика персонажів та оточення надихає на запозичення цього до нашого проекту. Не зважаючи що це комерційний проект, та створений не для самостійної ідеї, це чудовій приклад гарної інфографіки яку можна брати як аналог.

6. Анімаційний ролик «The myth of the original star-crossed lovers»[6]. У короткометражному анімаційному ролику «Міф про оригінальних закоханих» мова йдеться про юну принцесу яка мала особливу майстерність: вона вміла зривати хмари з неба і прясти їх у найм'якіші шати. Але її ремесло день за днем залишалося незмінним, і вона прагнула нового натхнення. Тому Королева-Мати надала їй дозвіл відвідати Землю. Ткач незабаром полюбила землю — і пастуха.

У кожному переході до наступного кадру є своя логіка та сенс. Також, дуже майстерно створено композицію кадру та рух персонажів, фон та супутні елементи, що доповнюють історію та поринають глядача у стародавню Японію. Цей аналог є прямим і із цього нами взято стиль анімації персонажів.

[5] https://vimeo.com/383550821
[6] https://vimeo.com/706953909

Це яскравий приклад, до якого ми неодноразово звертались щоб визначити композицію кадру власного ролика.

7. Анімаційний ролик «Bach-Hông».[7] «Бах-Хонг» — це цікавий і зачаровуючий короткометражний фільм 2019 року, створений режисером Elsa Duhamel та сценаристом Elsa Duhamel, у французькій виробничій компанії «Fargo».

В історія йдеться про життя та переживання Еанн, яка народилася в 1959 році в Сайгоні. У неї безтурботне дитинство, захищене від війни між Північним і Південним В'єтнамом. Дівчина захоплюється кіньми і їздить верхи на кобилі на ім’я Бах-Хонг. Проте, ролик завершується тим, що комуністи почали окупувати Сайгон.

Фільм чудово розкриває цю неймовірну історію. Незважаючи на те, що тон і настрій розповіді доволі відрізняється від нашого проекту, все ж таки тут є досить цікаві кольорові рішення та дизайн персонажів. Зберігається ефект незавершеності у фіналі, ніби навмисно інтригуючи глядача дізнатися більше про цю сторінку минулого… Це ми і спробували додати до нашого дипломного проекту.

8. Анімаційний ролик «Desiring God: Keep Looking».[8] Сюжет цього ролику покладений у тому, як одного разу вчений-біолог розповів історію про свого професора з Гарварду на ім’я Луї Агасіса, який навчив його простій звичці, щоб допомогти йому бачити більше, ніж він коли-небудь мріяв. Урок, який він засвоїв, полягає у читанні Біблії протягом життя, яке змінюється: ніколи не зупиняйтеся у пошуках. Джон Пайпер ділиться історією «Агасіс і риба» у своїй новій книзі «Надприродне читання Біблії». За думкою автора, у звичайному, здавалося б читанні Біблії відбувається щось дивовижне: Бог дає нам нові очі, щоб бачити Його більше — якщо ми готові зупинитися і продовжувати бачити.

[7] https://www.shortshorts.org/2020/prg/en/4003
[8] https://www.youtube.com/watch?v=KEP3s53VD4c

Проект створений за допомогою векторної двомірної анімації та післяобробки. За методом моушн дизайну з морфінговими переходами, які ми використовували у нашому дипломному проекті. Також, кольорова гамма приглушена і дизайн об’єктів більш графічний, що надихнуло нас зробити подібне у дипломній роботі.

9. Анімаційний ролик «Tell you story».[9] Один із трьох телевізійних роликів, створених на підтримку курців, які намагаються позбутися цієї звички. Фільми були створені Робертіно Замбрано та його командою з використанням 100% розмов без сценарію із трьома реальними людьми Стівом, Райаном і Джорджем, які були оживлені за допомогою анімації. У ролику розповідається історія Райана, яка була поєднана з живописними 2D ляльковими візуалами, багатими шарами та текстурами, що дозволило Робертіно та команді пограти зі світлом, кольором та атмосферою. Цей ролик був аналогом через легкість показу кадрів і текстур.

10. Анімаційний ролик «TOWELS». «Створений і написаний під час напруженого політичного клімату 2017 року, з початком Brexit та інавгурації Трампа, цей короткий ролик був способом висловити мої внутрішні розчарування та роздуми того часу. Проте цікаво, що у 2020 році можуть бути деякі паралелі з нашою нинішньою ситуацією.

Використання цього проекту у якості аналога обумовлено політичною проблематикою, яка прослідковується у нашій дипломній роботі.

[9] https://vimeo.com/449749100

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ

У часи війни українки стали головними особами гуманітарної катастрофи в Україні та за її межами: багато хто з них вимушені ховатись у підвалах від російських обстрілів та бомбардувань, рятувати своє життя і життя дітей емігруючи до сусідніх країн у пошуках безпеки. Ми ніколи не забудемо ті шокуючі відеокадри вагітної жінки, яка отримала тяжкі поранення після обстрілу пологового будинку в Маріуполі та матері, яка прикрила немовля від уламків своїм тілом… Також, Українська влада повідомляє, що жінки часто стають жертвами зґвалтувань з боку російських солдатів. Проте, помилково вважати українок лише жертвами війни – багато хто з них зараз захищає країну нарівні з чоловіками. Існує безліч мотивуючих історій! Наприклад є діти, які надихають інших співаючи пісні і малюючи різні малюнки для воїнів ЗСУ або жінки, які перебувають у найгарячіших точках війни. Є, також, багато жінок-медсестр та лікарів, які рятують чиєсь життя ризикуючи власним; вчителів, які не зважаючи на обставини підтримують дітей і батьків, мотивуючи їх та проводячи заняття з підвалів та бомбосховищ. Вчинки цих людей, безумовно надихають і дають сил для надії на перемогу, заряджають будь-кого жагою до життя. І таких героїчних історій мільйони. Так багато різних дій на благо однієї спільної мети – свободи.

Назва нашого проекту «Мета» - українською, без перекладу. Концепція та сенс цієї назви полягає у тому, що кожна людина нашої держави, яка вважає себе українцем - бореться, жертвує і діє по-різному, але задля однієї спільної мети. Маленька дівчинка, малюючи прапор України на стінах у сховищі, або бабуся, яка плете сітки, робіть свою особисту дію, що спрямована до нашої спільної мети, до нашої спільної перемоги.

Анімаційний ролик «Мета» складається із різних реальних історій та почуттів. З першого кадру ми поринаємо глядача у спокій та мир. Зображення жовтого поля та синього неба символізує наш прапор. І, тому що змістовна лінія нашого ролику - це жінка в умовах війни, ми зобразили дівчину-

україночку с білим голубом у руках, як символ миру на нашій землі. Але потім відбувається різка зміна кадру - це і є перший удар війни, який супроводжується темрявою, тишею і страхом. Втрата чогось особливого… Надалі слідує кілька історій, які нас надихнули для створення цього дипломного проекту. Наче ковток мотивації та демонстрація проявів героїзму жінок різного віку, статури та професії. Кінцівка неоднозначна, яку кожен глядач розумітиме так, як йому буде краще сприймати, для цього ми використовували перехід до світлих тонів та неспійманих силуетів. Незмінним залишається лише те, що це наше світле майбутнє яке ми будуватимемо разом.

Звуковий ряд фільму складається з двох важливих частин: музичного твору і звуків із шумами, які підтримують події на екрані. Був ретельно підібраний настрій, темп і стиль, щоб найкращим чином передати настрій відеоряду.

ВИСНОВКИ

На сьогодні негативного контенту у масових медіа стає все більше, внаслідок чого багатьом людям стає дуже важко впоратися із своїм емоційним станом, що безумовно має вплив і на близьке оточення. Наш ролик має мотиваційну мету, спонукає озирнутися назад, усвідомити теперішнє та повірити у щасливе майбутнє.

Увага щодо ролі жінки у сучасності завжди була актуальною. Наразі, в умовах війни в Україні ця тема майже одна з найважливіших, адже кожній людині необхідна психологічна підтримка для того, щоб повірити у власні сили, у спроможність нашої держави подолати зло та у світле майбутнє. Образ жінки у ролику відображає нашу державу, яка дуже сильна і вольова попре те, що традиційно вважають інші.

На основі аналізу аналогічних анімаційних робіт, можна зробити висновок щодо доречності використання інфографіки для анімаційної розповіді будь-якої сюжетної історії.

У проаналізованих анімаціях продемонстровано використання композиційного рішення, взято з аналогів кольорові мотиви та частково дизайн персонажів.

Створений нами анімаційний ролик «Мета» уособлює поєднання векторної ілюстрації та нових технологій створення двовимірної лялькової анімації. Особливості програми After effects дали нам змогу до унікального графічного дизайн-рішення, динамічних переходів та плавної персонажної анімації.

Поєднання новітніх технологій із актуальністю сьогодення створюють можливості для того, щоб звернути увагу людей на силу і волю нашої держави перед лицем агресора. Адже в нашій країні жінки на рівні із чоловіками проявляють неймовірний героїзм, силу і витримку не зважаючи ні нащо. Тому, з кожною надихаючою історію ми стаємо сильнішими і на крок ближчими до перемоги!

ДОДАТОК І

Рис.1. Скріншоти анімаційного ролику «Green Energy in Ukraine».

Рис.2. Скріншоти анімаційного ролику «Peace in Ukraine».

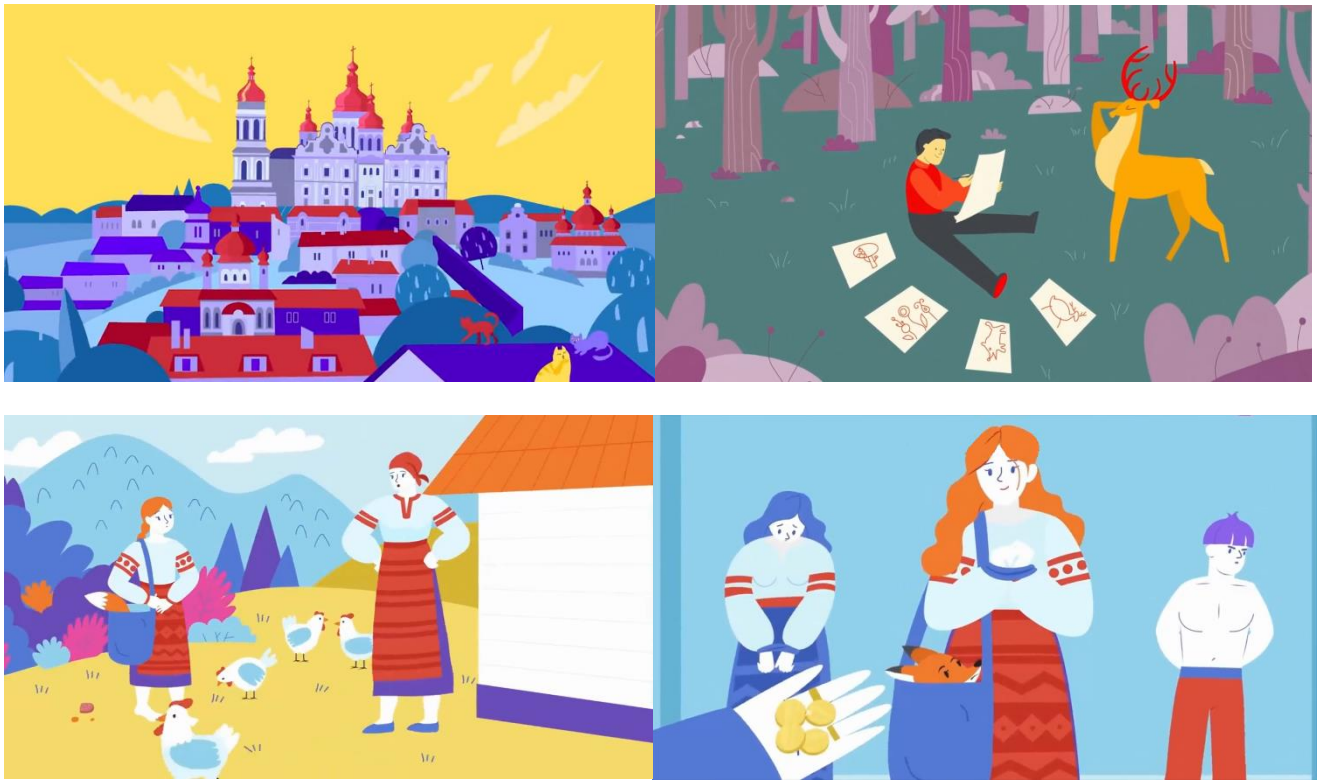

Рис.3. Скріншоти анімаційного ролику «Travelbook. Ukraine».

Рис.4. Скріншоти анімаційного ролику «Neurocore».

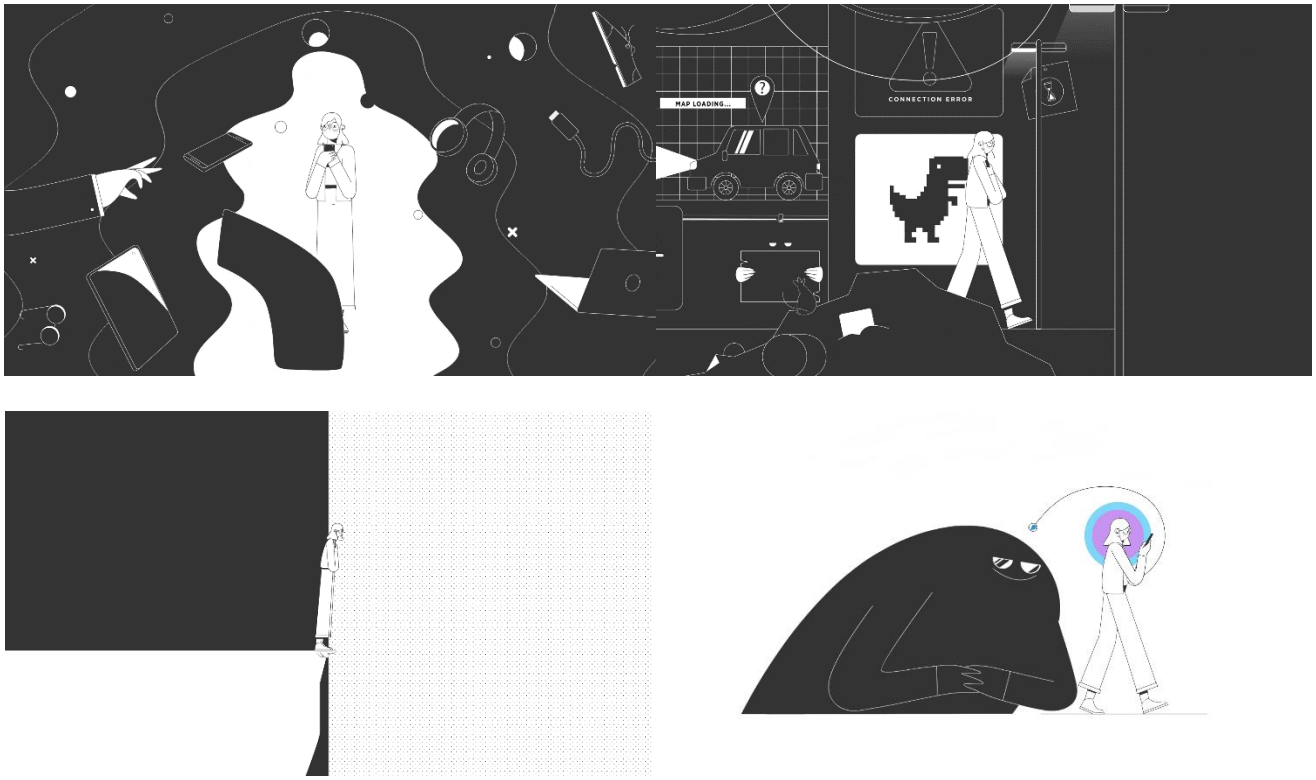

Рис.5. Скріншоти анімаційного ролику «Edgewise».

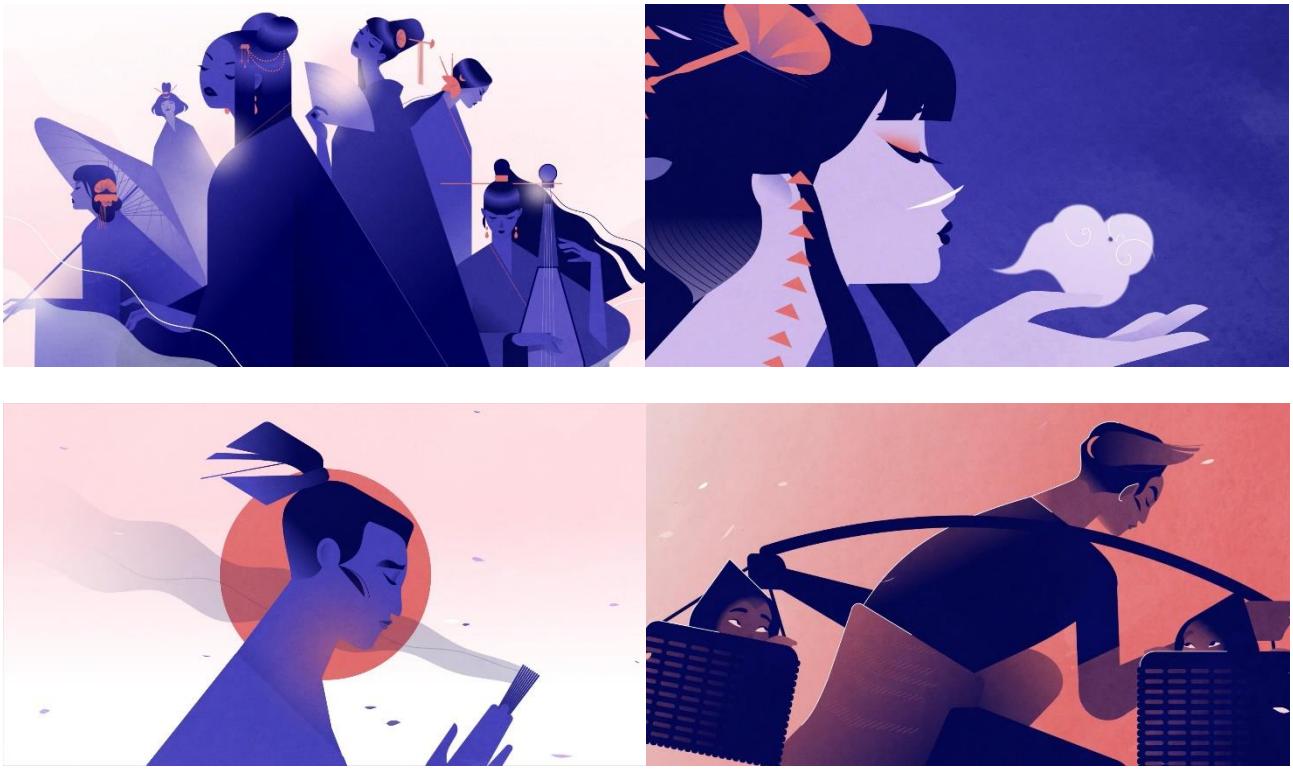

Рис.6. Скріншоти анімаційного ролику «The myth of the original star-crossed lovers».

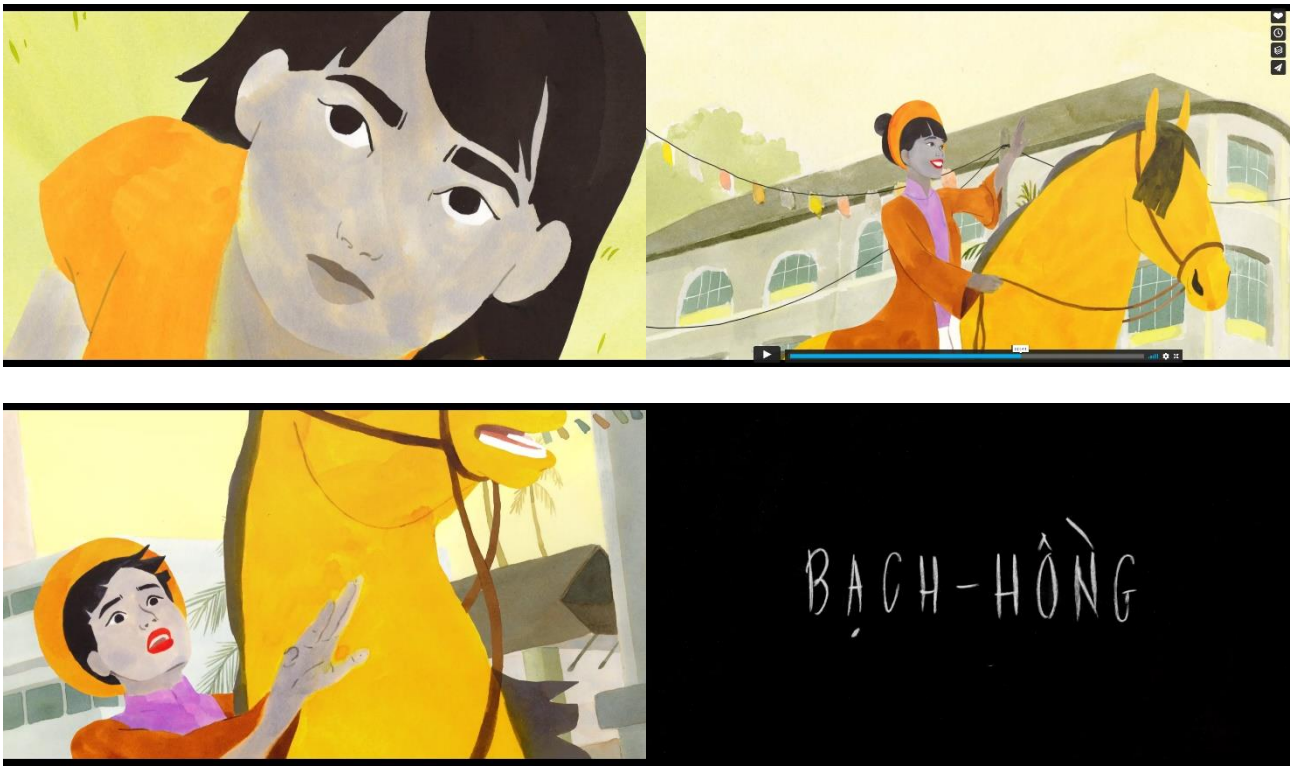

Рис.7. Скріншоти анімаційного ролику « Bach-Hông»».

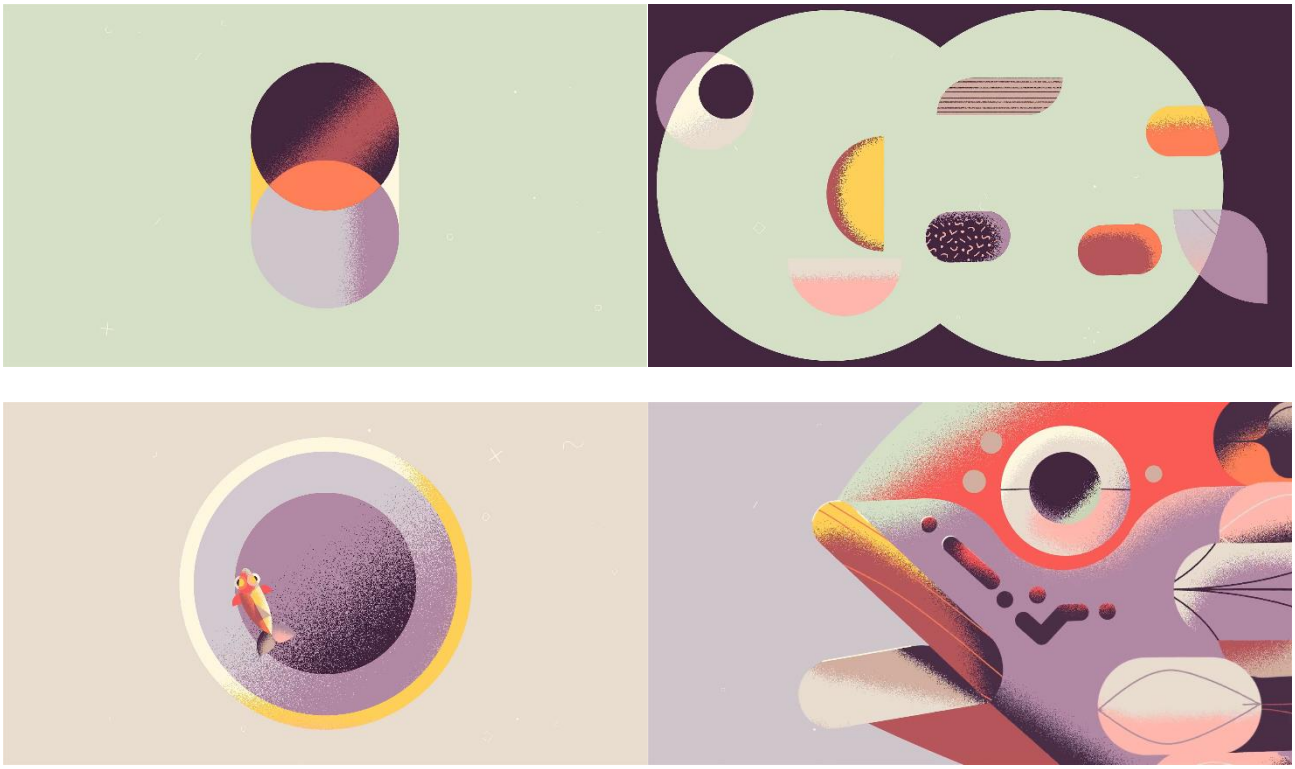

Рис.8. Скріншоти анімаційного ролику «Desiring God: Keep Looking».

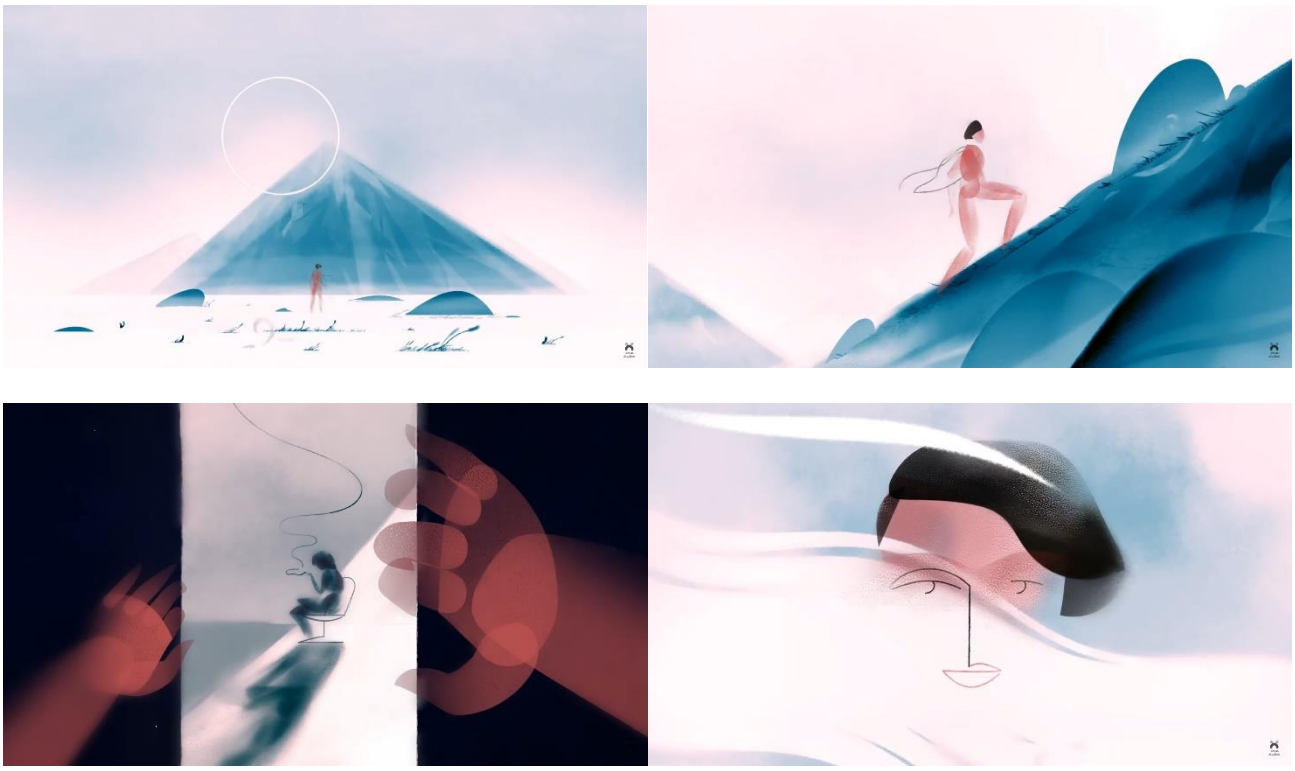

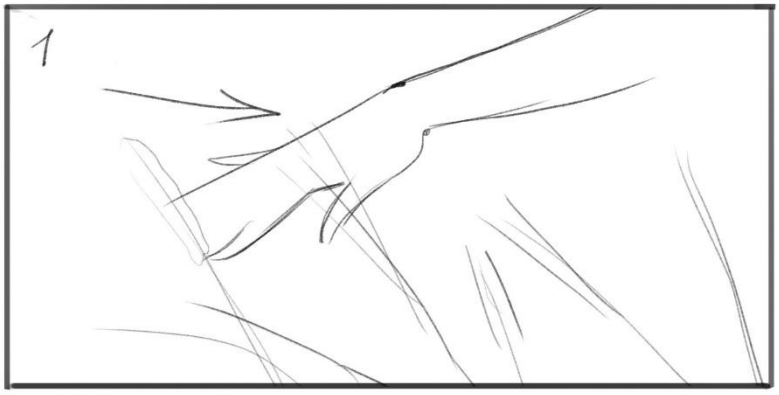
Рис.9. Скріншоти анімаційного ролику «Tell you story».

Рис.10. Скріншоти анімаційного ролику «TOWELS»

ДОДАТОК ІІ

СТОРІБОРД

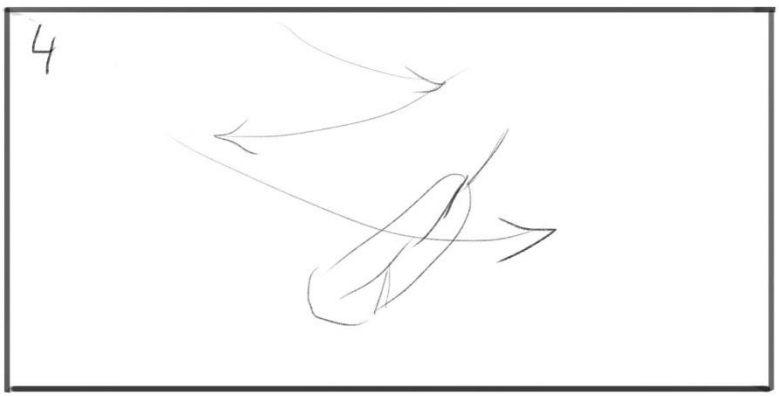
спокій

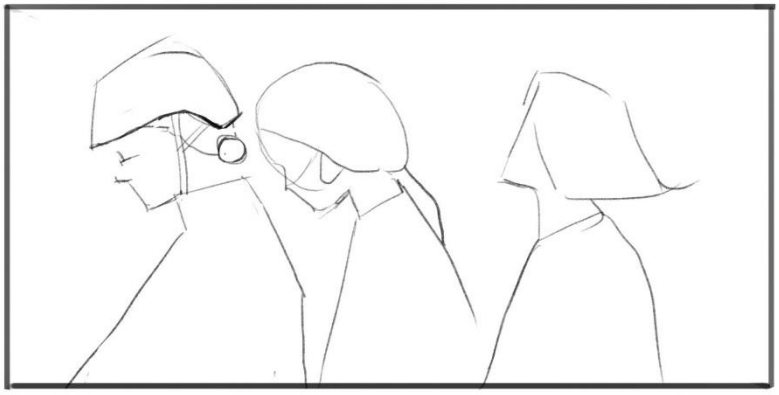
свобода

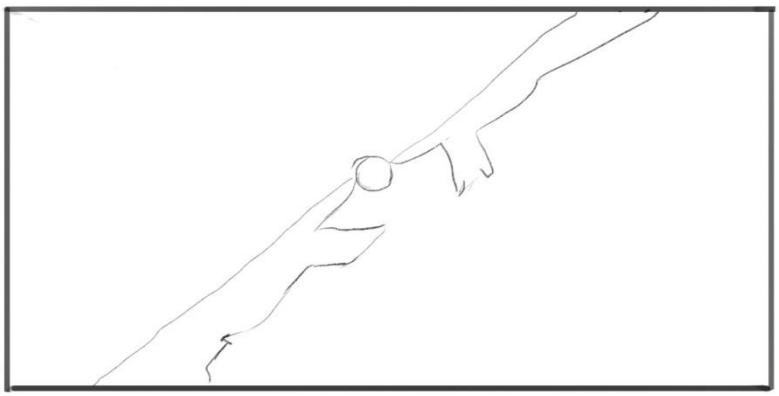
любов

тривога
страх
та біль

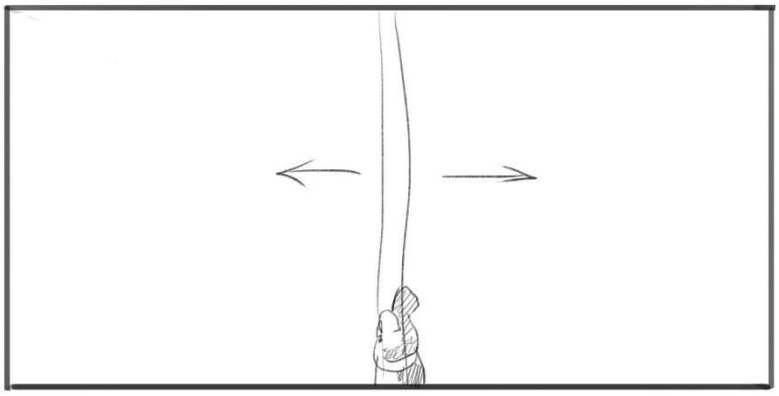
на надія

допомога

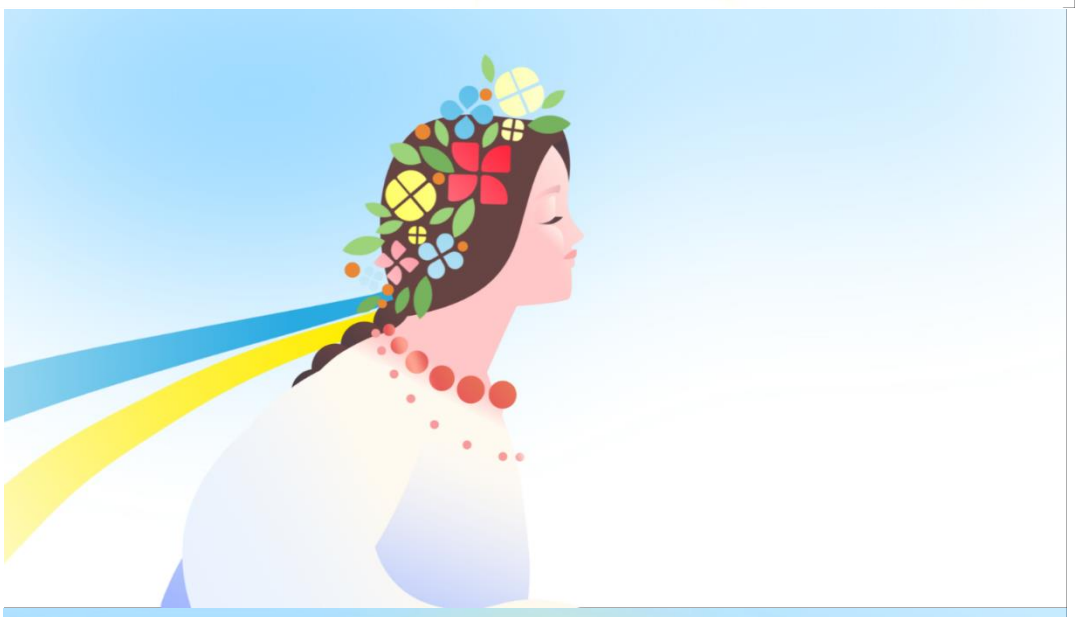
відродження

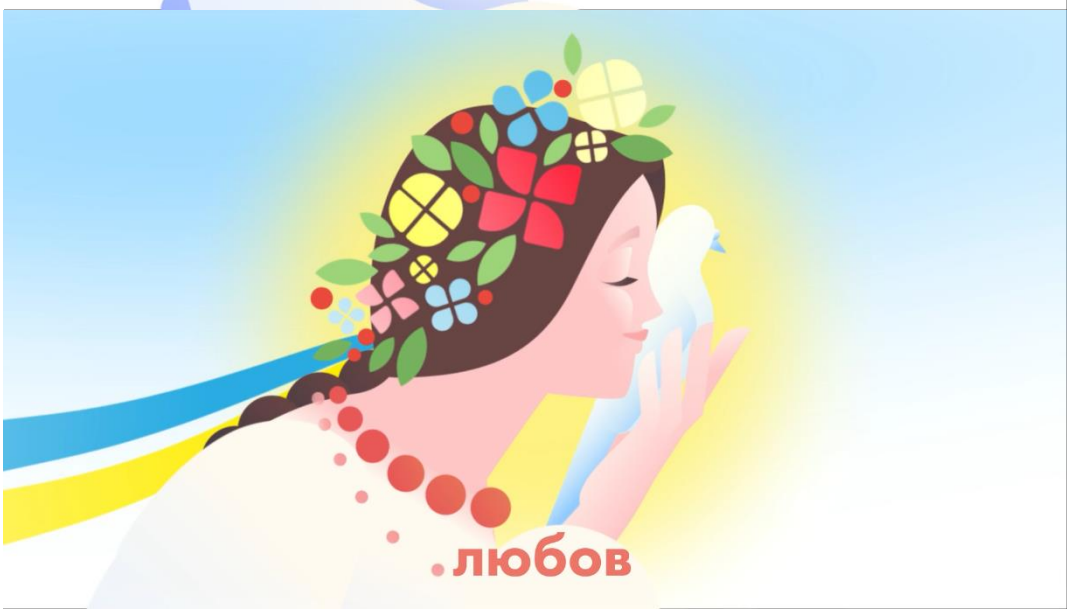

лелія

ДОДАТОК ІІІ
ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

любов

страх
допомога

мрія
яка об'єднує

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Жінка в умовах війни – це об’єкт насилля – дослідниця // Радіо свобода URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27724620.html (дата звернення: 15.05.2022).
2. What is an Infographic? Examples, Templates & Design Tips // Venngage URL: https://venngage.com/blog/what-is-an-infographic/ (дата звернення: 06.06.2022).
3. Shape Animation // Wow-how URL: https://wow-how.com/shape-animation (дата звернення: 01.06.2022).
4. Introduction to Vector Animation // Lifewire URL: https://www.lifewire.com/introduction-to-vector-animation-140890#:~:text=Vector%20animation%20refers%20to%20animation,instead%20of%20stored%20pixel%20values. (дата звернення: 21.05.2022).
5. Самовизначення жінки у час війни // Гендер в деталях URL: https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/literatura/samoviznachennya-zhinki-u-chas-viyni-za-materialami-knigi-svitlani-alexievich-u-viyni-ne-zhinoche-oblichchya-134697.html (дата обращения: 05.05.2022).