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

Овсеєнко Анатолій Олегович

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК « ШЛЯХ ВОЇНА»

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. О. Овсеєнко

Науковий керівник: Мироненко Надія Григорівна
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Харків–2023

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 4
1.1. Анімаційний ролик "R.A.S" by Lucas Durkheim 4
1.2. Анімаційний ролик "Reunify" - by Peter Smith & Mette Tange 4
1.3. Анімаційний ролик "Leaf" - by Aliona Baranova 5
1.4. Анімаційний ролик "Færing" - by Camille Alméras 5
1.5. Анімаційний ролик "Pests" - by Juliette Laboria 6
1.6 Анімаційний ролик "Drops" - by Karsten Kjærulf-Hoop & Sarah Joy Jungen 7
1.7 Анімаційний ролик "The Storm" - by Astrid Guinet 7
1.8. Анімаційний ролик "Sledge" - by Mickaël Dupré 7
1.9. Анімаційний фільм "Ернест і Селестіна" 8
1.10. Анімаційний ролик "The Night" by Daria Cohen 8
РОЗДІЛ 2. ОПИС ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ 9
2.1. Концепція роботи та структура анімаційного ролика «Шлях воїна» 9
2.2. Стилістична концепція анімаційного ролика «Шлях воїна» 9
2.3. Технічні характеристики та особливості 9
2.4. Звукове рішення 9
ВИСНОВКИ 11
ЛІТЕРАТУРА 12
ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 13
ДОДАТОК ІІ. ЕСКІЗІЙНИЙ ПОШУК 30
ДОДАТОК ІІІ СКЛАД ПРОЄКТУ 32

ВСТУП

Анімаційний ролик «Шлях Воїна» присвячений одному із багатьох захисників України під час війни. В ролику показана трансформація головного героя: з сім’янина та волонтера до одного з членів збройних сил.

Ця анімація є дуже особистою, та в багатьох моментах рефлексія на переживання, гадаю багато глядачів знайдуть у тому і свою частку, що була в їх житті. Ще до війни батько пропонував ідею до дипломного проекту: історія про чоловічків з мотузочок, та як вони переплетені. І дуже показовим у ролику є те, що багато хто з героїв ролика має при собі плетені ручні вироби, в усіх куточках країни. З початку війни ми всі разом вистояли у єдиному пориві і прагненні, а ці плетенні мотузочки це лише одна з ілюстрацій нашої згуртованості, взаємопов’язаності у спільному ділі. А сплетені вони нашим героєм.

Актуальність соціального анімаційного ролика «Шлях Воїна» полягає у нагадування про важливість бути поряд один з одним та тримати зв'язок, що актуально як у мирний час , так і допомагає пройти найтемніші часи гуртом. Мораль стара, але вічна: разом ми – сила. Цей ролик має визивати у глядача віру в єдність , та в ній і наша сила, бо ще за мирного часу на прикладі однієї людини можна побачити наскільки ми насправді близькі один до одного. Поділяючи одне прагнення миру, процвітання та добробуту для країни та співвітчизників.

Новизна проекту полягає в використанні авторської графіки, що була розроблена вручну. Ґрунтуючись на класичній 2Д анімації було створено по кадрову мальовку, з унікальними сценами, що відповідають характеру та настрою по сюжету. Від простої побутової, до тяжкої, гнітючої, що супроводжує як змінення рисовки, так і музичний супровід.

Анімаційні технології включають різноманітні методи створення медіа контенту. Для їх створення використовуються найрізноманітніші методи, від ручного, до використання комп’ютерним методом. Ці технології використовуються у створенні фільмів, мультфільмів, відеоігор, реклами і т.п.

Вони поділяються на 3д та 2д моделювання, також на суміжні анімації для експериментальної графіки.

Мета роботи – на початку роботи було поставлено за мету реалізувати певний перелік задач:

- Дуже стисло, але виразно показати емоційний спектр як у мирний час, так і військовий. У реалізації цього була застосована авторська графіка.
- Донести глядачу, що всі люди пов’язані однин з одним, що ми допомагаємо та захищаємо свої рідних та знайомих так близько, якщо не напряму, так на відстані буквально одного знайомого.
- Зробити ролик універсальним за віковим порогом: не занадто лякати з тяжкими сценами для дітей, та не робити за просте для їх батьків та дорослих.

Соціальна кампанія — це методи змінити громадську думку, завернути увагу на проблемні та недосконалі моменти суспільства. Зауважити , та змінювати на краще, із висвітленням проблеми, знайдеться і розуміння її вирішити.

Соціальна проблема — незадоволені повністю чи частково потреби та інтереси територіальної громади або її окремих складових, що сформульовані в загальному вигляді як певна соціальна задача, що потребує вирішення. У спрощеному вигляді соціальна проблема може бути визначена як невідповідність того, що маємо, до того, що потрібно.

РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. Анімаційний ролик "R.A.S"[1]

Це авторська анімація Lucas Durkheim створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року.

«R.A.S» також як і дипломний проект торкається теми війни. Анімація створена за класикою 2Д анімації. В центрі сюжету є по суті очікування бою та розмов між бійцями. Створюючи дуже суперечливу палітру емоцій, спокої, легкої настороженості , та несподіваного шоку. Все немовби завжди буде йти своїм потоком, ніби спокійно, але втрачаючи пильність – втрачаєш і побратимів. Мабуть у тому у є своя мораль і й мирний час, ми завжди сподівамось на краще і те що тихо і спокійно, може бути оманливим і треба бути готовим до несподіваного.

1.2. Анімаційний ролик " Reunify "[2]

Це авторська анімація Peter Smith та Mette Tange створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року.

Анімація торкається теми руйнівних змін, та як емоційна впливає війна. Дуже загострено та чутливо показано сприйняття подій дітьми, як реальність лякає і змушує закриватись у собі, у спогадах про мир. На щастя більшості шахів війни ми не бачимо в анімації, але з певного моменту нависає напруженість та гнітючість, що на стає ніби страшним сном до певного моменту і відновлення миру. Ця анімація використовує всю туж класику по кадрової анімації, також доцільно вписує «перекладку»

[1] https://www.youtube.com/watch?v=FET1XkLeeUs

[2] https://www.youtube.com/watch?v=iP7g4DnTTFI&t=4s

1.3. Анімаційний ролик "Leaf" [3]

Це авторська анімація Aliona Baranova створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року.

Серед усіх аналогів , дипломний проект буде виглядати до неї ближче за всіх. Анімація місцями спрощена, та вміло обіграє оточення під цю умовну середу. Мені дуже імпонує використання текстури паперу, та живість - рихлість лайну. Планується використовувати роботу з лініями.

1.4. Анімаційний ролик "Færing" [4]

Це авторська анімація Camille Alméras створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року.

Цей ролик Використовував комбіновану анімацію. Все оточення зроблено по кадрова з використанням маленьких картонних та паперових моделей. Разом з тим, усі діючі особи анімовано простим контуром та заливкою. Анімація має на меті показати зародження мети та як до неї йдуть, на прикладі малого хлопця, та майстрині, що вже вміє робити своє ремесло та готова йому навчати. Родик дуже виразно дає відчути характер матеріалу і як праця, трохи, по трохи наближає до цілі. Немовби та тирса шо падає від роботи, це те що вже пройдено і це лише надирає та дає поштовх дізнатися а що ж далі і як це досягнути мети.

1.5. Анімаційний ролик "Pests"[5]

Це авторська анімація Juliette Laboria створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року.

Анімація використовую ротоскопіювання з вдалим поєднанням малюнку. немов простими дитячими фарбами. Завдяки цьому анімація виглядає дуже

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

[4] https://www.youtube.com/watch?v=OTjh3yWXYz0

[5] https://www.youtube.com/watch?v=HUWW6EXfvN0

емоційна насиченою та на напруженою у залежності до сюжету та мальовки сцени. Дуже характерно та доволі близьким до життя є текстура поверхні, ніби фарби на палітри почали показувати анімацію, залишаючи розводи, шершавості та перемішані стики фарби.

У дипломному проекті для мальованих елементів планується використовувати схожий стиль, схожий на фарби.

1.6 Анімаційний ролик "Drops"[6]

Це авторська анімація Karsten Kjærulf-Hoop та Sarah Joy Jungen створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року. Це дуже кропітка анімація, адже для її створення всі кадри малювались вручну аквареллю , як за старими методами. Але автори навмисно уникали контуру героїв, підкреслюючи їх приналежність до оточення і як вони насправді гармонійно залежні один від одного. Сам ролик саме цьому і вчить, не боятися оточення та природніх речей та явищ, бо ми і самі є вихідцями з цього середовища і з часом ми до нього повернемось. А до поки ми можемо це прийняти і насолодитися тими митями, що нам дані.

1.7 Анімаційний ролик "The Storm"[7]

Це авторська анімація Astrid Guinet створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року. Як і багатьох приведених прикладах, ця анімація пішла шляхом виражених текстурних засобів. Замість фарб та паперу, авторка використовували ніби пастель чи крейду, ця риса доволі м’якого за характером і кольром матеріалу дозволило підкреслити та відокремити характер героїні у ролику. Протиставляючи натомість їх скупу білі та чорні кольори. Всі сцени ролику стилістично відсилаються до шкільної доски: зі її

[6] https://www.youtube.com/watch?v=IdzvyPjlODQ&t=134s

[7] https://www.youtube.com/watch?v=q9pOhUXw7Hs&t=53s

чорною грубою поверхнею, як оточення у ролику, та кольоровими малюнками, дітей, які протиставляють себе цьому оточенню.

1.8. Анімаційний фільм "Sledge"[8]

Це авторська анімація Mickaël Dupré створена для youtube каналу BANG BANG - A shot of shorts 2022 року. Дуже вдало та мінімалстичне розуміння простору та його масштабу. Самі події ролику в багатьох сконцентровані на діалогу головних героїв, під час їх походу. Виділяючись маленькими кольоровими фігурами наші герої мандрують дійсно великими просторами, що як не дивно підкреслює його мінімальність. Саме вдале композиційне рішення багатьох сцен і допомагає розкрити максимум буквально з двох кольорів: білого та чорного. Відчуття масштабу оточення, та її холоду повертає глядачів до наших мандрівників, зацікавлює про їх погляди та мету.

[8] https://www.youtube.com/watch?v=9pDb0nl8grc&t=496s

1.9. Анімаційний ролик "Ернест і Селестіна"[9]

Режисер: Стефані Обьє, Венсан Патар, Бенжамін Реннер, Франція, мультфільм 2012 року. Дуже м’яка та гармонійна робота, ніби випливає зі сторінок дитячих книг з її акварельними ілюстраціями. Саме це відчуття і виникає у глядача, всі сцени мультфільму ніби намальовані на папері фарбами та підкреслено ручкою. Сам простір більшості сцен це коло малюнку вписане у квадратний простір екрану, або книжки, це навіть підкреслювали за сюжетом, коли за далекі речі не видно, ніби не промальовано, а найважливіше поблизу. Саме ця сукупність стилю та підходу і оживляє дитячі казки та історії.

1.10. Анімаційний ролик "The Night"[10]

Це авторська анімація Daria Cohen, що була першою частиною для подальшої історії проекту. Авторська графіка полягає у доволі простій, але швидкій реалізації проекту. Користуючись стандартнім лайном и заливкою, майже уникаючи тіней авторка сконцентрувала свою увагу більш на характері руху герої. Включаючи багато сцен танцювального характеру це лише загострює увагу глядача на дії у сцені.

Оцінюючи аналоги для дипломного проекту з 1.7 по 1.9 можна об’єднати їх спільні риси в один коментар, тай загалом вони і є орієнтиром. Всі ці анімації базуються на класичній 2д анімації, з доволі простою рисовкою головних героїв, не занадто детальна, та з дуже ніжним, та акуратним контуром. Фон в більшості з них приємний, пастельний, та доволі добре пропрацьований, окрім "Sledge" там просто білим усе, бо сніг. І саме на цих принципах і буде побудовано дипломний проект.

[9] http://moviestape.net/katalog_multfilmiv/multfilm/5034-ernest-i-selestyna.html

[10] https://www.youtube.com/watch?v=-WsZ2fUXbZg

РОЗДІЛ 2.

ОПИС ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ

2.1. Концепція роботи та структура анімаційного ролика « Шлях воїна»

Робота хай і носить воєнних характер, але не планує акцентувати увагу на найжорстокіших її сторонах, а скоріш на об’єднувальному, мирному, та місцями трагічному.

Дія анімації розпочнеться з героя, що у мирному житті є сім’янином и займається волонтерською діяльністю, та плете патріотичну символіку. По ходу історії переламним моментом є 24 лютого 2022 року, що змінює життя увіх, та нашого героя у тому ж числі, що вступає до лавр захисників. Короткі сцени бою, та затишшя з побратимами, з якими наш солдат перебуває востаннє. Смерть.

Постає мапа України з раною, та показуються як по різним її куткам люди з браслетами і фінічками, що були сплетені у мирний час. Зі сходу на захід, з півдня на півночі, люди з ними: лікарі, військові, люди у бункерах і метро, та на окупованих територіях. Вони у всіх нас і єднають, рана на мапі затягується, та на екрані наш герой, ще до трагедії, та дає свій коментар.

2.2. Стилістична концепція анімаційного ролика « Шлях воїна»

Стилістично, анімація дуже буде ґрунтуватись на вище вказаних аналогах : простий приємний лайн, та з простого, по складний фон, згідно з настроєм сцени. По ходу анімації будуть моменти напружених, та емоційних моментів, коли буде ускладнюватись рисовка, але у більш мирних сценах навпаки. Вирішено так, через характер героя, бо це історія про першу чергу мирного героя, що не був до цього військовим, це і підкреслить на скільки і він не звично

виглядає в такому гострому на напруженому оточені.

2.3. Технічні характеристики та особливості

Тривалість: 2-3 хвилини. Роздільна здатність: Full HD (1920 x 1080 пікселів). Формат: MP4. Авторська графіка, промальована вручну. Анімація буде створена у програмі Paint tool Sai2, та зібрано в After effect , місцями буде задіяний « ляльковий ефект» перекладання. Кольорова гама буде підкреслювати напруженість, чи то безтурботність сцени, мальовка м’яка , немов нариси. Звуковий супровід та музика буде добиратися в залежності від сюжетного моменту.

2.4. Звукове рішення

Музика буде мінятися в залежності від того, що відбувається на екрані**,** звуковий супровід до людей , фонових речей, кроків і т.п. будуть додані. Початок анімації буде супроводжуватися спокійною музикою, яка буде створювати атмосферу спокою та миру, в середині набирати оберти та бути важчою. І після збавляти темп до первинної , підкреслюючи, що мир повертається. Використовуючи різноманітні ефекти можна підсилити емоційний ефект анімації та зробити її більш захопливою. Також слід зазначити, що звукові ефекти повинні бути синхронізовані з діями в ролику, щоб в сцені створювалась цілісна картина подій

.

ВИСНОВКИ

Данна робота є дуже актуальна, бо в багатьох аспектах на часі свого створення і відображає емоційний стан багатьох українців. При її виконанні було виконано певний список поставлених задач:

Новизна проекту було створено завдяки розробленій авторській графіці. Що є поєднанням текстурного оточення та контурної мальовки. Яке стало доволі компромісним між бажанням зберегти простоту тону і характеру головного героя і тяжкістю оточення з яким він стикнувся і діяв.

Саме завдяки легкості тону, що було покладено на початку роботи, навіть наймолодшому глядачу буде і легше спіймати най гнітючіші моменти. Ця риса і стала допоміжною у широкому спектрі глядачів. Саме такими інструментами і можна донести аудиторії палітру переживань та піднятих тем роботи. Разом з тим, авжеж давати надію, що поряд завжди є люди які готові допомогти і вони поряд.

Анімаційний ролик «Шлях Воїна» має на меті показати почуття людей у найсуворіші часи, та як вони не здаються, готові вставати на захист, та бути поряд з близькими. На прикладі лише однієї людини показано, як ми пов’язані один з одним у різних кутках країни, що ми єдині як родина і сильніші у спільній боротьбі. Цей проект торкається найжахливішої теми – війни, але він не планувався бути з різкою, суворою анімацією, бо це минуще. А мир настане, з моментами щастя та любові, вони такі ж інтуїтивно м’які як і контури героїв, що несуть це в собі. Несучи світлі моменти, разом, згуртовано країна переможе в цій боротьбі, бо і за перемогою стоїть мир.

ЛІТЕРАТУРА

1. Behind the scenes of Ethel & Ernest https://www.radiotimes.com/movies/behind-the-scenes-of-ethel-ernest/ (дата звернення: 22.04.2023).

2. Все про Грая, Тура и Око https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/istoriya-ukrainskoy-animacii-vse-pro-graya-tura-i-oko-nashih-multyashnyh-kazakah-1092653.html

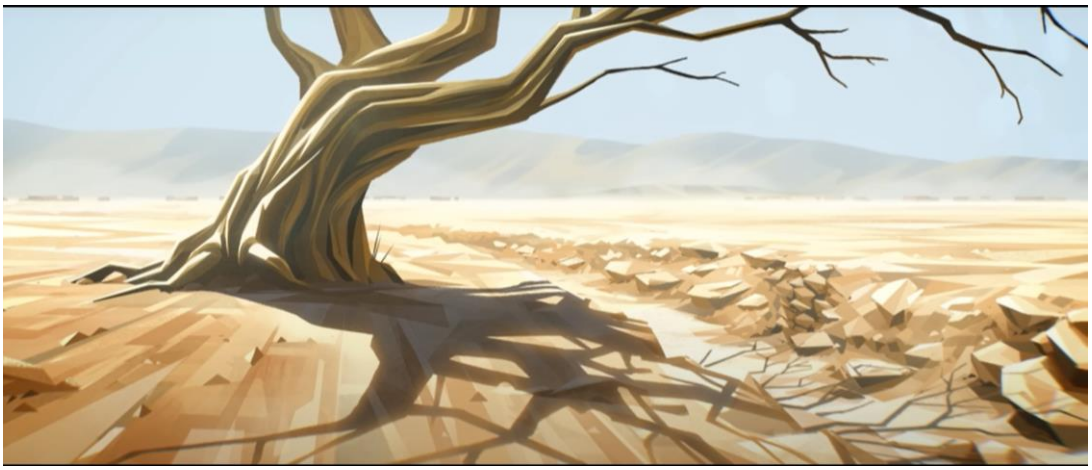
3. Що таке соціальна проблема? LibreTexts — ukrayinska. 2022. URL: https://ukrayinska.libretexts.org (дата звернення: 23.04.2023).

4. Як навчитись керувати емоціями та перейти до етапу адаптації https://forbes.ua/inside/pid-chas-viyni-bagato-ukraintsiv-stikayutsya-z-perepadami-emotsiy-psikhologinya-poyasnyue-yak-navchitis-keruvati-emotsiyami-ta-pereyti-do-etapu-adaptatsii-06032022-4273 (дата звернення: 25.04.2023).

5. "Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". https://life.pravda.com.ua/health/2022/07/26/249711/

ДОДАТОК І.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

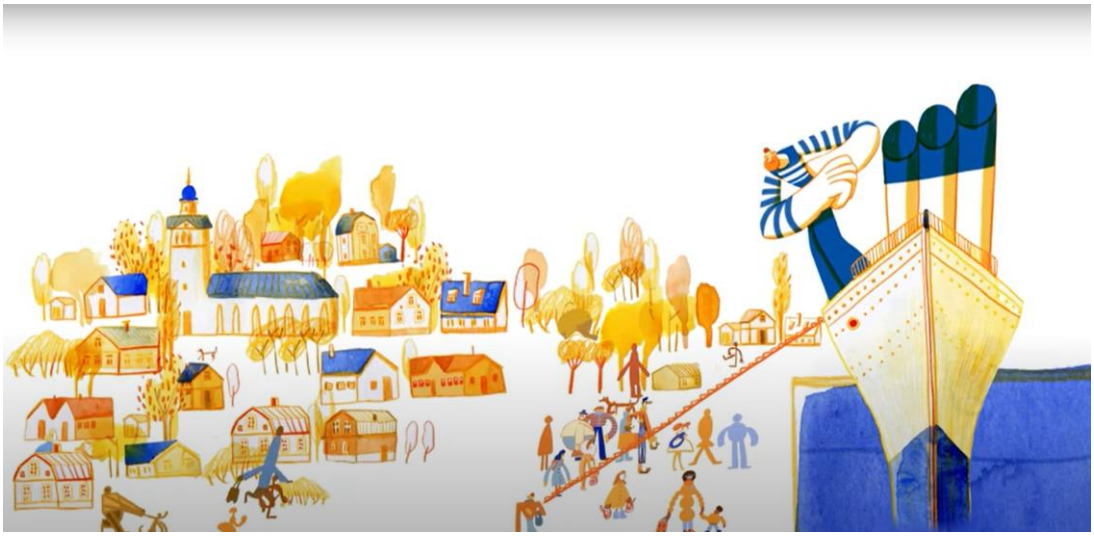

1.1. Анімаційний ролик "R.A.S"

1.2. Анімаційний ролик "Reunify"

1.3. Анімаційний ролик "Leaf"

1.4. Анімаційний ролик "Færing"

1.5. Анімаційний ролик "Pests"

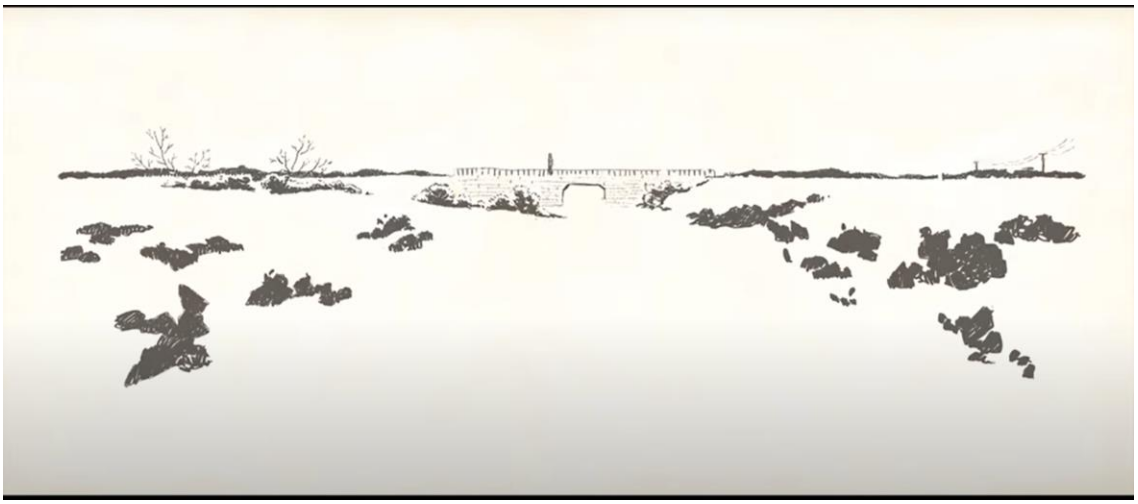

1.6 Анімаційний ролик "Drops"

1.7 Анімаційний ролик "The Storm"

1.8. Анімаційний ролик "Sledge"

1.9. Анімаційний фільм "Ернест і Селестіна"

1.10 Анімаційний ролик "The Night"

ДОДАТОК ІІ.

ЕСКІЗІЙНИЙ ПОШУК

ДОДАТОК ІІІ

СКЛАД ПРОЄКТУ

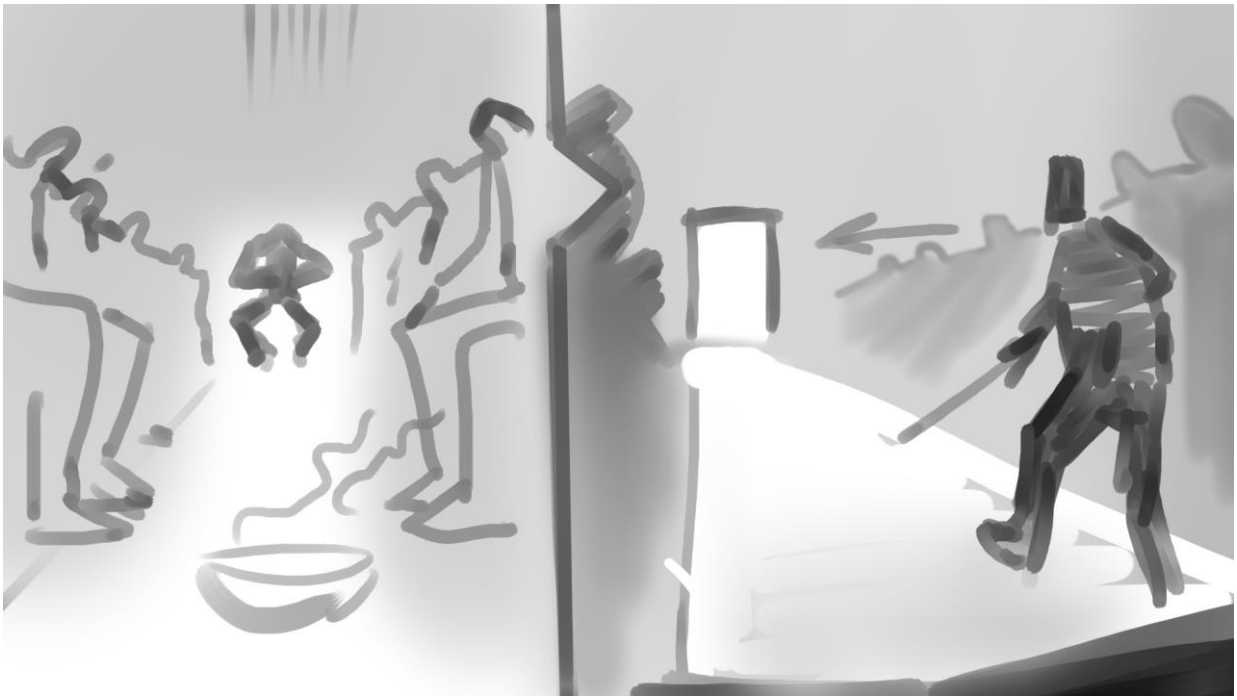
В першому акті показати головного героя, що плете фєнєчкі та браслети, займається громадською діяльністю.

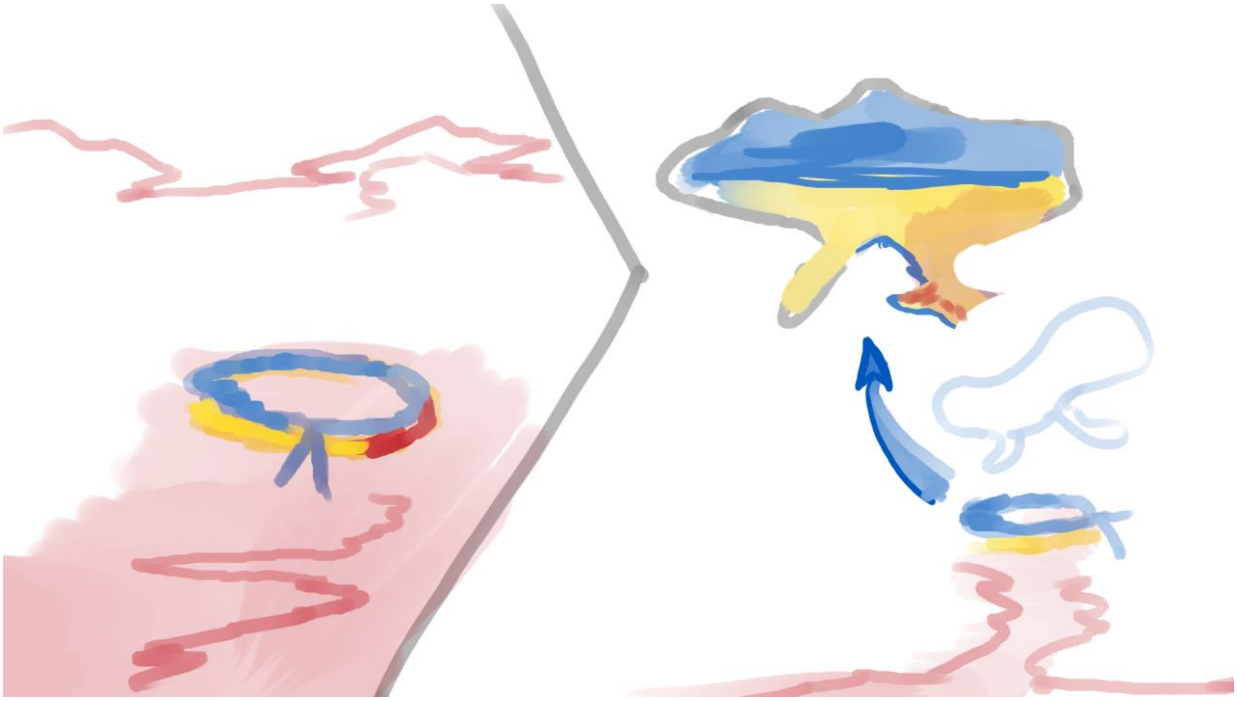

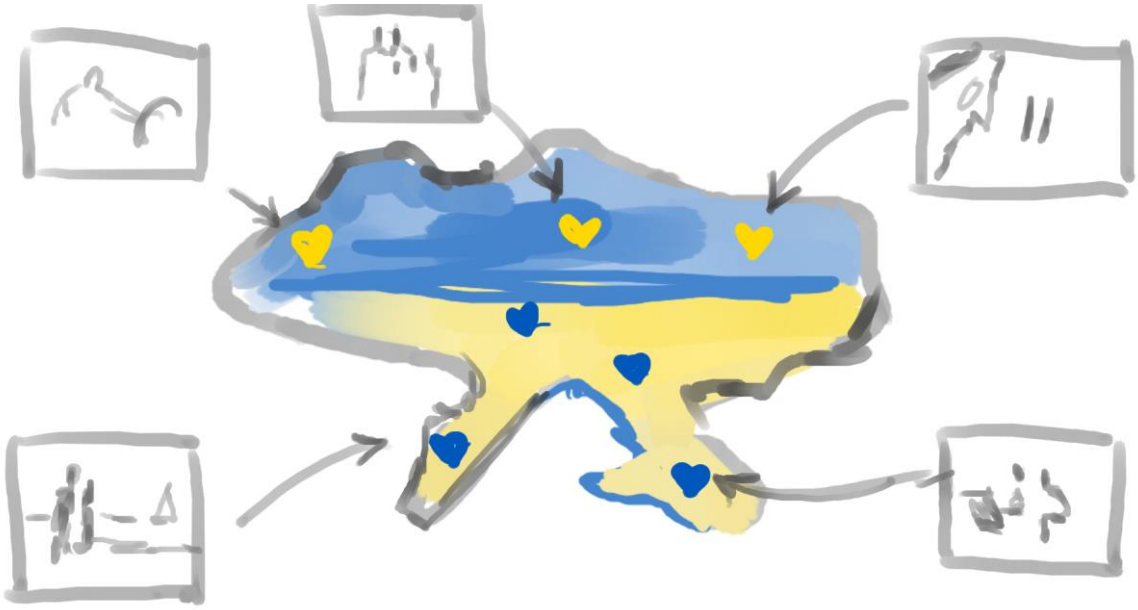
Переламний момент, що змінює хід життя, та герой встає на захист України. Короткі сцени бою.

У моменти відпочинку, все також займається плетінням. О після йде в бій знов. Смерть. Браслет що налився кров’ю перетворюється на мапу.

Де показані знайомі та друзі з плетінками у різних куточках країни. Україна позбувається рани- війни і настає мир.

Сцена з коментарем Героя.