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

Олещенко Катерина Андріївна

АНІМАЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР «ГОЛОСИ ЛІСУ»

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.А. Олещенко

Керівник: Пегахіна Ганна Іллівна
старший викладач

Харків–2023

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 4

1.1 Мультсеріал «Gravity Falls» 4
1.2 Трейлер «Мавка. Лісова пісня» 4
1.3 Мультсеріал “Hilda” 5
1.4 Міні-серіал “Over the Garden Wall” 5
1.5 Анімаційний фільм “WolfWalkers” 6
1.6 Фільм “The Secret of Kells” 7
1.7. Серіал “My Father's Dragon” 8
1.8 Серіал “The Owl House” 8
1.9. Серіал «Амфібія» 9
1.10 Відеогра “Witcher 3” 10
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯПРОЄКТУ 11
2.1. Концепція роботи та структура анімаційний трейлер «Голоси лісу» 11
2.2. Стилістична концепція 11
2.3. Технічні характеристики та особливості. 12
2.4. Звукове рішення. 12
ВИСНОВКИ 13
ЛІТЕРАТУРА 14
ДОДАТОК 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 15
ДОДАТОК 2. ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ 26
ДОДАТОК 3. СКЛАД ПРОЕКТУ. 28

ВСТУП

Я обрала для свого диплому створення трейлеру до анімаційного серіалу про дитячі пригоди у контексті міфічних подій.

Актуальність проєкту визначається застосуванням візуальних засобів та цікавої сюжетної лінії у мультсеріалі що дозволяє залучити увагу дітей та молоді до вивчення власної культурної спадщини більш цікавим та зрозумілим способом. Проєкт «Голоси лісу» сприяє формуванню глибокого розуміння та відчуття належності до власної культури, що має важливе значення для розвитку особистості та формування національної ідентичності дітей, особливо в умовах глобалізації та культурної різнообразності.

Новизна. Поглиблення української міфології: Мультсеріал «Голоси лісу» розкриває багатий світ української міфології та народних переказів, що є рідкісним явищем на мультимедійному ринку. Це дає можливість молодій аудиторії та глядачам усього світу дізнатися більше про унікальні персонажі, легенди та вірування української культури.

Дефініції. Ось кілька визначень базових дефініцій, пов’язаних з проєктом «Голоси лісу»:

1. Культурна спадщина: Це сукупність матеріальних та нематеріальних цінностей, які передаються від покоління до покоління і відображають культурний досвід, ідентичність та цінності певної групи або спільноти, в даному випадку - української культури.
2. Міфологія: Це система міфів, легенд, богів, героїв та символів, які характерні для певної культури або народу. Міфологія може бути використана в проєкті «Голоси лісу» для розкриття української міфології та народних переказів.
3. Народні звичаї та традиції: Це практики, ритуали, обряди, свята та інші культурні звичаї, які передаються від покоління до покоління в певній спільноті. Проєкт «Голоси лісу» може включати народні звичаї та традиції українського народу, щоб ознайомити дітей з цим багатим культурним спадком.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1 Мультсеріал «Gravity Falls»[1]

Gravity Falls– це американський анімаційний телесеріал, створений Алексом Гершом, який був показаний вперше на DisneyChannel в період з 2012 до 2016 року. Серіал отримав велику популярність серед глядачів різного віку завдяки своїй унікальній сюжетній лінії, цікавим персонажам та захоплюючому міксу жахів, пригод і комедії. (Див. мал.1)

Один з аспектів, який зробив Gravity Fallstаким успішним, це його захоплюючий сюжет. Серіал розповідає про близнюків Діппера та Меббл Пайнс, які приїжджають в маленьке містечко під назвою Gravity Falls, щоб провести літо зі своїм дядьком Стеном. Вони розпочинають розслідувати різні загадкові явища, які відбуваються в містечку, включаючи дивних мешканців, таємний журнал з загадковими записами та загадкові зникнення.

Ще одним сильним аспектом Gravity Fallsє його персонажі. Кожен герой має свої унікальні риси та харизму, що додає багато гумору та емоційної глибини в серіал.

1.2 Трейлер «Мавка. Лісова пісня»[2]

«Мавка лісова пісня»– це анімаційний фільм, випущений у 2020 році, який є співпрацею між Україною та Польщею. Фільм базується на українській народній легенді про Мавку – лісову духівку, яка мешкає в глибинах українських лісів. Фільм відрізняється відмінною анімацією, вражаючою музикою та вкладенням в нього національної культури та елементів фольклору. (Див. мал.2)

Однією з ключових особливостей «Мавки лісова пісня» є його візуальний стиль. Фільм відрізняється прекрасною роботою з анімацією, деталізацією лісових пейзажів, а також вражаючим використанням світла та кольорів, що створює магічну атмосферу українського лісу. В анімаційному фільмі

[1]https://www.youtube.com/watch?v=X2DUpDxFJyg
[2]https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g

використовуються також традиційні українські орнаменти та мотиви, що робить його візуально цікавим та оригінальним.

Ще одним важливим аспектом "Мавки лісова пісня" є музика. У фільмі присутні оригінальні музичні композиції, створені відомими українськими музикантами, такими як Брутто, Океан Ельзи, Дакхабраха та інші. Музика допомагає поглибити емоційну атмосферу фільму, розкриває характери персонажів та розповідає про українську культуру.

1.3 Мультсеріал “Hilda”[3]

Hilda – це англо-канадський анімаційний серіал, створений Люком Пірсом та заснований на графічному романі Люка Пірса з такою ж назвою. Серіал був вперше показаний на Netflix у вересні 2018 року, і швидко здобув велику популярність завдяки своїй унікальній атмосфері, чарівному мистецтву та захоплюючому сюжету. (Див. мал.3)

Один з основних аспектів, який вирізняє “Hilda”, – це його непередбачуваний та захоплюючий сюжет. Серіал розповідає про пригоди молодої дівчинки на ім’я Гільда, яка живе в магічному світі сповненому дивних істот та загадкових місць. Кожен епізод серіалу - це нова пригода, де Гільда зустрічає нових друзів, розгадує таємниці та допомагає вирішувати проблеми. Сюжет “Hilda” заснований на скандинавському фольклорі та культурі, що додає йому унікальної відмінності.

Ще одним важливим аспектом “Hilda” є його візуальний стиль та мистецтво. Анімація в серіалі виконана у вигляді яскравих та кольорових ілюстрацій, що надає йому вигляду мультфільму-графічного роману. Це сприяє створенню особливої атмосфери та відчуття магічності, що властиве світу “Hilda”.

1.4 Міні-серіал “Over the Garden Wall”[4]

“Over the Garden Wall”– це анімаційний міні-серіал, який вийшов у 2014 році і був створений американським мультимедійним художником Патріком МакХейлом. Серіал відрізняється своєрідним стилем малюнка та музичними

[3]https://www.youtube.com/watch?v=keaktoKVf_A
[4]https://www.youtube.com/watch?v=rgmaUsVWVBw

елементами, і його загальна тривалість становить лише 10 епізодів, що дає йому особливий характер. (Див. мал.4)

Сюжет “Over the Garden Wall” розповідає про двох братів, Варт та Грега, які втратилися в магічному лісі під назвою “За садовим парканом” (Over the Garden Wall) і намагаються знайти шлях додому. Під час своєї подорожі вони зустрічають різних дивних персонажів, стикаються з загадковими подіями та розкривають таємниці цього магічного світу.

Одна з головних рис “Over the Garden Wall”– це його містична та загадкова атмосфера. Серіал відрізняється наявністю великої кількості фольклорних та казкових елементів, які використовуються в сюжеті та візуальному оформленні. Малюнок серіалу виконаний в стилі вінтажної американської анімації початку XX століття, що надає йому особливого шарму та атмосферності.

Крім того, “Over the Garden Wall” має важливий елемент музики. У серіалі присутні різні музичні номери, які доповнюють сюжетну лінію та підкреслюють настрій різних сцен. Музика в серіалі відрізняється різноманітністю стилів, включаючи фолк, блюз, рок та інші, що робить її важливим елементом загального враження від серіалу.

1.5 Анімаційний фільм “WolfWalkers”[5]

“WolfWalkers” – це анімаційний фільм, створений студією Cartoon Saloon в співпраці з Melusine Productions та дистриб'ютором Apple Inc. Фільм вийшов у 2020 році і став третьою частиною "Трилогії про Селтичних легенд". “WolfWalkers” отримав високу оцінку критиків за свою унікальну візуальну стилістику, глибокий сюжет та вражаючу анімацію. (Див. мал.5)

Одним з головних аспектів “WolfWalkers” є його візуальна стилістика. Фільм має унікальний малюнок, виконаний вручну з використанням класичної анімації. Графічний стиль “WolfWalkers” вражає своєю деталізацією, вишуканістю та майстерністю виконання. Колоритні пейзажі та ефектні анімаційні секвенції роблять фільм візуально захоплюючим та неповторним.

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

Сюжет “WolfWalkers” є ще одним сильним аспектом фільму. Він розповідає історію про дівчинку на ім'я Робін, яка переїжджає до Ірландії разом із своїм батьком, щоб відстоювати місцеві ліси від полювання на вовків. Але все змінюється, коли Робін зустрічає таємничу дівчинку Меі, яка є вовком-людиною, здатною маніпулювати природою. Разом вони вступають у захоплюючий пригодницький шлях, щоб розкрити таємниці вовків та врятувати ліси від знищення.

Одна з головних тем фільму – це відносини між людьми та природою. “WolfWalkers” ставить під питання сучасні проблеми екології.

«Таємниця Келс» – це ірландський анімаційний фільм, створений режисером Томомм Муром і Ірландським студійним комплексом CartoonSaloon. Фільм вийшов у 2009 році і здобув велику популярність за свій непересічний малюнок, захоплюючий сюжет та глибокий зміст.

1.6 Фільм “The Secret of Kells”[6]

Одна з головних особливостей “TheSecretofKells” – це його візуальний стиль. Фільм має унікальний малюнок, який використовує візуальні елементи кельтського мистецтва та народного малюнка. Використання різноманітних кольорів, візерунків та символів додає фільму особливої естетики та оригінальності. (Див. мал.6)

Ще одним сильним аспектом “TheSecretofKells” є його глибокий зміст. Фільм розповідає історію про хлопчика на ім'я Брендан, який живе в монастирі на віддаленому острові в Ірландії. Він мріє стати монахом, але його життя повністю змінюється, коли він зустрічає містичну лісову дівчинку та вступає в пригодницьку мандрівку, щоб знайти легендарний книгу Келс і захистити свій народ від зловісного Темного Володаря. Фільм пронизаний магією, містикою, мудрістю та важливими життєвими цінностями, такими як сміливість, дружба та віра в себе.

“TheSecretofKells” також відрізняється відмінним художнім підходом до розповіді історії. Він використовує метафори, символи та алегорії, які додають

[6]https://www.youtube.com/watch?v=lw2_HZTuQBE

фільму гли бокої глибини та багатогранності. Сюжет фільму розгортається на кількох рівнях, що дозволяє різним глядачам знайти в ньому різні інтерпретації та значення

1.7. Серіал “My Father's Dragon”[7]

“My Father's Dragon”– це американський анімаційний серіал, створений на основі однойменної дитячої книги Рут Стайл Ганні. Серіал вийшов у 2021 році та відрізняється захоплюючим малюнком, веселим настроєм та повчальними відомостями. (Див. мал.7)

Головний герой серіалу – це маленький хлопчик на ім'я Джошуа, який мріє стати драконовим ветеринаром. Він вирушає в захоплюючу подорож на острів Тай-Тай, щоб врятувати маленького дракона від злого короля. У своїй пригоді Джошуа зустрічає різних дивних істот, долає різні випробування та вчиться вирішувати проблеми.

Однією з ключових особливостей “My Father's Dragon” є його виховний аспект. Серіал надає дітям важливі повчальні відомості про дружбу, взаємодопомогу, відвагу та турботу про тварин. Він підкреслює важливість захисту довкілля та екології, навчає дітей бути милосердними та розуміючими.

Окрім цього, “My Father's Dragon” відрізняється яскравим та барвистим малюнком, який привертає увагу маленьких глядачів. Він також має веселий настрій та гумористичні моменти, які роблять його привабливим для дітей. Серіал сприяє розвитку уяви та творчості, а також спонукає дітей до пригодницького духу та самостійності.

1.8 Серіал “The Owl House”[8]

“The Owl House”– це анімаційний серіал, який вийшов у 2020 році і був створений американською художницею Даніелою Райд та виробництвом Disney Channel. Серіал відрізняється унікальним стилем малюнка та цікавою сюжетною лінією, яка поєднує елементи фентезі, магії та пригод. (Див. мал.8)

Сюжет “The Owl House” розповідає про молоду дівчину на ім'я Луз Нокс, яка випадково потрапляє в інший світ, де магія є реальністю. Вона стає

[7] https://www.youtube.com/watch?v=0giW36Fb69c
[8]https://www.youtube.com/watch?v=7qaA5D6pZhQ

ученицею в Школі Заклінань «Совиний Дім» (The Owl House) під керівництвом відомої відьми Еда. Разом зі своїми друзями, вона вчиться магії, розкриває таємниці світу магії та стикається з різними викликами та пригодами.

Одна з головних рис “The Owl House”– це його унікальний стиль малюнка. Графіка серіалу відрізняється яскравими кольорами, експресивними дизайнами персонажів та деталізованими фонами. Стиль малюнка в серіалі має елементи коміксів та манґи, що робить його особливим та відрізняє від інших анімаційних проєктів.

Крім того, “The Owl House” має цікаву сюжетну лінію, яка поєднує елементи фентезі, магії, пригод та дружби. Серіал розкриває багато моральних та етичних питань, таких як взаємодія між різними видами, самоприйняття, пошук своєї ідентичності та багато інших.

1.9. Серіал «Амфібія»[9]

«Амфібія»– це американський анімаційний серіал, створений Метью Бренсі та Моллі Олденберг. Серіал вийшов у 2019 році і є продукцією студії Walt Disney Television Animation. «Амфібія» відрізняється яскравим малюнком, захоплюючим сюжетом та цікавими персонажами. (Див. мал.9)

Головна героїня серіалу – це дівчинка на ім’я Енн Бошко, яка випадково потрапляє в інший світ - в багатому на пригоди болоті з назвою «Амфібія». Разом зі своїми новими друзями – гумовою забійницею Спраутом, водяним покемоном Полюком та нежиттєвою забійницею Гоп-Поп, вона намагається розібратися в загадках цього світу, знайти спосіб повернутися додому та врятувати «Амфібію» від зловмисного загарбника.

Однією з ключових особливостей «Амфібії» є розвиток персонажів. Головні герої розкриваються поступово, проходячи складні випробування та змінюючись під впливом подій. Серіал також відрізняється різноманітністю персонажів, які включають різні раси, культури та звичаї, що дає можливість показати різноманітність світу «Амфібії» та важливість прийняття та розуміння різних культур.

---

[9]https://www.youtube.com/watch?v=YnAWlBKUNz8

Ще одним важливим аспектом «Амфібії» є його глибокий сюжет. Серіал поєднує в собі пригоди, містику, комедію та емоційні моменти. Сюжетні лінії розкриваються поступово, розкриваючи таємниці світу «Амфібії».

1.10 Відеогра “Witcher 3”[10]

“Witcher 3” – це відомий ігровий проєкт, розроблений польською студією CD Projekt RED. Гра, вперше випущена в 2007 році, базується на серії книг Анджей Сапковського і здобула величезну популярність серед гравців та шанувальників фентезі. (Див. мал.10)

Одним з ключових аспектів “Witcher 3” є його складний інтригуючий сюжет. Гра розповідає про пригоди Геральта з Рівії, відьмака – професійного мисливця на монстрів, в пошуках своєї прийомної доньки Цірілли, яка є ключем до врятування світу від загрози. Гравці мають можливість приймати рішення, які впливають на подальший розвиток сюжету та кінцеві результати, роблячи гру високоповторюваною та запам'ятовуваною. Гра також славиться своєю високою якістю графіки та деталізацією світу. Деталізовані візуальні ефекти, динамічна система погоди, детально відтворені персонажі та навколишнє середовище додають грі реалістичності та глибини.

[10]https://www.youtube.com/watch?v=WdDL5NAzdDE

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ

2.1. Концепція роботи та структура анімаційний трейлер «Голоси лісу»

Мета створення цього проєкту – «Голоси лісу» – полягає в тому, щоб створити захопливий мультсеріал, який вразить та захопить уяву глядачів, особливо молодших глядачів.

Проєкт має на меті розвивати творчість, фантазію та інтелектуальні здібності дітей, викликати в них цікавість до природи та довкілля, а також вчити цінним моральним принципам, це ознайомлення дітей з культурною спадщиною України. Через захопливі пригоди головних героїв у лісовому світі, ми маємо можливість внести елементи української культури та народних традицій у мультсеріал.

2.2. Стилістична концепція

Основні цілі проєкту «Голоси лісу» включають:

1. Забезпечення розважального та навчального досвіду для молодших глядачів шляхом цікавих історій, які розкривають таємниці лісу та його міфічні голоси.
2. Сприяння розвитку творчого мислення та фантазії дітей, стимулювання їхньої креативності та уяви через захоплюючі пригоди головних героїв.
3. Виховання екологічної свідомості, зацікавленості до природи та довкілля, розуміння важливості збереження та захисту природних ресурсів.
4. Передача моральних цінностей, таких як дружба, взаємодопомога, відвага, відповідальність та інші важливі принципи, які можуть бути навчальними прикладами для молодших глядачів.
5. Допомагти дітям розширити свій культурний кругозір, відчувати гордість за свою національну спадщину та розуміти різноманітність культурного спадку різних народів.

Познайомити дітей з елементами українського фольклору і міфології

2.3. Технічні характеристики та особливості.

Художньо-проектним інструментарієм, а саме композиційними принципами і засобами я обрала:

- After Effects та Moho
- 2D анімація

2.4. Звукове рішення.

Звукова бібліотека YouTube library

ВИСНОВКИ

У ході роботи ми проаналізували різні алналоги які тим чи іншим чином відповідають плануємій роботі над моїм анімаційним проектом. Матеріали були підібрані з власних естетичних, стилістичних і професійних вподобань.

Зворушлива розважальна анімація є важливим елементом сучасного світу, оскільки вона відіграє ряд важливих ролей в розвитку людей.

По-перше, вона надає можливість відпочити та розслабитися. У світі, де люди постійно занурені в рутинні справи і стресові ситуації, цікава розважальна анімація може стати відпочинком для розуму і душі. Глядачі можуть насолоджуватися захоплюючим сюжетом, яскравими кольорами та музикою, що дозволяє їм розслабитися та забути про повсякденні турботи.

По-друге, розважальна анімація сприяє розвитку креативності та фантазії. Вона може стимулювати думки творчості, заохочувати глядачів думати нестандартно, вигадовувати нові ідеї та рішення. Це особливо важливо для дітей, які можуть вчитися розвивати свою уяву та креативні навички через взаємодію з цікавою анімацією.

По-третє, розважальна анімація може викладати важливі моральні цінності. Багато анімаційних фільмів мають в собі моральні відтінки, такі як дружба, сімейні цінності, взаємодопомога та інші позитивні відносини. Це може бути відмінним засобом виховання моральних цінностей в дітей та молоді, допомагаючи їм розуміти важливі аспекти міжособистісних відносин та етичних принципів.

ЛІТЕРАТУРА

1. A Guide to 2D Animation: Software, How To, and More https://www.skillshare.com/en/blog/a-guide-to-2d-animation-software-how-to-and-more/
2. An Introduction to the Different Types of Animation https://artlist.io/blog/types-of-animation/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19771364321&utm_content=147764668498&utm_term=&keyword=&ad=650219741215&matchtype=&device=c&gclid=CjwKCAjw6IiiBhAOEiwALNqncZytugxFIXvtrxbab1KW8nJom0TAIce4nXS9xFRd82VEgwnBjZnJThoC-uwQAvD_BwE
3. EVERYTHING YOU SHOULD KNOW ABOUT 2D ANIMATION https://www.creativehumans.com/blog/everything_you_should_know_2D_animation
4. Digital puppetry https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_puppetry
5. 9 Interesting Facts About Puppet Animation and Its Historyhttps://buzzflick.com/puppet-animation/
6. 2D riggінghttps://moho.lostmarble.com

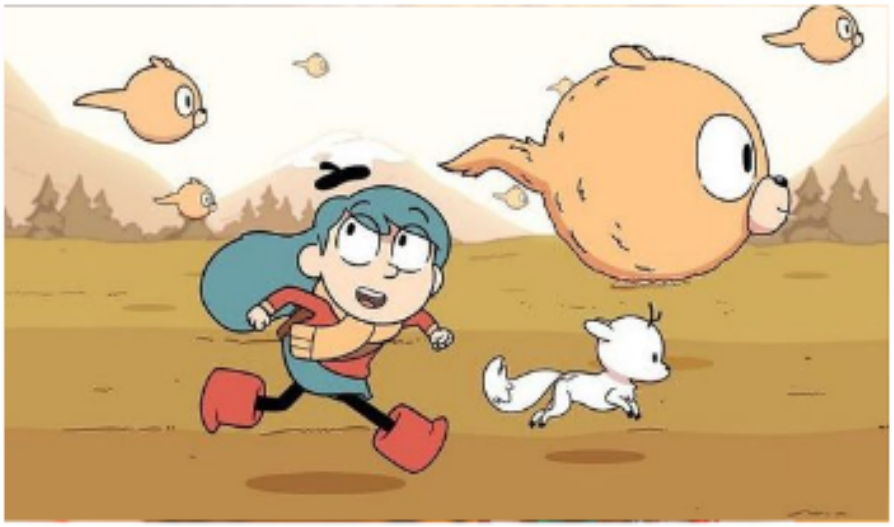
ДОДАТОК 1.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Мал.1.Мультсеріал “Gravity Falls”

Мал.2 Трейлер «Мавка. Лісова пісня»

Мал.3 Мультсеріал “Hilda”

Мал.4 Міні-серіал “Over the Garden Wall”

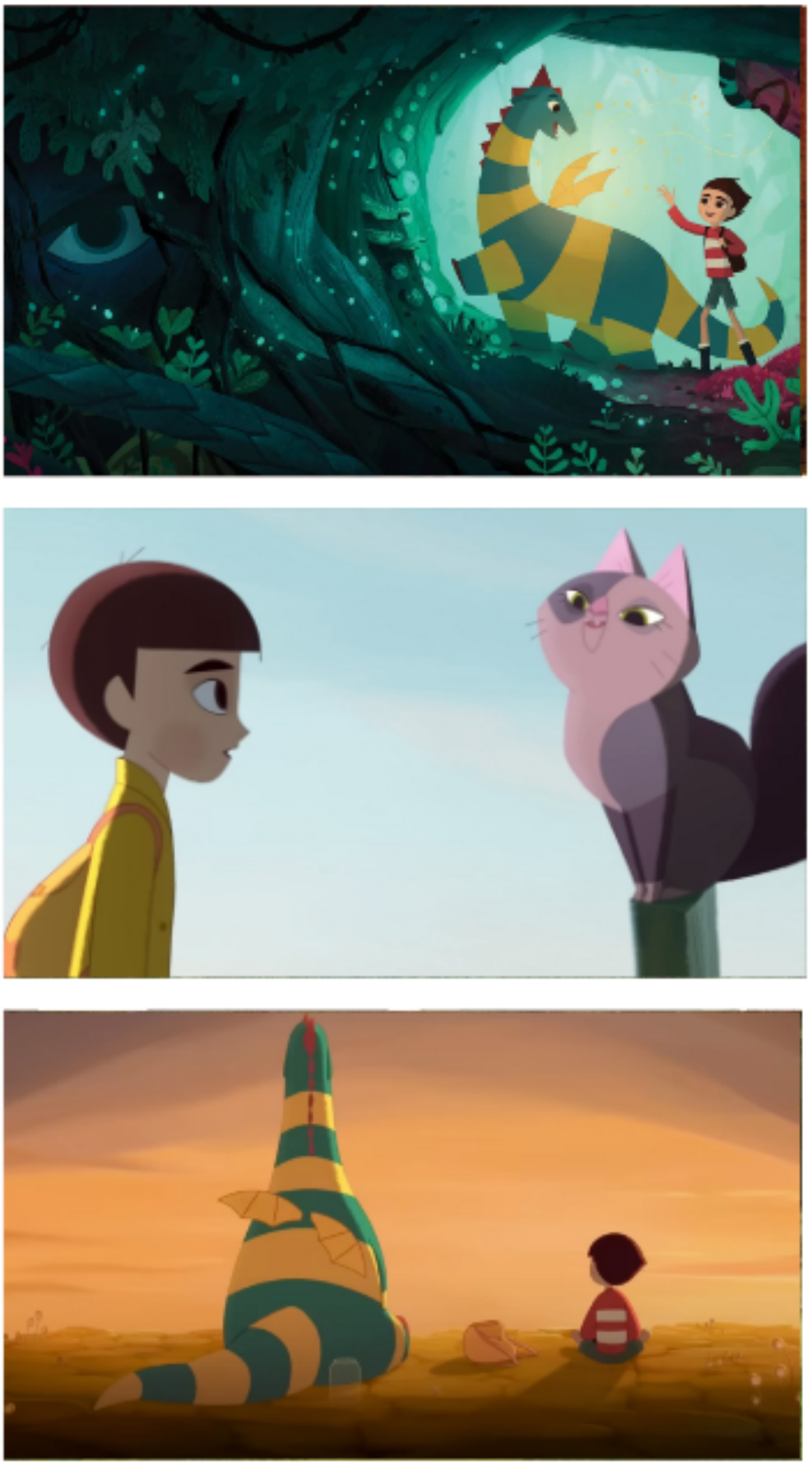

Мал.5Анімаційний фільм “WolfWalkers”

Мал.6 Фільм “The Secret of Kells”

Мал.7. Серіал “My Father's Dragon”

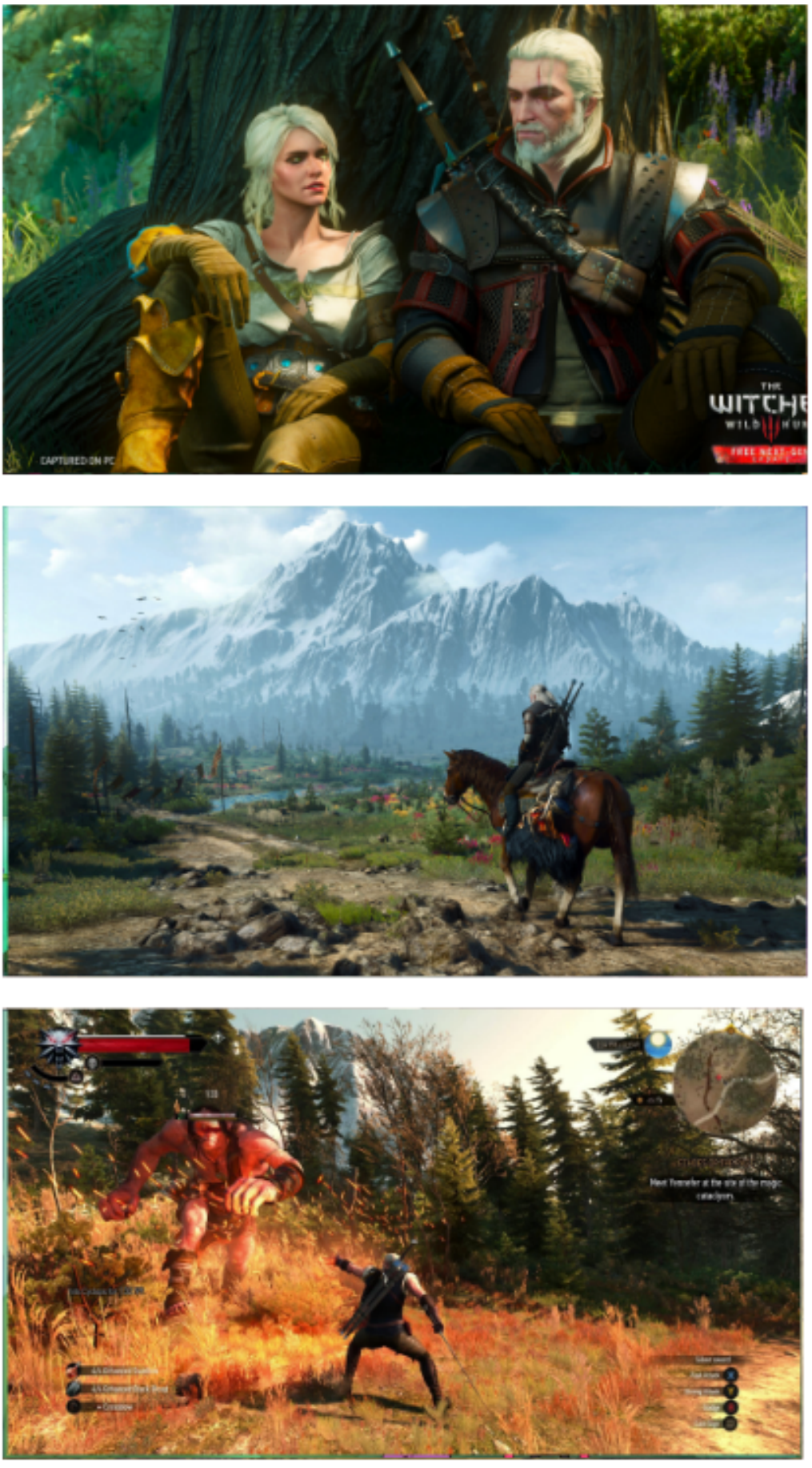

Мал.8 Серіал “The Owl House”

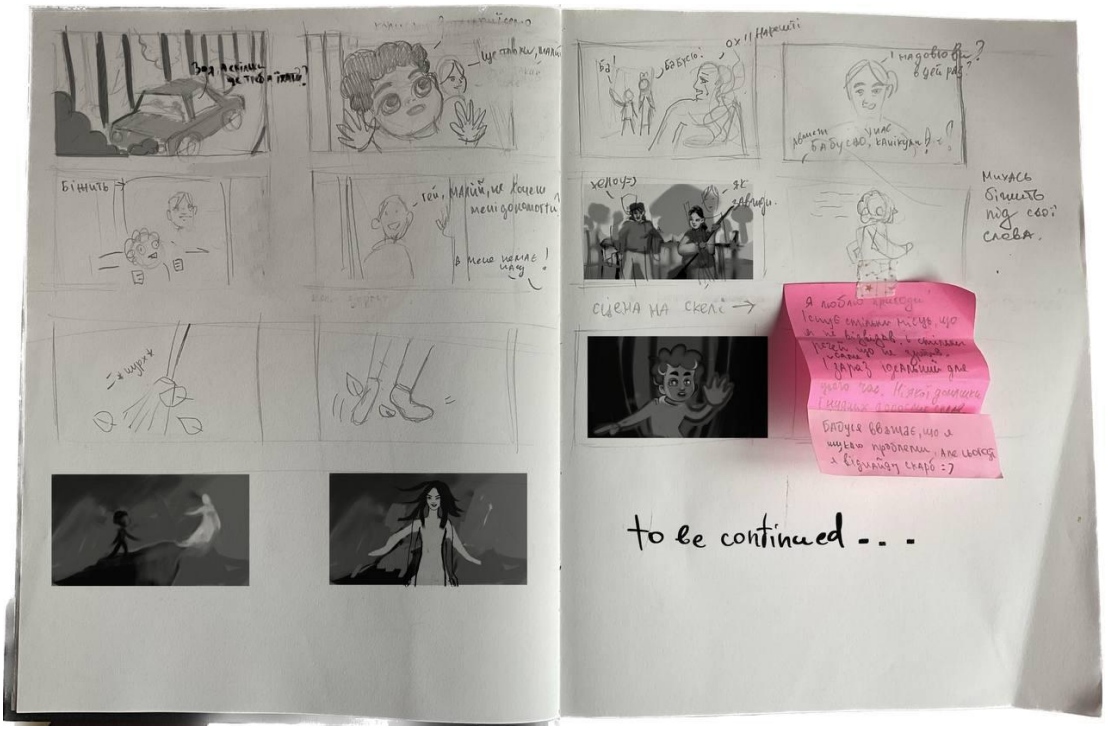

Мал.9. Серіал "Амфібія»

Мал.10 Відеогра “Witcher 3”

ДОДАТОК 2.
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Бігнить
СЦЕНА НА СКЕЛІ
to be continued . . .

ДОДАТОК 3.
ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

Трейлер буде описувати історію яка трапилася з 2 дітьми братом і сестрою, приїхавшими до бабусі на канікули у українське село. Хлопець викриває що їх бабуся живе у незвичайному місті яке вирує таємничими подіями які він хоче дослідити. Діти знаходять друзів, знайомляться з міфічними істотами і з головою поринають у пригоди

Ми бачимо мальовничий пейзаж по якому проїжджає машина, з вікна вивисовується малий хлопець який радіє приїзду до бабусі
Нам показують звичайне життя брата і сестри, їх повсякденні розваги і обов'язки і знайомство зої з місцевим однолітком Вовчиком.
Михась багато часу проводить наодинці з природою що дає йому можливості помічати те, на що не зважають інші. Михась досліджує ліс і в один момент він чує тихий шепіт, щось кличе його. Хлопець обирає послідувати за таємничим голосом
Михась слідує за голосом і опиняється на скелі (Точка неповернення) Зоя і Вовчик усвідомлюючи в цей момент що загубили брата вибігають на галявину і бачать Михася на межі скелі, прямо перед ним стоїть висока магічна фігура Мари-примари яка сміється і кличе його за собою. Зоя хоче послідувати за братом але Вовчик смикає Зою назад і героїчно витаскує якийсь амулет і жбурляє вперед. В момент як амулет торкається Мари вона розчиняється у повітрі.
Діти з полегшенням обіймають один одного.
Розв'язка
Маленький сеттінг на майбутні серії. Ми бачимо хатинку в ночі, плавгно віддаляючись від неї. Спокійна панорама лісу і тихий голос бабусі який розповідає про міфічний ліс. Ми бачимо Вовчика який похмуро йде по лісу камера продовжує їхати. Хруст гілок, виття вовка. Чорний екран.

