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

Юрченко-Джой Анастасія Геннадіївна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛІК ДО КОМІКСУ «OLD GODS»

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.

_____С. А. Шмоніна

Науковий керівник: доцент Опалєв Михайло Леонідович

Харків–2022

ВСТУП

Головна ідея проекту полягає у нагадуванні про давню слов’янську культуру у вигляді анімаційного ролика до авторського коміксу “Call of the Ancestors”. За допомогою сучасних технологій, авторських малюнків та фольклорної музики створюється портал у стародавній, містичний світ божеств та духів у якій вірили наші предки.

Цей невидимий світ давав людям сили у боротьбі, віру у перемогу, знання природи та допомогу у лікарських справах. Ми, як нащадки, відчуваємо зв’язок з корінням і потребуємо повертатися до початкових мотивів нашої суті.

Актуальність теми. Сьогодні існують різні уявлення про те, хто такі слов’янські боги. Деякі джерела приписують багатьох богів з інших культур. В інших джерелах, навпаки, названо лише декілька слов’янських богів, вважаючи, що в нашій культурі не сформувалася розвинена міфологія.

Ритм життя постійно прискорюється, пріоритети у людей змінюються, всі прибувають у гонці за багатством, успіхом, накопиченням ресурсів ті інше. У цьому поспіху, людина абсолютно забуває себе і ким вона народилася. Для того, щоб нагадати йому про той зв'язок з минулими поколіннями, який у нього є, потрібно переключити увагу, створити красиві, надихаючі образи, кольори і звуки, щоб глядач, хоч на пару хвилин, занурився в інший не буденний світ через анімаційний ролик.

Новизна ідеї. Сучасний підхід до оповіді слов'янської культури глядачеві.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. **Трейлер до коміксу «Norse Mythology»**[1] 2020 року — це робота англійського письменника-фантаста, кіносценариста та автора коміксів Ніла Річарда Ґеймана (Neil Richard Gaiman), та американського художника коміксів, аніматора та письменника Крейга Рассела (P. Craig Russell)

Художник використовує растрову графіку. Колірна гама спокійна, переважно домінують світлі по тону кольори: жовтий, рожевий, зелений, блакитний. Зображення ілюстрації взяті з коміксу, та анімовані як площини. Передній фон перекриває задній, задній найдальший фон від глядача, створюється ілюзія тривимірності.

Автори вдихають нове життя в стародавні норвезькі історії, перебираючи читачів через створення Дев'яти світів до епічного походження і пригод Тора, Одіна і Локі аж до кінця життя - Рагнарок. Раніше писавши про божества в «Американських богах» і «Сандмені», Гейман об'єднується з Расселом, щоб нарешті змусити читачів слідувати за північними богами в їх власній обстановці в цій адаптації коміксів хітового роману.

Використовується стиль їх коміксу, трохи схоже на ілюстрації книги. Кольори передають сенс, в світі богів використовуються світлі та теплі тони, в нижньому світі багато темного, чорного і червоного.

Уся анімація дуже спокійна, плавна, немов ми поглядом проходимо по сторінках книги, розглядаємо малюнки зверху вниз. Сюжети плавно перетікають один в одного.

Музичний супровід дуже красивий не відволікаючий від картинки. Мелодійні звуки фортепіано відмінно вписуються та створюють атмосферу яка нагадує сон.

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

1.2. **Трейлер до коміксу «HULK»** [2] від компанії Marvel Comics, який було створено у 2021 році. Робота представляє собою розповідь про вченого Брюса Беннера, який під час експериментального вибуху гамма-бомби кинувся рятувати підлітка, який приїхав на випробувальний полігон. Зіштовхнувши хлопчиська, Ріка Джонса, в траншею, сам Беннер виявився у вибуху, отримавши масивну дозу радіації та перетворившись на велетня Галка.

Завдяки анімації статичних малюнків персонажів, локацій та об'єктів, здається, що ви читаєте комікс.

Перехід кадрів різкий і швидкий. Кольори яскраві і контрастні, переважають червоний і зелений. Повна бойових сцен. Дуже вдало показаний удар Галка, динамічний і потужний, при цьому досить простий в анімації, але ефективний.

Графіка насичена лініями швидкості(спідлайни), які додають динаміку

Звуковий супровід гучний з безліччю вражаючих, вибухаючих і кричущих звуків з безліччю вражаючих, вибухаючих і кричущих звуків, які передають стан готовності до нападу і дії.

[2] h https://www.youtube.com/watch?v=CfJXiPpKk20

1.3. **Трейлер до коміксу «ETERNALS»**[3] розроблений студією Marvel Comics у 2020 році.

НІКОЛИ НЕ ВМИРАЙТЕ. НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМАГАЙТЕ. ВІЧНІСТЬ. Такий слоган цієї історії. З пам'яті Кієрона Гіллена і Есада Рибича виходить знакове нове бачення класичної міфології Marvel.

Вічні - це раса надлюдей, які з'явилися в коміксах, опублікованих Marvel Comics. Вони описуються як відгалуження еволюційного процесу, який створив розумне життя на Землі. Перші захисники цього процесу, Целестіали, мали на увазі щоб Вічні були захисниками Землі, що призвело до неминучої війни проти своїх побратимів-руйнівників, Девіантів.

Уся композиція побудована на принципі контрасту, мало світла – багато темряви, маленький простір у кадрі займають персонажі – великий інші елементи та навпаки, ситуація змінюється при необхідності підкреслити ту чи іншу важливість потрібного гравця кадру. Цікаво те, що жоден намальований фоновий елемент на протязі усього трейлеру не дублюється. Все має свою унікальну форму хоча і підпорядковується заданому ритму в кадрі.

У моменти бурі не використовується суцільний чорний ахроматик, а береться холодний синій колір та білі акценти на героях і проявляються проблисками на різних планах, десь у дуже малому відношенні, лише щоб розбавити темряву, а навколо головних героїв пролягають розсіяні промені наближені більш до темного у кадрі.

Історія трейлеру викликає питання у глядача: «Хто ці створіння? », «Чому один повчає іншого? », «Що це за місця?». Тобто автори пропонують загадку.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=SyWWfobQcc0

1.4. **Трейлер до коміксу «SAMSON RISE»**[4], який створила студія Terminus Media у 2021 році. Terminus Media - це сімейна медіа-компанія, яка виробляє комікси, графічні романи, аудіо-драму та анімацію. Дана робота від творців Деріл Пенінтон і М. Дж. Бейкер виходить біблійна історія епічних пропорцій. Глядач відкриває для себе силу і слабкість Самсона. Комікс розповідає історію реального біблійного супергероя, життя якого насичено подіями. Бог просякнутий надприродною силою. Його боялися вороги. Приречений визволити свій народ. У свої останні години Самсон розмірковує над тим, як пройшло його життя. Де все пішло не так? І чи є шанс на викуп? Розповідає історію одного з найвідоміших суддів Ізраїлю у формі та стилі, який дійсно унікальний. Спалахи Самсонового підйому і падіння перераховують моменти перемоги і поразки, коли він шукає прощення від Бога, який відділив його за велич.

Використовуються дуже красиві ілюстрації з коміксу. Душе детальні, колірні, приємна природна гамма. Переходи повільні, проста анімація. Одне логічно витікає із другого. Погляд глядача відпочиває під час перегляду цього відео, що важливий плюс.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=twLQz0Sy4m0

1.5. **Трейлер до коміксу «Воля»**[5]. Серія українських фантастичних графічних романів у жанрі альтернативної історії та дизельпанку, події яких розгортаються на фоні розквіту Української Держави 1917—1920-х років. За словами В'ячеслава Бугайова, ідея створення коміксу виникла через недостатню увагу зі сторони медіа-ринку цьому періоду в історії держави. Опублікований у 2017 році видавництвом Asgardian Comics, Ugar Production, The Will Production. Країна походження Україна.

Головна стилістика це – стімпанк та дизельпанк. Стімпанк – напрямок фантастики, у якому людство від часів Вікторіанської Англії покладається в основному на технології парових машин. А в дизельпанку цивілізація умовно "застигла" на технологіях часів Першої світової війни – автори жанру надихаються масивними танками початку XX ст., дирижаблями і першими літаками. Художник створив фантастичну техніку, схожц на триноги марсіан, диво зброя, надприродні істоти, кіборги – січові стрільці. Використовуються дуже насичені кольори, черного майже немає, тільки як лайн. Одна з кращих анімацій коміксів, тому що викорисстовуют багато рухів, додали 3D ефекти, тобто картинка не просто в площині переміщується а ще і як би нахиляється і виітдаляється. Найвдалішим вважаю – це ефекти світіння та вибухів. Звук починає проявлятися коли й анімація. Активна епічна музика, чітка мова, потужний голос. Збалансована картинка за якої приємно спостерігати. Однозначно, це великий шаг в українській індустрії коміксів і анімації.

[5] https://www.youtube.com/watch?v=a5w2J7HdWVA

1.6. **Трейлер до коміксу «КіберКрай»** [6] Українське видавництво TheWill Universe 2021 року. Головний художнтк Євгеній Тончилов.

Альтернативний всесвіт. Україна 80-х минулого століття переживає пік технологічної революції. Роботизація проникає у всі сфери суспільства і навіть музику, проте не всі люди готові прийняти нові реалії. Детектив Зі (Павло Зібров) потрапляє у вир подій навколо обрання нового голови уряду - надпотужної Електронно-Обчислювальної Машини "Оріон-1" в той час коли країною шириться секта луддитів.

Наступний щабель після комікс Воля – це КіберКрай. Творці вдосконалили все, звук, якість картинки та анімації. Гра кольору стала кращою, над цим аспектом працювало кілька людей і результат виправдав себе. Вийшла приваблива соковита картинка від якої неможливо відірвати погляд. Стиль – фантастика, кібер-панк, детектив, бойовик, комедія. Музика гучна, наповнена різними звуковими ефектами, і протягом усього ролика простежується загальна нитка пісні Зіброва «Мертві бджоли не гудуть», на цій фразі побудовано багато жартів, що надає легкість і комічність твору. Автор музичний треків - реміксів пісень Павла Зіброва “Хрещатик” та “Мертві Бджоли не гудуть” - відомий композитор Микита Будаш.

[6] https://www.youtube.com/watch?v=tHpBmegGKek

1.7. **Трейлер до коміксу «Green Lantern: Legacy»**[7] Від студії DC створений у 2020 році. Історія о тринадцятирічном Тай Пхеме який живе в квартирі над магазином своєї бабусі, де його спальня набита ескізами і коміксами. Але навіть його найбільш образні малюнки не могли б порівняти з барвистими пригодами, які він збирається початити. Коли Тай успадковує нефритовий перстень своєї бабусі, він незабаром дізнається, що це більше, ніж здається. Раптом його залучають до групи космічних копів, відомих як Зелені ліхтарі, його околиці переповнюються деякими хуліганами, і кожного разу, коли він кладе ручку на папір, він змушений протистояти тому, що він може бути недостатньо творчим або достатньо сильним, щоб підтримати спадщину свого ба. Тепер Тай повинен вирішити, яким героєм він хоче бути: чи навчиться він справлятися зі своїми невпевненостями або чи буде минуле тримати його на землі?

Малювання стандартне для коміксу, але є один дуже приваблюючий момент це анімаційні ефекти, динамічність переміщення картинок як різних сюжетів, світлові ефекти, ніби магічні енергії переміщуються навколо кадрів, тим самим пов'язуючи перехід від одного до іншого, свого роду ніть. Загальна колірна гамма жовто-зелена, дає оптимістичний настрій, віру в себе, легкість і передчуття цікавої пригоди.

1.8. **Трейлер до коміксу «Les Pirates de barataria»**[8] Французький комікс про піратів. Головний сценарист Marc Bourgne, створений у 2009 році. Автор роліку

[7] https://www.youtube.com/watch?v=Laj72yqA8BM

[8] https://www.youtube.com/watch?v=51g4ArLe0Q8

Mohamed Oumoumad самоучка любитель в області дизайну анімації. Це був перший раз, коли він спробував цей вид роботи, як можна побачити основний інструмент, який використовується для анімації цих малюнків «ляльковий інструмент». Він використовував Adobe after effects CS6 для додаткового диму, пилу, частинок.

За сюжетом, в Луїзіані у піратів погіршується ситуація. Артеміда також знаходиться в делікатному положенні. У пастці шпигунів Фіцпатрік і Інга, вона в'язень в пустелі. Капітан Френсіс потім звернувся до людини, яка могла б допомогти доставити його: начальник батальйону Бутін, відправлений імператором в регіон, щоб вивчити можливість повторного повернення Єгипту. Тепер називаючи себе Бей де Сива, одягнений в тюрбан, він не вірить слову про імперську фільтрацію Артеміди і залучає Франсуа насильно у свою армію французьких мамлюків, які готові вторгнутися в Єгипет.