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

Степанченко Анастасія Валеріївна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК “ТАНОК ФЕЙ”

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. В. Степанченко

Керівник: Радомська Алла Михайлівна
Старший викладач

Харків–2022

ЗМІСТ

Зміст 2

Вступ 3

Аналіз аналогів 5

1.1 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Song of the sea» 5

1.2 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «WolfWalkers» 5

1.3 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Secret of Kells» 6

1.4 Катсцена «Пісня Юнь Цзінь» з гри «Genshin Impact» 7

1.5 Короткометражний ролик «The myth of the original star-crossed 7

1.6 Короткометражний ролик «Tell you story» 8

1.7 Короткометражний ролик «Eden» 8

1.8 Короткометражний ролик «Colorscope:green» 8

1.9 Короткометражний ролик «Keep looking» 9

1.10 Короткометражний ролик «Puritan» 9

Концепція проекту 11

Висновки 12

Список використаних джерел 13

Додаток І 14

Додаток ІІ 19

Додаток ІІІ 22

ВСТУП

Легенди формують смислове поле культури, яке відповідає за цінності народів, від яких залежить моральне здоров'я суспільства та людей. Легенда обслуговує нашу свідомість, пропонуючи необхідні нам образи та формуючи бажані мотивації. З їх допомогою вона встановлює рамки і правила, нормалізує життя, вносячи в соціум необхідну для її функціонування гармонію. Завдяки легенді відбувається соціалізація особистості та духовна самоорганізація суспільства. Це виявляє та утверджує такі цінності, якими люди житимуть, співвідносячи себе з минулим та формуючи такий образ майбутнього, який буде мотивувати їх на нові звершення.

Більшість сюжетів, які всіляко обігруються зараз у фільмах та книгах, прийшли до нас із давніх-давен. Одні старі казки чого варті. Мультфільмів це теж стосується повною мірою. Деякі з них засновані на дуже древніх легендах - при цьому одні майже точно передають сюжет, а інші тонко вплітають суть міфу в сучасний світ. Багато століть сюжет створювався на основі міфів, фольклору, життя людей, історичних подій. Його перероблювали доповнювали, обробляли. Він відображає не тільки події, характер персонажів, життєві протиріччя, а й конфлікти головних героїв самих із собою.

У сюжетах легенд вигадані факти переплітаються з реальними, при чому вигадка має особистий характер: вона не узагальнює и не пояснює дійсності, а доповнює її. Легенди можуть знайти підтвердження, оскільки люди самі створюють їх, тобто людина вірить у свої переконання. Люди стають основним фактором, що впливає на оточення і підштовхує втілення легенд в реальність.

Людина, яка вірить у це, сприймає легенду, як реальність, живе і діє за цими правилами.

Для легенди характерні духовна ідея сюжету, своєрідні просторово-часові координати, в яких відбувається дія, і особлива система персонажів: це небожителі і люди, а також інші земні істоти. Ключове поняття дива формується уявленнями про двомірство, тобто про «явлену людині реальність і невидиму сутність буття і взаємодію між ними»

Культура сьогодення набагато самокритичніша і раціоналістична, будь-яке твердження і мислення піддається аналізу. Вона припускає існування різних поглядів і принципів, але знайдеться мало легенд, які сучасники вважали б правдою. Сучасні легенди відрізняються від давніх, вони є основою всієї культури. Легенди в даний період найчастіше використовуються як підсилювач цінностей. Вони висловлюють вірування, зраджують престиж традиціям.

У багатьох випадках важко пов'язати такі елементи, як міфи та легенди, тому що їх нелегко читати або вони не здаються застосовними до сучасного суспільства і їх навчилися адаптувати і робити візуальний ряд, з часом розвитку технологій люди стали зовсім інакше сприймати інформацію, наш мозок працює не так як 100 років тому. Для цього прийшла анімація яка допомагає візуально та аудіально отримати корисну інформацію. Легенди ще з давніх віків супроводжували людей, та мали великий вплив на життя, а у сьогоденні роблять їх більш сучасними, завдяки чому культурна спадщина не вмирає, а продовжує жити, тому ця тема є **актуальною** і вона буде цікава як дітям так і дорослим.

Новизною проекту є те, що за основу було взято доволі стару Ірландську легенду і інтерпретовано її у авторській стилістиці.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Song of the sea» [1](рис.1.1) 2014 р. створений на основі міфу про «шелків» – напівлюдей, напівтюленів. «Шелкі» – миролюбні істоти, які можуть стати людиною лише під час припливів двічі на рік: у повний місяць та в молодий місяць. Вони часто рятують людей, які застрягли в скелях, і несуть їх на спині до берега. Цей мультик створений в 2-вимірній анімації, кольори в цьому ролику грають не останню роль, вони тримають тебе у певному стані як і самі події мультика, сценаристи та аніматори передали відчуття легенди неперевершено, після перегляда цього мультика ще довго не можеш відійти . Основна частина повісті про спілкування «шелків» з людьми, безумовно, в глибинах кохання. Сам мультфільм розповідає про рибака Конора, у якого є син Бен і дочка Сірша від матері-шелкі. Дівчина, як і її мати, шовковиста, напівлюдина, напівтюлень. Вони вже давно живуть на острові біля маяку, але все змінюється, коли бабуся вирішує поміняти місце проживання. Діти не хочуть миритися з цим і відправляються в фантастичну пригоду через нетрі чарівного лісу, повного небезпек і відкриттів. Цей мультфільм є не прямим аналогом до мого диплому, але вони перетинаються завдяки Ірландській легенді.

1.2 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «WolfWalkers» [2](рис.1.2) 2020р. В сюжеті цього мультфільму — легенда про людей - перевертнів із Осрайге. Сценаристи створили щось нове для глядача, дали другий шанс фольклору своєї країни. Мультфільм зроблений за допомогою звичайної 2-вимірної анімації, але

[1] https://www.youtube.com/watch?v=pTJrxcJ4PwU

[2]https://www.youtube.com/watch?v=JuTuu4Jb7yA&ab_channel=%D0%92%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5

він настільки незвичайний і передає відчуття присутності тебе в самому мультику та емоційний стан героїв, ти переживаєш разом з ними всі проблеми та радості. В мультфільмі розповідається про події середини XVII століття в ірландському місті Кілкенні та його околицях, куди нещодавно з Англії переїхали батько з донькою. Задача батька — знищити вовчу зграю в навколишніх лісах. Однак вовків йому не вдається поймати. У місті ходять чутки, що ватажками зграї є не вовки, а «сноВовки», вовки-перевертні.[3]

1.3 Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Secret of Kells» [3](рис 1.3) 2009р. Сюжет мультфільму будується навколо реального артефакту – Кельтської книги – так званого національного скарбу Ірландії. Студія вдало розкриває історію свого народу і створює неперевершену інтерпретацію завдяки 2-вимірній анімації, втілює в сучасність минуле. Книга у нинішньому вигляді містить передмову, повний текст Євангелія від Матвія, Марка, Луки та частину тексту Євангелія від Івана до Іван. В ірландській глибинці сховалося старовинне абатство Келлз, керує ним авторитарний Настоятель. Вихований ним племінник-сирота Брендан — хлопчик славний та здібний.Він разом з іншими ченцями старанно працює над укріпленням стін абатства для захисту від набігів вікінгів. Нове, повне пригод, життя чекає на Брендана з прибуттям Брата Ейдана, знаменитого майстра-ілюстратора та зберігача незвичайної незакінченої книги з ілюстраціями. Брат Ейдан бере хлопчика під своє крило та посвячує його в мистецтво ілюстрації, пробуджуючи неймовірний інтерес та дивовижний талант.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=j5lle7I4p4s

1.4 Катсцена «Пісня Юнь Цзінь» з гри «Genshin Impact»(рис. 1.4) 2021р. [4]Ця гра зроблена за допомогю 3D але в деяких катсценах розробники використовують 2-вимірна анімаціїї. Ця катсцена виглядає доволі простою на перший погляд , але дуже цікаво анімовано з єфектами паралаксу та моушн дизайну , гарні переходи, кожен кадр чіпляє та показує сміливу гру з візуальними ефектами. Сюжет пісні основан на легенді про дівчину чий батько відніс її до печери в обмін на життя своєї жінки, але боги обдурили його, відібравши і дружину і дочку. Дівчинка в печері довго боролася з монстром і коли у неї вже майже не залишалося сил, вона змогла його перемогти та вижити. Боги нагородили її за це божественною силою і вона вирушила в гори ставши прикладом для жителі незламної волі. Ця катсцена та анімація в ній надихнули мене на створення діплому.

1.5 Короткометражний ролик «The myth of the original star-crossed lovers»[5] (рис. 1.5) 2022р. Анімація виконана методами моушн дизайну, по колірній гамі картинка не особливо строката, але має свій характер і тримає тебе в стані спокою та умиротворення, весь ролик зроблений дуже естетичним та приємним для очей, з цікавістю слухаєш історію. Легенда розповідає про маленьку дівчинку, яка є принцесою при дворі Нефритового Імператора. Юна принцеса 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 полюбив

[4] https://www.youtube.com/watch?v=P1Ft7yJmLZo&ab_channel=LumPlay

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

землю і пастуха. Цей ролик надихнув мене своєю кольоровою гамою, адже вона така спокійна але з додаванням яркості.[1]

1.6 Короткометражний ролик «Tell you story» [6](рис. 1.6) 2021р. Один із трьох телевізійних роликів, створених на підтримку курців, які намагаються позбутися звички. Ролики були створені Робертіно Замбрано та його командою з використанням 100% розмов без сценарію з трьома реальними людьми Стівом, Райаном і Джорджем і оживлені за допомогою анімації. У цьому місці ми чуємо історію Райана, яка була поєднана з живописними 2-вимірними ляльковими візуалами, багатими шарами та текстурами, що дозволило Робертіно та команді грати зі світлом, кольором та атмосферою. Цей приклад є не прямим аналогом до моєї роботи.[2]

1.7 Короткометражний ролик «Eden» [7](рис. 1.7) 2016р. Розповідає історію Адама і Єви в райському саду, та як змій спокусив скоштувати заборонений плід. Ролик створений за допомогою 2-вимірної анімації, з методами моушин дизайну. Картинка дуже яскрава і це її ні в якому разі не псує, а навпаки все виглядає дуже цікаво та сучасно. Всі образи є доволі простими і зрозумілими з перших кадрів. Також в цьому ролику присутня калейдоскопічна анімація , та момент кохання Адама і Єви автори дуже вдало завуалювали якраз калейдоскопічною анімацією.

1.8 Короткометражний ролик «Colorscope:green» [8](рис. 1.8) 2017р. "Зелений колір, суміш синього і жовтого, можна побачити скрізь і в незліченних відтінках. Насправді, людське око бачить зелений краще за будь-який колір у

---

[6] https://www.youtube.com/watch?v=l6MkCRk4cMg&ab_channel=NexusStudios

[7] https://vimeo.com/149851847

[8] https://vimeo.com/220330346?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=464455

спектрі. Але чому це?". Ordinary Folk об’єдналися з Рафаелем Маяні для цієї короткої статті, яку замовила CNN International, щоб пояснити такий знайомий колір, зелений. Цей ролик виконан методами моушн дизайну та присутні морфингові переходи. Кольорова гамма повністю зелена, а сам ролик з важливою та важкою темою. В ролику розповідається про те як тісно ми пов’язані з природою та зелениц кольором, також підіймається проблема наших днів, вирубування дерев заради будівництва нових будинків, це впливає на нас на нашу планету, вбиває її. Ролик досить простий, навіть дітям буде зрозумілим його сенс.[3]

1.9 Короткометражний ролик «Keep looking» [9](рис. 1.9) 2018р. Ролик створений за допомогою 2-вимірної анімації з методом моушн дизайну з морфінговими преходами, кольорова гамма приглушена, але приємна для глазу. Сюжет ролика розповідає про те, як одного разу біолог розповів історію про свого професора з Гарварду на ім’я Луї Агасіса, який навчив його простій звичці, яка допомагає йому бачити більше, ніж він коли-небудь мріяв. Урок, який він засвоїв, також є секретом читання Біблії на все життя і змінює життя: продовжуйте шукати. Джон Пайпер ділиться історією «Агасіс і риба» у своїй новій книзі «Надприродне читання Біблії». У звичайному, здавалося б, акті читання Біблії відбувається щось дивовижне: Бог дає нам нові очі, щоб бачити Його більше — якщо ми готові сповільнитися і продовжувати дивитися. [4]

1.10 Короткометражний ролик «Puritan» [10](рис. 1.10) 2019р. Ролик виконан 2-вимірною анімацією з елементами моушн дизайну, візуальний ряд

---

[9] https://www.ordinaryfolk.co/work/keep-looking

[10] https://www.ordinaryfolk.co/work/puritan

спокійний, не має яскравих кольорів, все виконано дуже витончено. Анімація для послідовності заголовків та проміжної графіки для майбутнього документального фільму про пуритан (група англійських протестантів у 16-му та 17-му століттях). Аніматори, одягли капелюхи режисера і попрацювали з Еліною Бакрі, щоб створити візуальний напрямок, який відповідав би історичній природі фільму, а також використовували деякі сучасніші прийоми. надати всьому більш «сучасний» вигляд. Результатом є коротка титульна послідовність та кілька анімованих графічних елементів у документальному фільмі, які надають всьому фільму єдине візуальне спрямування та допомагають глядачеві ознайомитися з частиною представленої інформації та перспектив.[5]

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Концепцією мого проекту є інтерпритація Ірландської легенди під назвою «Танок Фей». Якось увечері наприкінці листопада дівчина пішла до колодязі за водою, нога її послизнулася, і вона впала. Нещаслива це була ознака, і коли вона встала і озирнулася, їй здалося, ніби вона потрапила в дивне місце, і все навколо неї змінилося, як за помахом чарівної палички. На певній відстані вона побачила фей, що зібралися біля палаючого багаття. Прекрасний юнак, вилитий принц - в червоному поясі і з золотою стрічкою на довгому білявому волоссі, - підійшов до дівчини і запросив на танець. Звучала найсолодша музика поруч і навколо неї, і юнак узяв її за руку, і вони танцювали та танцювали.

Коли танець припинився, партнер запросив повечеряти разом із усією компанією. Тут вона побачила в землі отвір і в ньому сходинки; молодий чоловік, який здавався королем усіх цих людей, відвів її вниз. Там виявилася велика і прекрасна зала – , золото, світло, – і стіл був накритий з усілякими стравами, і їм наливали для пиття вино із золотих чаш. Вони вже збиралися випити вино. увійшов незнайомець, узяв її за руку та вивів назовні. Він пояснив шо феї хотіли її отруїти і дав конюшину, і поки рослина у неї феї не зможуть зашкодити.

Вона взяла траву і дійшла додому, вирушила в ліжко, і її більше ніколи не турбували феї.

ВИСНОВКИ

Легенди завжди є і будуть золотом для аніматора, адже вони є у всіх народів і настільки різноманітні. Багато студій аж до диснея їх використовують, і вони нікому не набридають, адже легенди - це не завжди "добро перемагає зло" навіть на перший погляд найстрашніша легенда, може навчити людину багатьом речам, змінити цінності та перевернути погляд на життя. Легенда – це про людей, про їх бачння світу. Вони будуть вічні до тих пір, поки люди пам'ятають історію і традиції свого народу і передають їх з покоління в покоління.

Кожна країна повинна поважати традиції та через творчість намагатись показати новим поколінням, на скільки важливо зберігати історію та культурну спадщину, адже в наш час це дуже важливо.

Наприклад найвідоміша студія Ірландії на основі фольклору створює неперевершені анімаційні фільми, які справді вражають, зацікавлюють глядача не тільки сюжетом а й візуальним рядом. В зазначених вище аналогах в основному анімації створювались за допомогою легенд – цей висновок показує, що легенди дійсно ближче к нам чим ми можемо здогадуватись.

Їх можна інтерпретувати різними шляхами чи то 2-вимірна або 3-вимірна анімація, в моєму випадку я обрала 2- вимірну анімацію з моушн дизайном. Моушн дизайн в данний час доволі популярний і багато різних анімацій робляться завдяки цей технології, це можу бути звичайна реклама, інфографіка , або катсцена в грі .Моушн дизайн – велика течія яка розвивається і росте з кожним днем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. TED-ED — The myth of the original star-crossed lovers URL: https://vimeo.com/706953909
2. Nexus studios — Tell you story URL: https://www.youtube.com/watch?v=l6MkCRk4cMg&ab_channel=NexusStudios
3. CNN — Coloscope : green URL: https://vimeo.com/220330346?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=464455
4. Desiring God — Keep looking URL: https://www.ordinaryfolk.co/work/keep-looking
5. Stephen McCaskell — Puritan URL: https://www.ordinaryfolk.co/work/puritan

ДОДАТОК І

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Рис. 1.1.Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Song of the sea» 2014 р.

Рис. 1.2.Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «WolfWalkers» 2020р.

Рис. 1.3.Повнометражний фільм від студії Cartoon Saloon «Secret of Kells»2009р.

Рис. 1.4.Катсцена «Пісня Юнь Цзінь» з гри «Genshin Impact» 2021р.

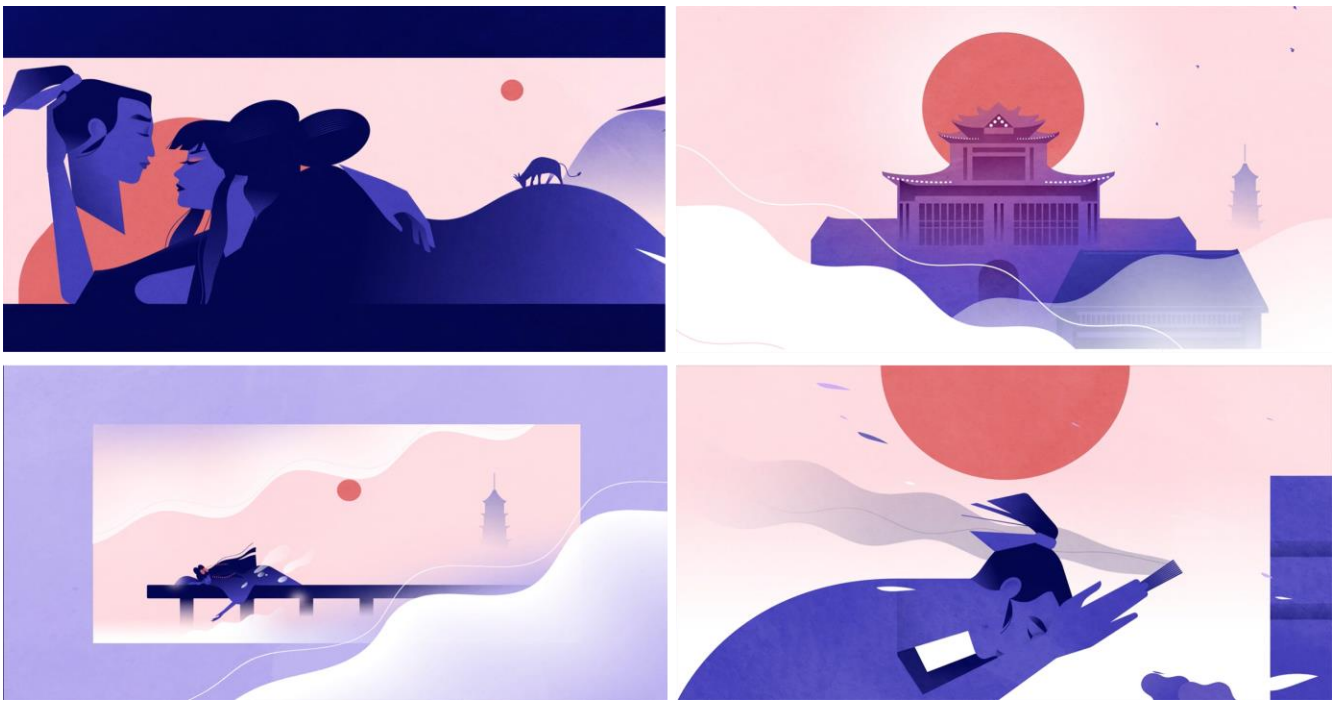

Рис. 1.5.Короткометражний ролик «The myth of the original star-crossed lovers 2022р.

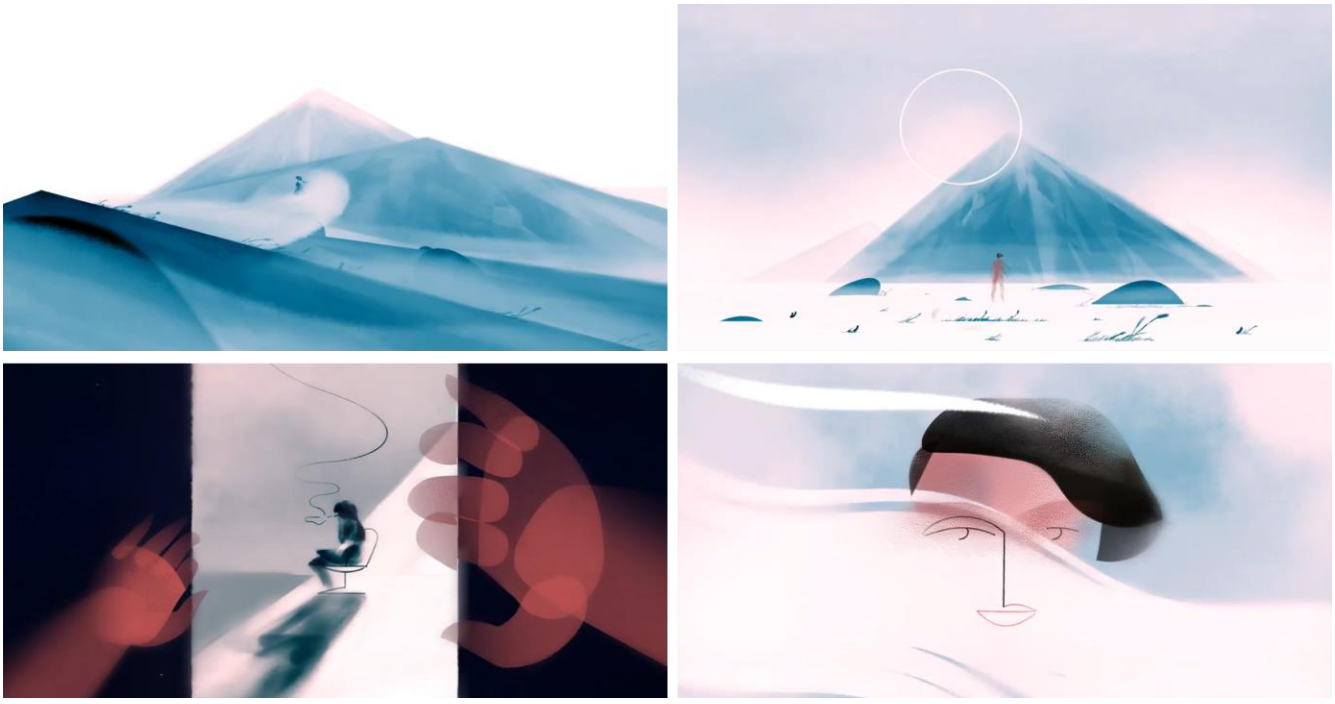

Рис. 1.6.Короткометражний ролик «Tell you story»2021р

Рис. 1.7.Короткометражний ролик «Eden» 2016р.

Рис. 1.8. Короткометражний ролик «Colorscope:green» 2017р.

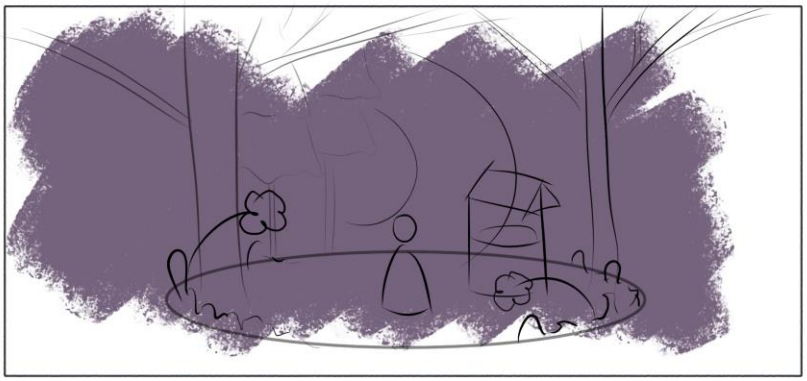

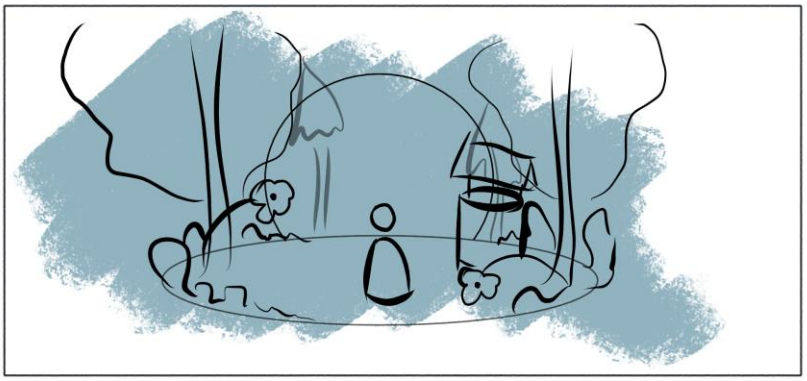
Рис. 1.9 Короткометражний ролик «Keep looking» 2018р.

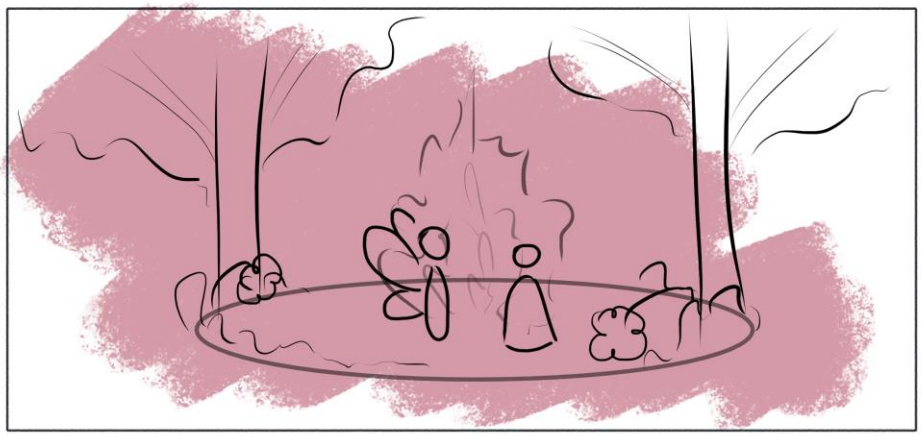
Рис. 1.10 Короткометражний ролик «Puritan» 2019р.

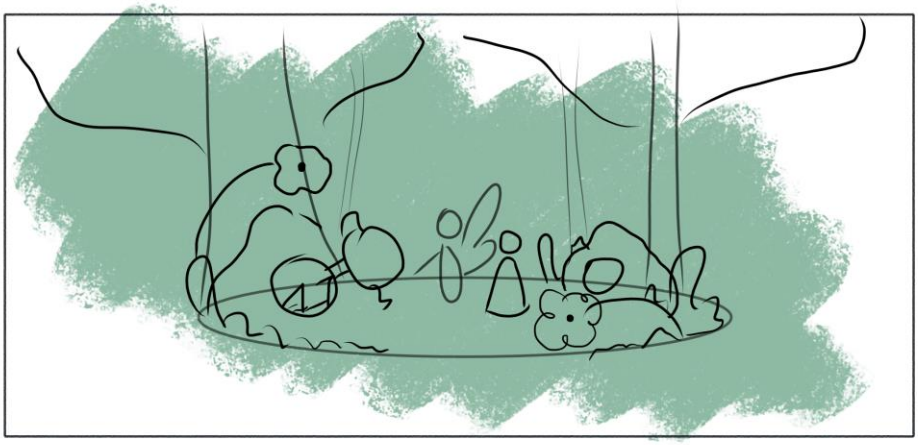
ДОДАТОК ІІ
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

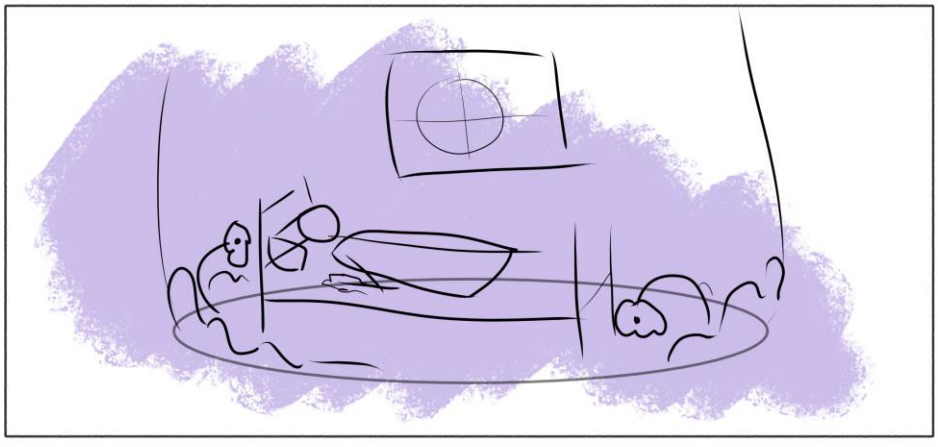

ДОДАТОК ІІІ

ПОШУКОВІ ЄСКІЗИ

