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

Напольська Анастасія Юріївна

STOP-MOTION АНІМАЦІЯ «УКРАЇНА»

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.
_____ А.Ю. Напольська

Керівник: Радомська Алла Михайлівна
Ст. викладач

Харків–2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ.....
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ .....
ВИСНОВКИ.....
ДОДАТОК І .....
ДОДАТОК ІІ.....
ДОДАТОК ІІІ.....

ВСТУП

Мультимедійний дизайн – одна з най розвинених галузей дизайну. Дизайн мультимедійного продукту розглядає проблему усвідомлення сфер його діяльності, витоків та засобів створення мультимедійних творів. У зв'язку зі зростаючою комп'ютеризацією, розвиток морфології дизайн-об'єктів виходить з наступності еволюційного досвіду в межах певної художньо-естетичної традиції та базується на інноваційних наукових досягненнях.
Stop- motion – це переміщення в кадрі неживих предметів з яких виходить анімаційне відео. У широкому розумінні анімація – це всі зображення, що рухаються.

Актуальне тим, що Stop-motion дає емоційне і фізичне відчуття присутності. Ми ще не перейшли повністю у віртуальне життя. Тому фізика залишається. І люди хочуть починати творити з реального, а вже потім переходити у віртуальне.

Інновації у Stop- motion — це допоміжні речі, які пришвидшують виробництво. Раніше все знімалося на плівку, тому маніпуляції в кадрі відбувалися навмання — ти не бачив, на скільки міліметрів пересунув якусь деталь у кадрі. Потім з'явилися цифрові технології й ти почав бачити на плейбеку, що ти робиш і куди воно рухається. Це дуже пришвидшило виробництво.
Після цього почали з'являтися ріґи — металеві пристрої та кріплення, з допомогою яких можна робити плавніші й чіткіші рухи. Їх почали виробляти відповідно до завдань режисерів і аніматорів.
Потім виник 3D-принтинг і студія Laika його дуже класно використала для мультфільму «Кораліна». Вони надрукували варіанти облич з усіма можливими емоціями героїв і потім вручну розмалювали. Потім вони

отримали доступ до 3D-принтерів, які друкують одразу в кольорі. Ця технологія використана в їхньому мультфільмі «Кубо і Легенда самурая». Крім облич, можна друкувати різні декорації й механізми. Поле використання 3D-принтингу необмежене, але матеріал — це все одно пластик чи епоксидна смола. А stop-motion анімація цікава тим, що глядач впізнає різні текстури. Наприклад, бачить ворсистий килим, що грає, як море. Людей вражає саме те, як з килима зробили море, як на ньому з'явилися хвилі. Вони впізнають реальний об'єкт з життя, який діє зовсім по-іншому. Ще одна інновація — motion -контроль, тобто система, що дозволяє робити покадровий рух камери. Колись для цього будувалися велетенські механічні конструкції, які під лінійку чи циркуль пересували камеру. Але переважно зйомка була статичною. А зараз з допомогою програмування і різних моторів легше зробити моушн-контроль, і рух камери збагачує кінематографічність.

Анімаційна графіка використовує відразу три канали інформації: зображення, текст та звук – глядач краще засвоює дані. За допомогою motion-графіки можна візуалізувати конкретні дані та абстрактні ідеї. Для цього використовуються візуальні ефекти, аудіо, графічний дизайн та різні методи анімації. Постпродакшн відеоролика передбачає низку послідовних дій, що систематизує роботу, а уможливлює коригування на кожному із етапів:

1) підготовка елементів анімації та місця зйомки;
2) збірка кадрів;
3) чорновий монтаж відео;
4) чистовий монтаж;
5) підбір музичної композиції, монтаж у ролик;
6) корекція кольору.

Наразі, «сшити» кадри можна в комп'ютерних програмах для монтажу. Це перетворює статичну картинку на динамічну.

Motion -графіка – не мультик, вона ілюструє дані чи ідеї, а не розкриває повноцінного сюжету. Тобто, відокремити анімацію та motion -дизайн можна

за сенсами, які ми вкладаємо у твори. Анімація більше про історію та персонажів. Motion -дизайн про більш конкретні речі: продукти, освітні проєкти – там немає персонажа, який розвивається. Stop-motion – це техніка покадрової зйомки, коли об'єкти переміщують у певній послідовності та фотографують на кожному етапі. Потім серія знімків склеюється, її накладається звукова доріжка. Саму техніку вигадали більше 100 років тому для лялькової анімації. Одним із перших був Владислав Старевич. З 1910 року він зняв кілька стрічок про життя жуків. Йому знадобилися тільки 18 мертві комахи, волосіні, щоб надавати лапкам потрібні пози, фотоапарат та багато терпіння. Ці фільми навіть через століття виглядають цікаво, а свого часу викликали справжній фурор.

Завдяки прогресу технологій, створення анімації комп'ютерними методами спрощує та мобілізує роботу дизайнера. Розширення своїх можливостей у використанні комп'ютерних технологій та, як найактуальнішого методу створення анімованого продукту.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Проаналізуємо відібрані stop- motion анімації згідно стилістичним, композиційним та технічним принципам:

1) Stop-motion анімація "How We Met"

(https://www.youtube.com/watch?v=dBvDm_JLEcI&ab_channel=tracecats)

Дуже проста у виконанні, але гарна stop-motion анімація. Для її виконання було задіяна камера, два актори та кулькова ручка. Не зважаючи на це, ролик вийшов дуже душевним та цікавим. Цікаво спостерігати за головними героями та їх взаємодіями на фоні людських тіл.

2) Stop-motion музикальний кліп ТНМК - Історія України за 5 хвилин

(https://www.youtube.com/watch?v=BhuWhgS_HlA&ab_channel=%D0%A2%D0%9D%D0%9C%D0%9A)

Танок на майдані Конґо представив відео, в якому вся історія України викладається буквально за п’ять хвилин: від великого вибуху – до сьогодення, транзитом через найвизначніші події у нашій історії.

Анімацію для ролику зробив художник Сашко Даниленко. У ролику можна побачити паперову **s**top-motion анімацію.

3) Stop-motion ролик “The PEN Story”на 50-річча фотоапарату Olympus Pen (https://www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg&ab_channel=PENStory)

В кліпі представлений складний та кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Це стосується не тільки створення персонажів або об’єктів, а й знімального процесу. В якому показано все життя людини.

4) Stop-motion ролик “DRINKme – EATme – READme” (https://vimeo.com/18552167?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=998932 **)**

Цікава ідея поєднання книжки і сучасних дивайсів, всімі улюбленої книжки про Алісу. Проміжний етап між сучасними дітлахами, які книжки сприймають як частину навчання і старшим поколінням, які читали книжки із задоволенням, занурюясь у казки, як у чарівний світ. Цей кліп, як міст між поколіннями.

5) Stop Motion With Wolf And Pig (https://www.youtube.com/watch?v=rmkLlVzUBn4&ab_channel=%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%82%B3%E3%83%9E%E9%9A%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%93)

Сучасні технології подарували нам масу можливостей, але зйомки в стилі stop - motion як і раніше вимагають великих зусиль, гору терпіння і, звичайно, таланту.

Це відео, отримане в результаті покадрової зйомки і склеювання отриманих кадрів в єдиний рух. Для створення такої анімації потрібно камеру і ПЗ для обробки послідовностей (секвенцій) кадрів. Але не в техніці справа. Першочергова складність процесу і завдання - пожвавлення героїв.

6) MUTO – настінна stop-motion анімація від BLU

(https://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4&ab_channel=notblu)

7)Stop-motion ролик T-SHIRT WAR – Rhett & Link

(https://www.youtube.com/watch?v=DKWdSCt4jGE&t=1s&ab_channel=Rhett%26Link)

8) Stop-motion ролик Her Morning Elegance / Oren Lavie

(https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY&ab_channel=OrenLavie)

У 2009 році було знято цілу серію stop-motion роликів про сни дівчини. Почалося все не з реклами, а з музичного кліпу ізраїльського виконавця Oren Lavie Her Morning Elegance.

9) Рекламний ролик телевізора компанії Sony "Bravia LCD"

(https://www.youtube.com/watch?v=CLUAbkRUvVQ&ab_channel=jakedobkin)

Техніка зйомки "stop-motion" - один з популярних прийомів в створенні реклами, який отримав неймовірне поширення останні п'ять років. Це незвичайне видовище, яке примушує глядача неодмінно подумати про те, скільки сил вкладені в створення такого ролика. Проривом стоп-анимации в рекламі став 2007 рік, з'явилися рекламні ролики, які і сьогодні залишаються у світових топах. Наприклад, компанія Sony випустила рекламний ролик

телевізора Bravia LCD. Над ним працювали агентстві Fallon, як і над двома попередніми. Але технологію stop - motion використали уперше. Він був названий "самим амбітним проектом в стоп-анимации". І насправді, масштаб виробництва вражає. Зйомки тривали три тижні в Нью-Йорку, в них брали участь 40 аніматорів, було зроблено 100.000 кадрів. Знадобилося 2.5 тонни пластиліну, з яких сліпили 189 кроликів зростанням 60 сантиметрів, 1 кролик зростанням 9 метрів, 150 кубиків заввишки 30 сантиметрів і бузкова хвиля розміром 3х6 метрів. На кожних 4 секунди ролика знадобилися 4 години роботи аніматорів.

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

У зв'язку з останніми подіями, стало ясно, що применшувати значущість країни загрожує наслідками. З цими думками, було приємно рішення зробити ролик на тему "України", в якому висвітлилося б деякі моменти цієї країни.

У задумі було взяти і зробити стоп-моушен ролик на тему характеру країни. Адже якщо придивитися, то у кожних країн є свої унікальні риси та характери, що виділяють їх серед загальної маси. Озираючись на недавні події, я виділила для себе кілька яскравих рис, які і показала у вигляді ролика з рисами стоп-моушен анімації.

Робота має вигляд колажу з допомогою якого можна передати куди більше інформації в одній картинці. Таким чином, робота поділена на п'ять рис України, які відрізняються своєю візуальною складовою, передаючи глядачеві потрібну емоцію.

Такий підхід допомагає показати всю багатогранність теми про Україну у невеликому ролику. Також стиль колажу дуже гарно виглядає із вкрапленням стопмоушен анімації.

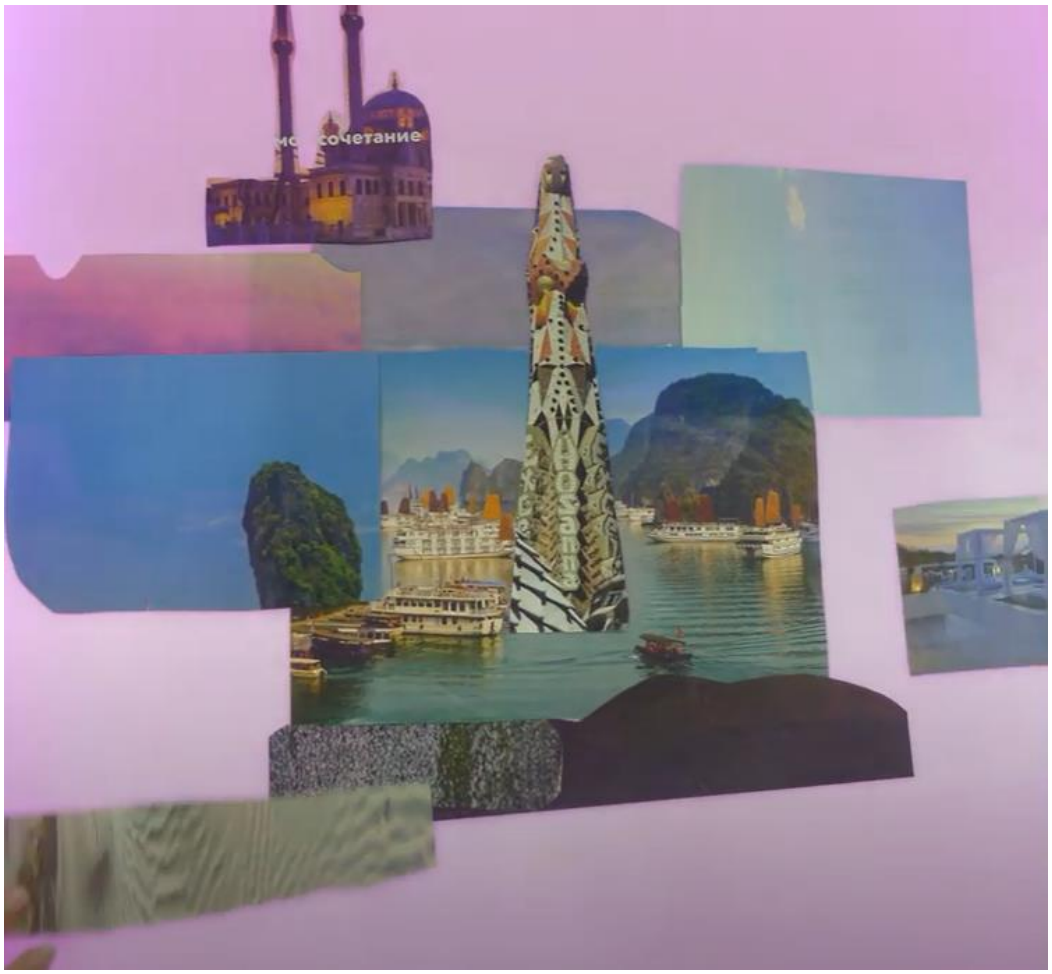
ВИСНОВКИ

Своєю роботою я хотіла показати якою я бачу Україну. Адже вона як і людина, має свій характер, свої звички та свій погляд на життя. Вона мае в собі як гарні риси так і негативні, але за те її і люблять. Ролик був створений у стилі колажу с застосуванням імітації стопмоушен анімації. Таким чином, він виглядає більш яскравим. В ролику були показані деякі риси, які я бачу у цій країні, а саме: краса, щедрість, незламність, незалежність, та вільність.

ДОДАТОК І

сочетание

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

СТРАХ -
ЭТО ИЛЛЮЗИЯ
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

VOLANT
ROBERTO
68

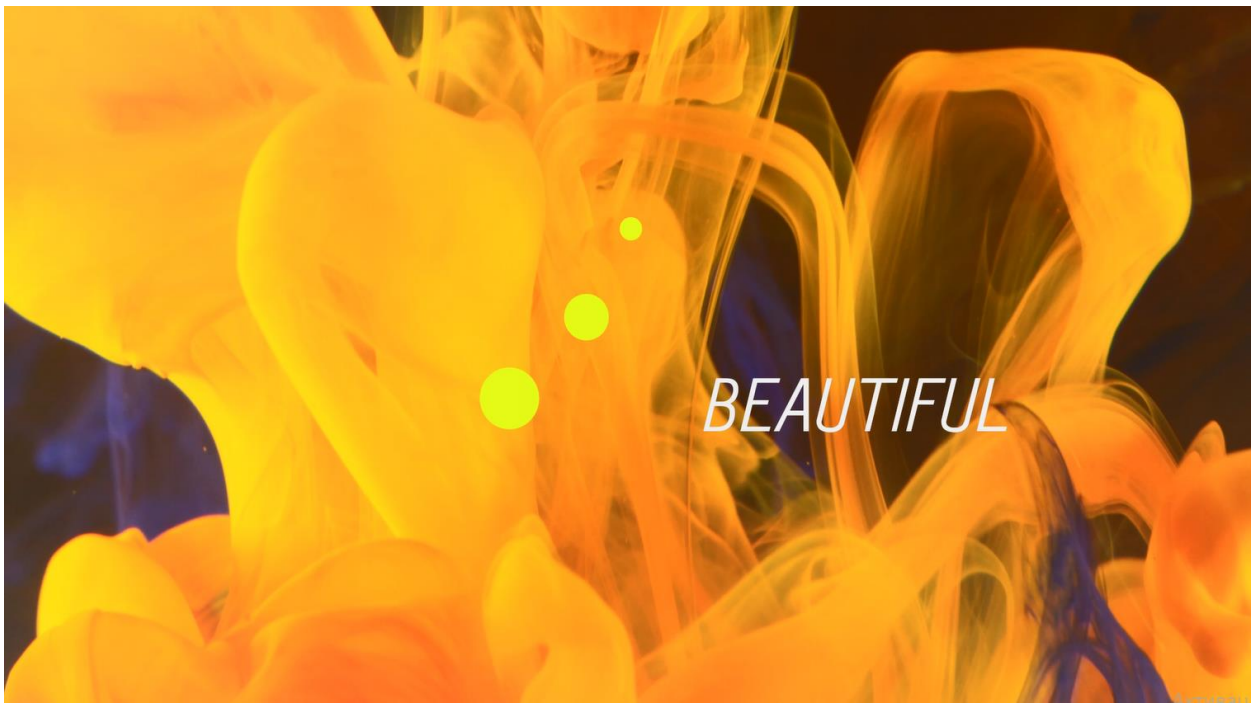
ДОДАТОК ІІ

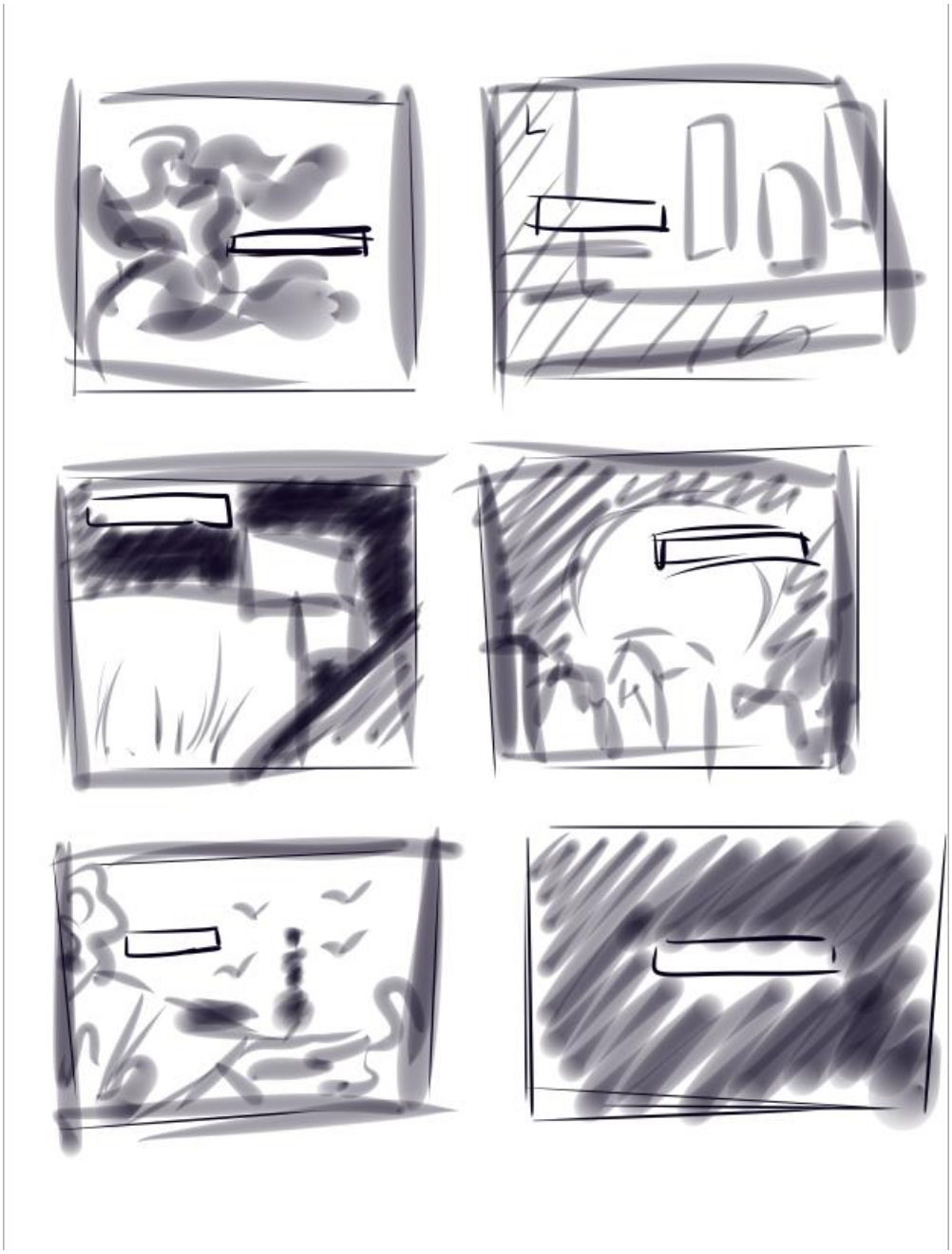

GENEROUS

INDEPENDENT

BEAUTIFUL

ДОДАТОК ІІІ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 12 основних принципів анімації [Електронний ресурс] // Портал «Вікіпедія» – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/12_основних_принципів_анімації, вільний. – (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.

2. «Анімаційна просвіта» [Електронний ресурс] // Портал «Анімаційна просвіта». – Режим доступу : https://sites.google.com/site/animapros, вільний. – (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.

3. Анімація та моушн-дизайн. В чому різниця [Електронний ресурс] // Портал «Телеграф» – Режим доступу : https://telegraf.design/animatsiya-tamoushndyzajn-u-chomu-riznytsya, вільний. – (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.

4. Безклубенко С. Д. Як робиться фільм (види та жанри) [Електронний ресурс] / С. Д. Безклубенко // Питання культурології : збірник наукових праць КНУКіМ. – 2009. – Вип. 25. – С. 13-18. Режим доступу : http://www.irbisnbuv.gov.ua, вільний. – (дата звернення 15.12.21). – Назва з екрана.

5. Блог «Українська анімація» [Електронний ресурс] // Портал «UkrAnimation. Blogspot». – Режим доступу : http://ukranimation.blogspot.com, вільний. – (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.

6. Вергунов С. В. Книга-алігат про сучасний промисловий український дизайн : спеціалізований каталог «ДИЗАЙНЕРЫ УКРАЇНИ. INDUSTRIAL DESIGN» / С. В. Вергунов. – Харків : Изд-во Федорко, 2019. – 208 с.

7. Вергунова Н. С. Цифрові технології в дизайні та архітектурі. До питання про термінологію / Н. С. Вергунова // Українська культура : Минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Виткалов – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 26 – С. 168–172.

8. Дизайн ХНУМГ [Електронний ресурс] // Портал «Facebook» – у соціальній

мережі «Facebook». – Режим доступу : https://www.facebook.com/D3DKname, вільний. – (дата звернення: 21.11.21). – Назва з екрана.
9. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації / Б. М. Крижанівський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 118 с.
10. Основи формоутворення [Електронний ресурс]: навч. посібник /
33
[С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. –
141 с. Режим доступу : https://eprints.kname.edu.ua/cgi/search, вільний. – (дата звернення: 15.12.2021). – Назва з екрана.
11. Сухорукова Л. А. Види та класифікація технологічних засобів створення мультимедійного продукту [Електронний ресурс] / Л. А. Сухорукова //
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : Харків. держ. акад.
дизайну і мистецтв. – Харків, 2012. – Режим доступу : https://ksada.org/articles/suhorukova-article-07.pdf, вільний. – (дата звернення: 21.11.21). – Назва з екрана.
12. Українська анімація [Електронний ресурс] // Портал «Блог-тека української анімації». – Режим доступу : http://uaanimateka.blogspot.com, вільний. – (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.
13. Шупик О. Б. Мистецтво мультиплікації / О. Б. Шупик. – Київ: Наукова думка, 1983. – 133 с.
14. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б.Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. ; под общ. ред. Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко –
М. : Архитектура-С, 2004. – 288 с.
15. Общие сведения о видео и анимации. [Електронний ресурс] // Портал

«Adobe» – Режим доступу : https://helpx.adobe.com, вільний. – (дата звернення:
14.12.2021). – Назва з екрана.
16. Стоп-моушен: руководство по созданию видео и стильных коллажей. [Електронний ресурс] // Портал «Canva». – Режим доступу : https://www.canva.com,
вільний. – (дата звернення: 14.11.2021). – Назва з екрана.
17. «Pinterest» [Електронний ресурс] // Портал «Pinterest». – Режим доступу : https://www.pinterest.com, вільний. – (дата звернення: 14.11.2021). – Назва з екрана.
18. What is KeyShotWeb [Електронний ресурс] // Портал «KeyShot». – Режим доступу : https://www.keyshot.com/web, вільний. – (дата звернення: 14.11.2021). – Назва з екрана.