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

Процай Катерина Олексіївна

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК ДО ПІСНІ "FOG LAKE – SIDE EFFECTS"

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Бакалавр» (заочно)
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. О. Процай

Керівник: Опалєв Михайло Леонідовіч
доцент

Харків–2023

ЗМІСТ

ВСТУП……..…...3
1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ……...5
1.1. Анімаційний ролик “Little Bunny”……..……...5
1.2. Лірик відео на пісню «ROSALÍA — LLYLM». …….....5
1.3. Анімаційний ролик “¬그루잠”……...6
1.4. Анімаційний ролик “The Lost Sound”…….……...6
1.5. Анімаційний ролик до пісні TODD TERJE “Alfonso Muskedunder”……...7
1.6. Анімаційний кліп до композиції MUTA “PRAISE”……..……...7
1.7. Анімаційний ролик “Travelogue Tel Aviv”.…….……...8
1.8. Анімаційний ролик “Le Saucier”.…….……...9
1.9. Анімаційний ролик “Morning”……..……...10
1.10. Анімаційний ролик “Sports”……..……...10
2. ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ…….……...11
2.1. Концепція проекту……...……...11
2.2 Графічні особливості проекту…….……...11
2.3. Технічні характеристики проекту……..……...12
2.4. Звукове рішення. …….……...12
ВИСНОВКИ…….…...13
ЛІТЕРАТУРА……..……...13
ДОДАТОК І. АНАЛОГИ……...……...15
ДОДАТОК ІІ. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ — ЕСКІЗИ……...26
СТРУКТУРА ПРОЕКТУ……...28

ВСТУП

Анімація — технологія мультимедіа; відтворення послідовності картинок, що створює враження рухомого зображення. Ефект рухомого зображення виникає при частій зміні складу відеокадрів більше 16 кадрів в секунду [1].

Мистецтво анімації міцно пов'язане зі звуком, що дозволяє автору занурити глядача в потрібні йому стани, подіяти емоційно, визначити динаміку твору, а нерідко і задати загальний сюжет сцени, як, наприклад, сам Дісней зробив цю практику однією зі своїх відмінних рис: в мультфільмах обов'язково присутня сцена , в якій у форматі пісні герої доносять до глядача свої почуття і обставини.

Ось як пишуть про це Г.Уайтекер і Д.Халас в книзі «Тайминг в анімації»: «Уже перші звукові мультфільми — «Пароходик Віллі» У. Діснея і «Угорські танці Брамса» О. Фішінґер — показали, наскільки близько анімація пов'язана з музикою. Ця спорідненість пояснюється двома обставинами. По-перше, та й інша базуються на математично вивіреній ритміці і розвиваються по заздалегідь розрахованому темповому строю. По-друге, анімація, як мистецтво рукотворне, здатна сполучати дію з музикою з точністю до одного кадру, тобто 1/24 частини секунди. Аніматори широко використовують цю перевагу» [2].

У короткометражній анімації часто вдаються до практики мінімалистичної анімації: в цьому випадку звук допомагає витримувати ритм композиції, і успішно управляти анімаційними акцентами. У такому типі роликів вкрай вдало виглядають паперові та олівцеві текстури, 12-тикадрові анімації, моноширинні лінії і відкриті кольори.

Лірик відео (англ. lyric video) - це відео, яке супроводжується текстом пісні (лірикою), який відображається на екрані в синхронізації з музикою. У лірик відео текст пісні може відображатись у вигляді написів, слів або рисунків, що появляються і зникають на екрані, часто з додатковими візуальними ефектами, анімацією або графічними елементами [3].

Лірик відео є популярним форматом на таких платформах як YouTube, а також в соціальних мережах. Вони надають слухачам можливість одночасно насолоджуватись музикою і читати текст пісні, що допомагає краще зрозуміти слова і сприяє залученню аудиторії. Лірик відео часто використовуються для просування нових пісень, підкреслення емоційного змісту пісні або створення візуального ефекту для пісень, які не мають офіційного музичного відео.

Лірик відео можуть бути створені як прості, з досить простим текстовим відображенням, так і складніші, з використанням візуальних ефектів, фонових зображень, анімації та інших додаткових елементів. Вони можуть бути створені як офіційні відео виконавців або незалежною аудиторією шляхом використання відеоредакторів та програм для створення лірик відео.

Актуальність ролика полягає в вищевказаному: при покладеному у основу музичному творі підкреслюється динаміка сюжету, створюється певна атмосфера, динаміка та естетика анімації.

Новизна роботи полягає в тому, я за допомогою концептуального і символьного переосмислення сюжету пісні і впровадження своїх оригінальних персонажів, водночас по-новому розкрито музичний твір і продемонстровано певну сюжетну історію, крім іншого, не перевантажуючи зображення деталями, і локально використовуючи текстури і елементи коллажування, створено емоційно важливий і візуально гармонійний проект.

1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. Анімаційний ролик “Little Bunny”. У “Little Bunny”[1], створеному в 2016 році, американська аніматорка vewn прекрасно поєднує по-дитячому недбалі зображення головного героя і його оточення (Іл. 1.1) з несерйозною, і від того вкрай чарівною композицією Moldy Peaches "Little Bunny Foo Foo", вдало вписуючи в настрій пісні безневинний сюжет про кролика-школяра що вічно витає в хмарах і його кроляче життя. Використовуються рубані форми і пастельні тони, анімація підкоряються ритму пісні, за допомогою цього вдало розставляючи акценти в оповіданні.

Опрацьована і деталізована анімація не завжди є найкращим рішенням для певного завдання, і vewn прекрасно демонструє це в своїй роботі, занурюючи своїм нехитрим графічним сюжетом в якесь майже дитячий стан, в деякому роді дозволяючи ототожнити себе з маленьким кроликом, і разом з ним пройти через його день.

1.2. Лірик відео на пісню «ROSALÍA — LLYLM». «LLYLM» [2] (Іл. 1.2) (акронім від «Lie Like You Love Me») — пісня іспанської співачки та авторки пісень Розалії. Вона була випущена як сингл 27 січня 2023 року на Columbia Records. Поп-пісня в стилі фламенко містить удари в долоні, гітари, синтезатори та хор, який виконується англійською мовою.

Історія про нерозділене і таке бажане кохання, підкріплена невимушеним ритмічним відеорядом, побудованим на асоціаціях, простягнутих крізь фактури, форми, кольори і зображення. Мінімалістична покадрова анімація створена на сканах фотографій, створюючи ніжні асоціації і підкреслюючи та ілюструючи сюжет пісні за допомогою подекуди дитячих, простих малюнків та асоціацій.

[1] https://youtu.be/wdYYI0QFlOU
[2] https://youtu.be/rPG4XX_X9rs

1.3. Анімаційний ролик “그 루 잠”. В анімаційному ролику “그 루 잠”[3] 2020 року Koruma з Південної Кореї оповідає про не надто життєрадісну школярку, що впускає в своє життя промінчик світла в особі нової подруги (Іл. 1.3).

Робота виконана в характерному для східних художників стилі, що додає деякої ляльковості і чарівності персонажам, і підпорядковується ритму композиції 김 재 성 (Кім Джосунг) “Dark Waltz”, який служить таким собі важелем ретроспекції, немов перемикаючим спогади головної героїні про її нову подругу. Сама анімація в основному використовується в якості засобу для розстановки акцентів, щоб направляти погляд глядача, або мінімумом руху передати те, що відбувається. Це, поряд з яскравими насиченими і ніжними пастельними кольорами, використаними в палітрі, створює відчуття простоти і легкості, затишку та комфорту, якими подруга героїні абсолютно невимушено її оточує. Глибина і простір передаються лише за допомогою гри відтінків і ліній, композиція не ускладнюється опрацюванням світлотіні і деталізованими локаціями. В цілому, анімація викликає приємні почуття, і змушує перейнятися атмосферою розповіді і самими героїнями.

1.4. Анімаційний ролик “The Lost Sound”. Анімація “The Lost Sound”[4], створена Стєффі Їі (Steffie Yee) в Австралії в 2018 році за мотивами поеми Хіромі Іто (Hiromi Itō) “On Ç”, простежує історію передачі мовних традицій з покоління в покоління, і розмірковує над тим, що ми втрачаємо, коли забуваємо свою мову (Іл. 1.4).

Авторка використовувала кольорові олівці, папір, чорнило і порізаний пошарово пластилін, і за допомогою цих матеріалів створила абсолютно дивовижний ролик, дослідивши всі межі обраних нею інструментів. Поєднання укрупнених елементів композиції, широких, виразних ритму і метра з

[3] https://youtu.be/x006Y6jIlPs
[4] https://vimeo.com/channels/staffpicks/506669951

гіпнотічним музичним супроводом, наштовхує на якесь особливе почуття, яке, здається, кожен з нас відчував в глибокому дитинстві, коли ти як ніколи близький до матері, а світ вперше занурює тебе в неповторне розмаїття звуків, з яких ти незабаром навчишся виокремлювати слова. У творі Хіромі Іто деякий «звук» є символом всепоглинаючого почуття втрати і сімейної роз'єднаності, яке приходить, якщо починаєш забувати свою мову, а сюжет анімації крутиться навколо прагнення її зберегти, і берегти цей звук.

1.5. Анімаційний ролик до пісні TODD TERJE "Alfonso Muskedunder". Бендик Кальтенборн (Bendik Kaltenborn) і Еспен Фріберг (Espen Friberg), Норвегія, в 2015 році створили барвистий і яскравий анімаційний кліп до композиції "Alfonso Muskedunder"[5] (Іл. 1.5).

Він наповнений харизматичними цікавими персонажами, що в якомусь сенсі нагадують героїв мультфільмів Cartoon Network. Рухаючись в ритм музики, вони не збираються розповісти нам яку-небудь захоплюючу історію, але, тим не менш, здатні захопити власними дизайнами і метаморфозами, кумедними витівками, які передають загальний настрій композиції. Великий масштаб, що сприяє повному заміщенню кадру головним об'єктом сцени без зайвого повітряного простору, насичені кольори, сміливі силуети, все це робить ролик вкрай стильним, цілісним і приємним оку.

1.6. Анімаційний кліп до композиції MUTA "PRAISE". Тітуан Бордно (Titouan Bordeau), Франція, в 2015 році створив ролик про невелику подорож двох друзів до деякого бункера до музичної композиції MUTA "PRAISE"[6] (Іл. 1.6). Мелодія досить абстрактна, і я не помічаю за нею істотного впливу на занурення в атмосферу анімації, або стилістичного перегуки між анімацією і композицією. Але, само собою, відео як результат людської творчості має

[5] https://vimeo.com/126360743
[6] https://vimeo.com/118834363

повне право приймати будь-яку форму, і не повинно підпорядковуватися якимось конкретним критеріям, наразі я пишу лише про свої відчуття.

Палітра ролика шалено приваблива: злегка землисто-приглушені, проте стильні та соковиті відтінки в поєднанні з простими формами і легкими для сприйняття силуетами авторського стилю виглядають дуже приємно і гармонійно. Автор скористався вельми обмеженою палітрою і не став розбивати, наприклад, задній і передній план по відтінкам, що також грає на руку і зберігає цілісність зображення.

Загалом, це цілком симпатичний ролик, за сюжетом якого просто приємно спостерігати.

1.7. Анімаційний ролик "Travelogue Tel Aviv". Семюел Патті (Samuel Patthey) зі Швеції в 2020 році за допомогою свого ролика "Travelogue Tel Aviv"[7] надав нам можливість разом з ним поринути в атмосферу Тель Авіва через його власні замальовки (Іл. 1.7).

Ролик не має як такого лінійного сюжету, скоріше, є кліповою збіркою яскравих сцен або примітних особливостей з життя міста. Автор в буквальному сенсі анімує свої замальовки в скетчбуці, і текстури олівців і аркушів паперу виглядають дійсно вкрай виграшно і дуже жваво, ніби ми самі перегортаємо його сторінки і магічним чином потрапляємо в зображені там ситуації. Як і належить замальовкам на колінці, композиційно ролик дробовий: одні сцени мають глибину і деталізацію, а інші є лише нюансними натяками на події, що відбуваються в них, або зовсім абстрактною інтерпретацією. Але це, звісно ж, зберігає шарм і фактурність цього твору.

1.8. Анімаційний ролик "Le Saucier''. Ерік Паскаль Джонсон (Eric Paschal Johnson), США, в 2020 році з точки зору історії про виявлення рецепта

[7] https://vimeo.com/425216489

п'яти французьких соусів в "La Saucier"[8] розповідає про загальнолюдське прагнення шукати і оберігати втрачені уривки нашої історії, а так само продовжувати її творити (Іл. 1.8).

Автор використовує схематичні анімації для того щоб проілюструвати розповідь, росташовуючи прямо по центру невеликі лінійні зображення, що нагадують ілюстрації до «Маленького принца» або замальовки на полях шкільних зошитів. Колір не включений в композицію, все зроблено так, щоб не відволікати уваги глядача від змісту розповіді. У загальному і цілому така стилістика викликає теплі почуття, які підкріплюють враження від розповіді про те, що всі ми — частинка історії, і наша сила, наша цілісність в тому, щоб знаходити інші частинки і зберігати, пазл за пазлом, і у кожного з нас є своя роль в цьому вирі життя.

«Розум не може сумувати за того, чого він ніколи не знав, але серце може боліти від того, чого воно ніколи не зазнавало.»

1.9. Анімаційний ролик “Morning”. Створений в 2019 році в Празі Войтехом Домлатілом (Vojtěch Domlátil) ролик "Morning"[9] є анімаційної інтерпретацією дихальної медитації вранці (Іл. 1.9).

Він побудований на найвишуканіших півтонах, тонкі лінії сплітаються між собою рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб вихопити образ, до якого прагне ця форма, а потім розбігаються знову, назустріч новим. Музичний супровід, над яким працював Мартін Клусак (Martin Klusák) грає важливу роль в цій анімації, допомагаючи глядачеві орієнтуватися в сюжеті і не заблукати серед образів, а так же самим розчинитися в медитативній дихальній практиці і звуках природи.

Насправді чарівно те, як образи, передані хитросплетіннями тисяч уривчастих ліній, виглядають цілісними, витонченими і повітряними.

[8] https://vimeo.com/435845870
[9] https://vimeo.com/317424886

1.10. Анімаційний ролик “Sports”. Брайан Смі (Brian Smee), США, в 2015 році створив анімаційний ролик “Sports”[10], що оповідає про спортсменку, яка, не дивлячись на травму, вирішує пробігти свою дистанцію, і в кінці все ж руйнується (Іл. 1.10). Закадровий голос мовить про те, як вкладає в бургер кожну частинку себе. Все його життя сповнене зумовленостей і неминучостей, він буде існувати тут нескінченно, готуючи цей бургер.

Ролик відчувається як психоделічний сон, в якійсь мірі жорстокий, але, як і заведено у снах, це сприймається як належне.

Анімація виконана в контрастують відтінках, на паперових текстурах. Композиція не передбачає нічого зайвого, тільки ті елементи сюжету, які необхідні для цілісного сприйняття картинки. В цілому незвичайні, незвичні композиційні рішення лише підкреслюють атмосферу сновидіння в цьому ролику.

В цілому, досить важко усвідомити основну сутність ролика і прочитати символізм сюжету, тут можна прийти до чого завгодно, від проблеми залежності від фаст фуду до неминучості завершення циклу життя і смерті, але саме це й інтригує в даному анімаційному ролику, і наштовхує на незвичайні відчуття.

[10] https://vimeo.com/100083780

2. ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

2.1. Концепція проекту. Задум проекту полягає в тому, що головна героїня перебуває уві сні, від якого не може прокинутися. У сюжеті анімації проводиться аналогія з оповіданням самої пісні, на базі якої вона будується: пісня розповідає про ті дні, коли меланхолія несе в собі крім фрустрації деякі комфорт і розраду, як багато думок і самоаналізу народжує суперечлива природа цього явища [4]. Героїня знаходить себе в аналогічному подібному відчуттю безтурботного смутку, знайомому, мабуть, кожному, коли прокидається і виявляє себе в черговому сні, але до кінця не усвідомлює це, з деяким інтересом ставлячи під сумнів реальність того, що відбувається і сутність її спонтанного компаньйона в цій пригоді.

Вовк в міфології і культурі одночасно символізує жорстокість, підступність і хоробрість, перемогу, резонуючи з основною думкою пісні про подвійність станів [5].

Третє око, всевидюче око, людське око як таке є органом відображення навколишнього світу в душі людини, органом сприйняття світла, істини [6]. Завдяки йому головна героїня проливає світло на справжню особистість нового знайомого, з'ясовуючи, що це весь цей час була вона сама, підтверджуючи психотеорію про те, що всі герої наших сновидінь — наші субособистості, і усвідомлюючи це, приймаючи її в свої обійми, вона знаходить вихід з лабіринту власної підсвідомості і нарешті знаходить спокій, прокидаючись в реальному світі.

2.2 Графічні особливості проекту. Локації проекту розділені між собою колірними рішеннями, а формат анімації передбачає свого роду колажне сприйняття картинки із примарними мотивами, що імітують сприйняття сну. Сама стилізація в процесі створення ролика була змінена і відрізняється від концептуальних пропозицій, була спрощена задля створення легких, затишних і пластичних форм, а так само безперервний гладкий аутлайн і щільна заливка

були замінені на пенсель що імітує крейду, для асоціації з чимось дитячим і безпечним. Монтаж сцен був так само виконаний малопередбачуваним способом задля занурення глядача в відчуття делюзіональності подій.

2.3. Технічні характеристики проекту. В даному проекті присутні змішані види анімації — покадрова і шейпова, промальовані в растровій графіці у Paint Tool SAI і проанімірованние в Adobe After Effects. Першу частину проекту становило безпосереднє промальовування футажами для анімації, а другу — монтаж і анімація в призначеної для цього програмі.

Технічні характеристики проекту: роздільність кадру 1920 х 1080 пікселів, формат MP4.

2.4. Звукове рішення. Безпосередньо на звуковому рішенні ролик за своєю структурою і побудований. Він повністю ритмічно і динамічно підпорядковується музичній композиції, і візуально, буквально, асоціативно або типографським відповідає сюжетним особливостям даної пісні, при цьому зберігаючи власне трактування.

ВИСНОВКИ

У короткометражній анімації часто використовують практику мінімалістичного підходу, де звук відіграє важливу роль у підтримці ритму композиції та керуванні анімаційними акцентами. В таких роликах ефективно використовуються паперові та олівцеві текстури, 12-тикадрові анімації, моноширинні лінії та відкриті кольори.

Опрацьована й деталізована анімація не завжди є найкращим варіантом для досягнення певної мети. Використання мінімалістичного підходу дозволяє зосередитись на суті, уникнути перевантаження зображення деталями і зосередитись на передачі емоцій та гармонійному візуальному сприйнятті.

Цей підхід є ефективним у створенні емоційно важливих і візуально збалансованих роликів. Мінімалістична анімація здатна передати сюжетну історію, створити певну атмосферу і зацікавити глядача, використовуючи обмежені ресурси. Вона показує, що сила анімації полягає не тільки у увазі до деталей, але і у здатності передати сутність та емоції через прості, але виразні елементи.

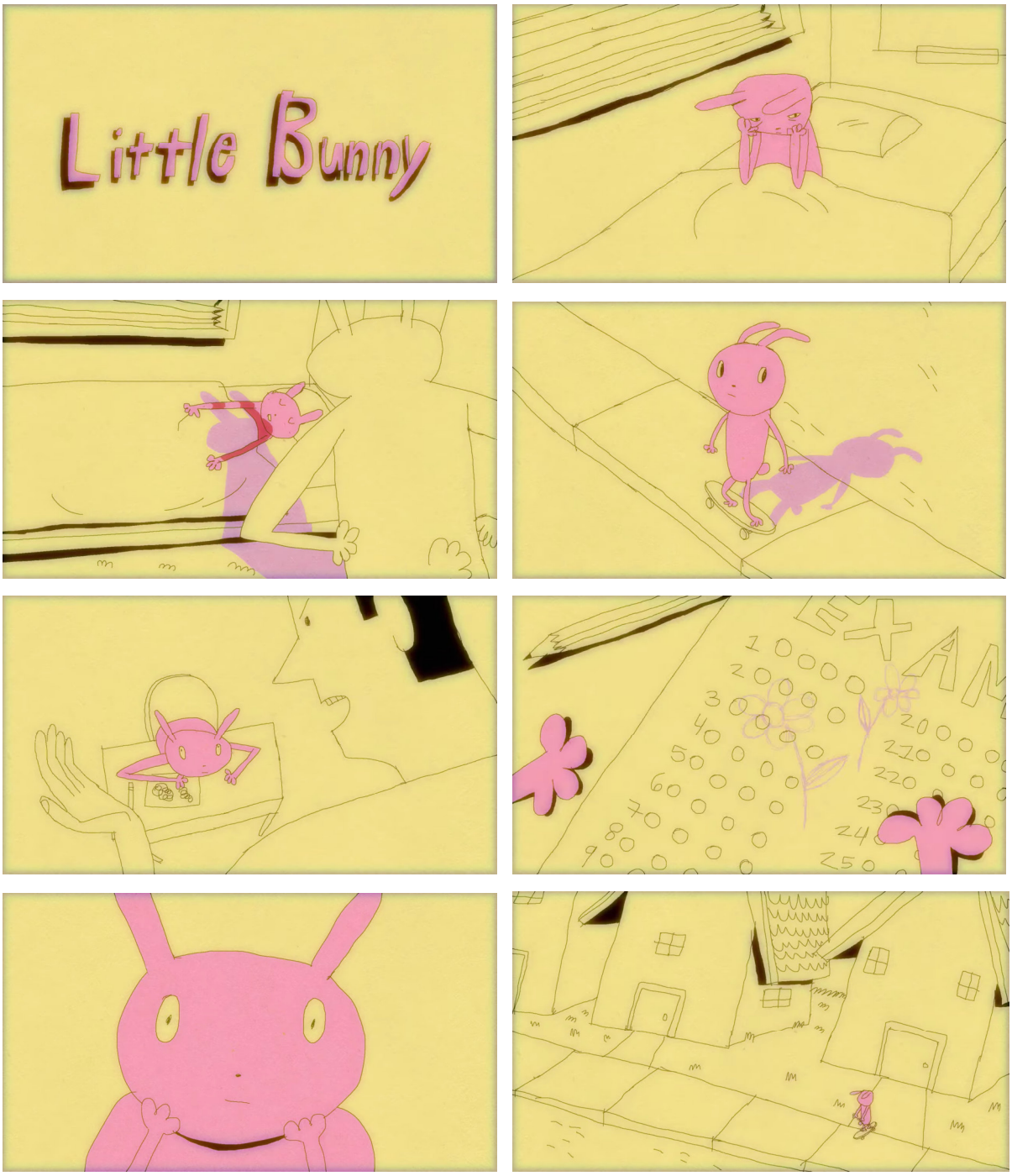
ЛІТЕРАТУРА

1. Словники та енциклопедії URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ita_rus/71575/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата звернення 24.02.2021)
2. Класична музика в анімації URL: https://1tvs.com.ua/articles/klassicheskaya-muzyika-v-animatsii/ (дата звернення 24.02.2021)
3. Про лірик відео і як створити лірик відео URL: https://www.greathsd.com/about-lyric-videos (дата звернення 08.06.2023)

4. Про пісню Fog Lake – Side Effects URL: https://www.discovervibes.com/notes/sideeffects/foglake (дата звернення 03.06.2021)
5. Вовк як символ у міфології URL: https://newacropolis.org.ua/articles/vovk# (дата звернення 08.06.2023)
6. Символіка Третього Ока URL: https://avareurgente.com/uk/symvolika-tretyoho-oka

ДОДАТОК І

АНАЛОГИ

Іл.. 1.1. Анімаційний ролик “Little Bunny”, 2016 рік.

Іл.. 1.2. Лірик відео на пісню «ROSALÍA — LLYLM», 2023 рік.

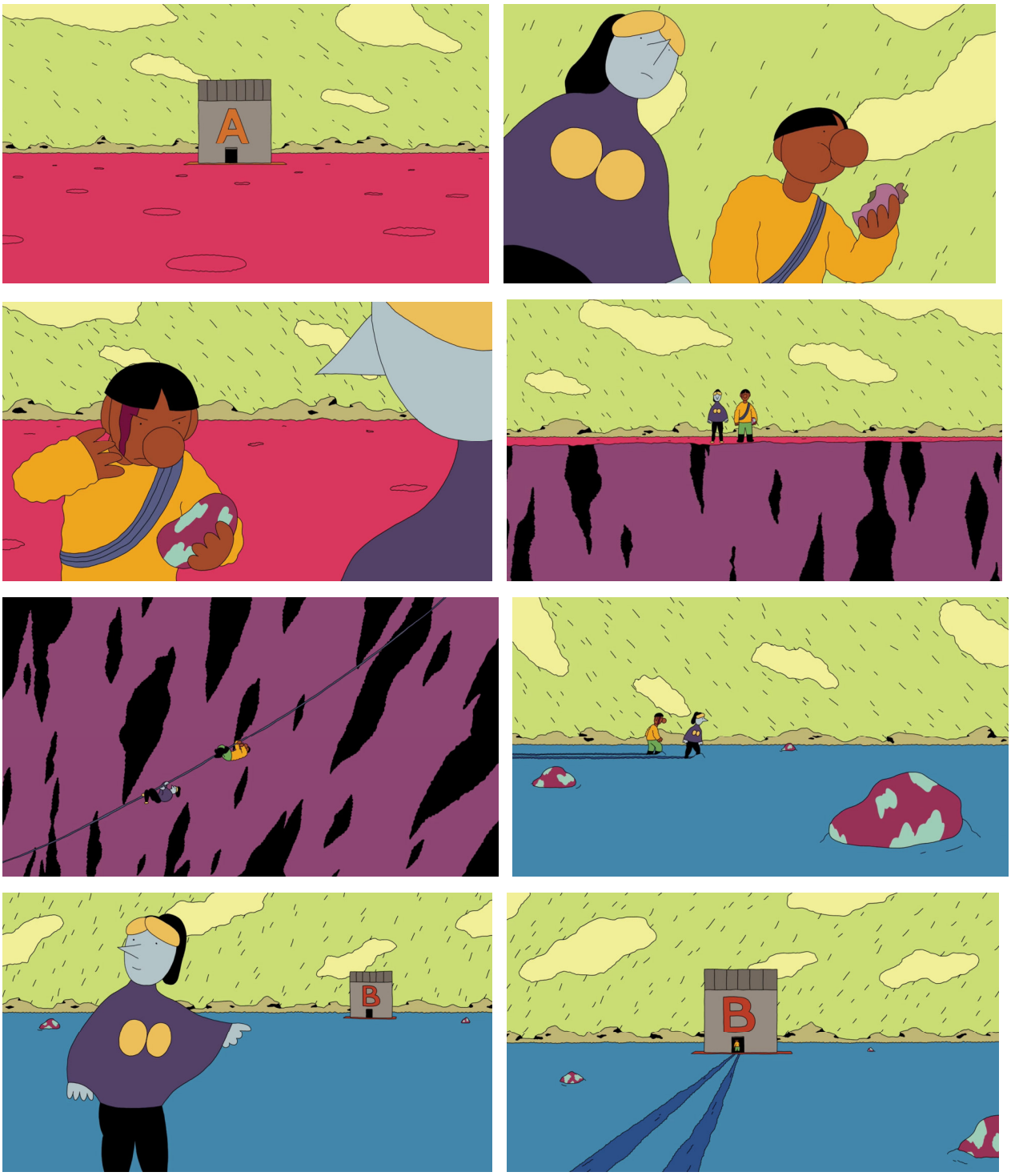
Іл.. 1.3. Анімаційний ролик “ㄱ그 루 잠 ”, 2020 рік.

Іл.. 1.4. Анімаційний ролик “The Lost Sound”, 2018 рік.

Іл.. 1.5. Анімаційний ролик до пісні TODD TERJE “Alfonso Muskedunder”, 2015 рік.

Іл.. 1.6. Анімаційний кліп до композиції MUTA “PRAISE”, 2015 рік.

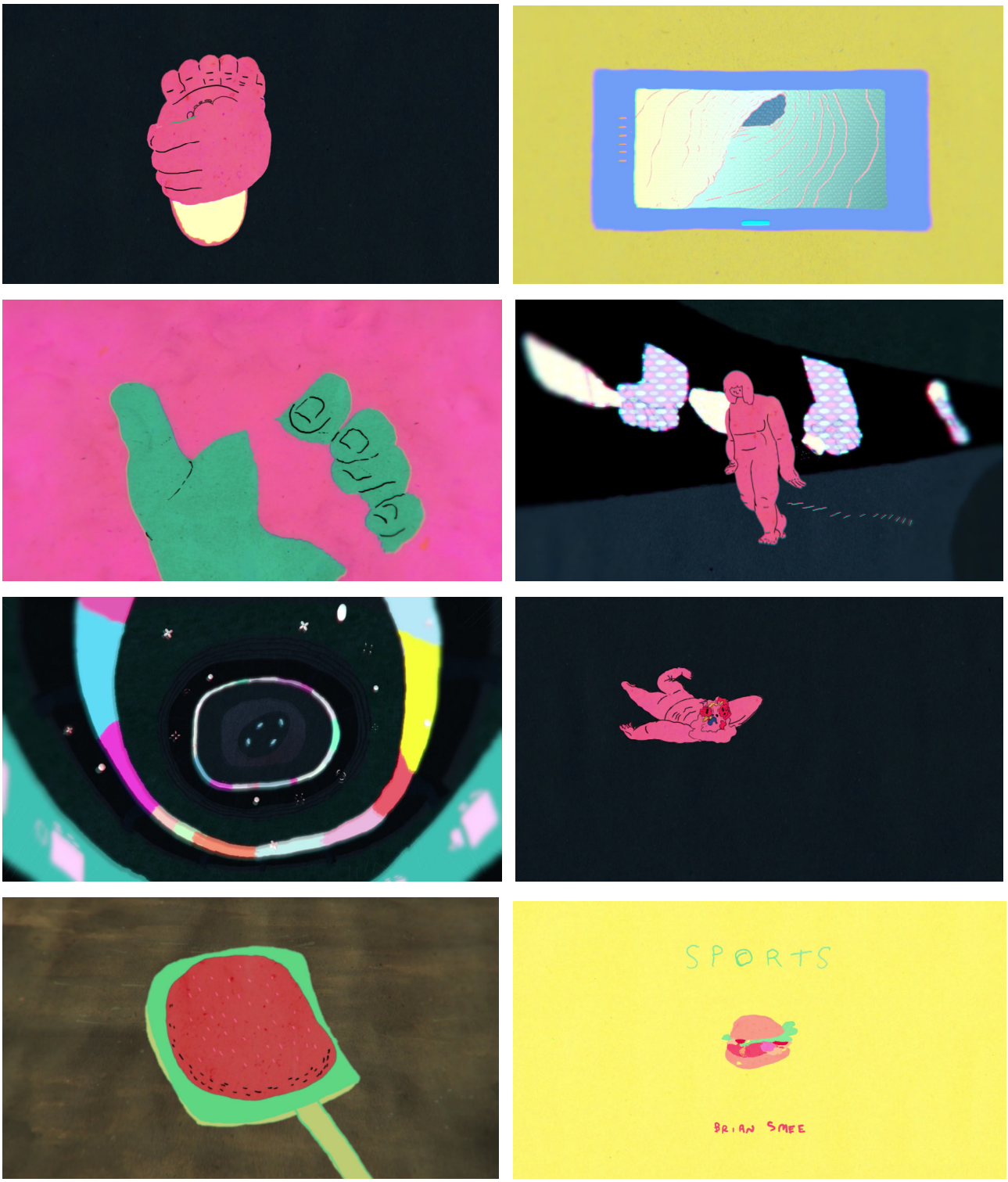
Іл.. 1.7 Анімаційний ролик “Travelogue Tel Aviv”, 2020 рік.

Іл.. 1.8. . Анімаційний ролик “Le Saucier”, 2020 рік.

Іл.. 1.9. ролик “Morning”, 2019 рік.

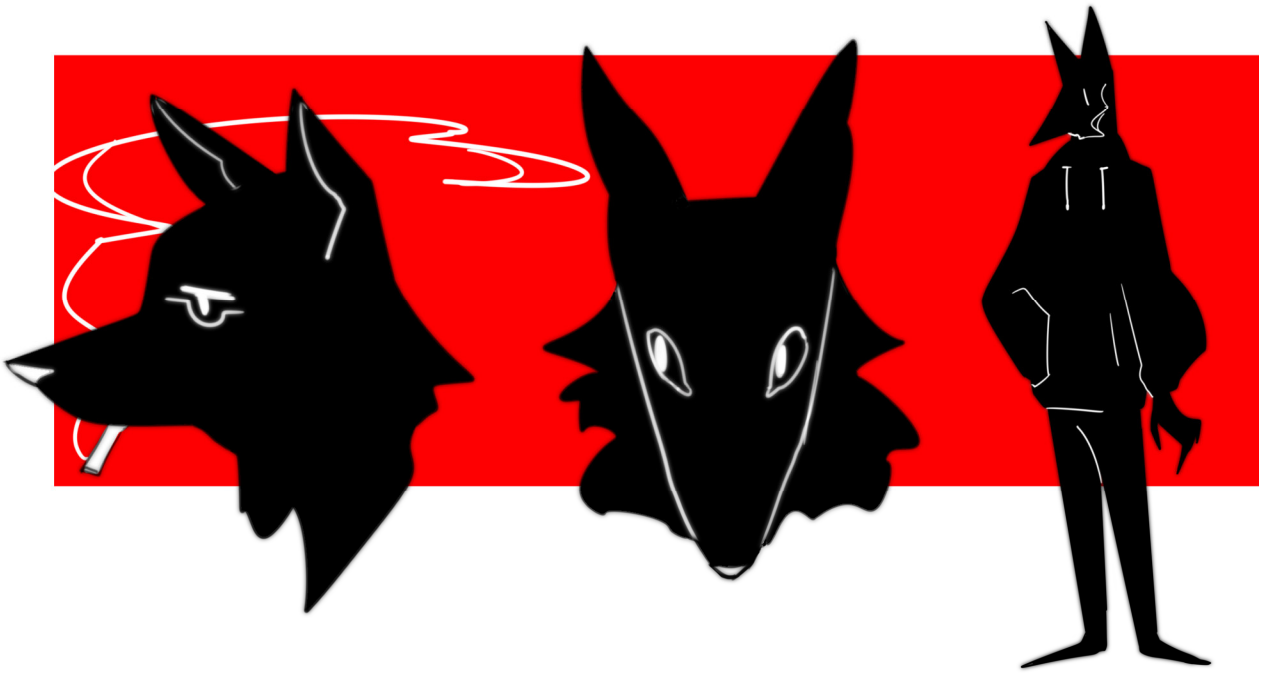

Іл.. 1.10. Анімаційний ролик “Sports”, 2015 рік.

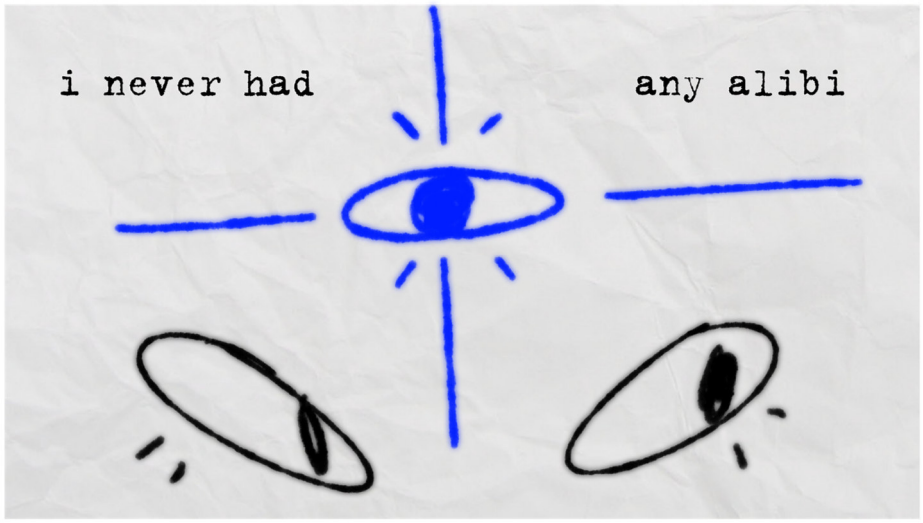
ДОДАТОК ІІ

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ — ЕСКІЗИ

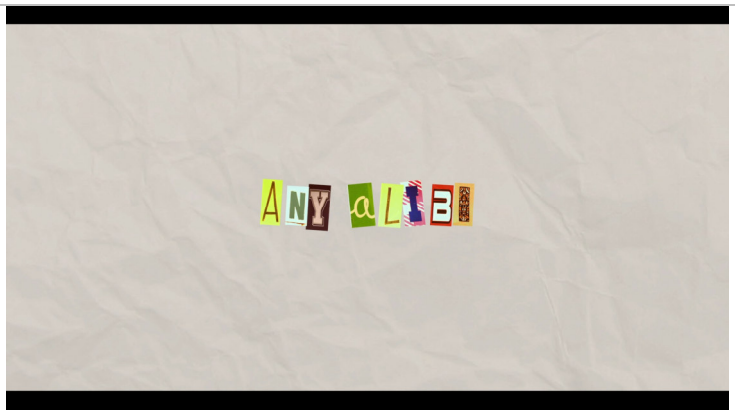
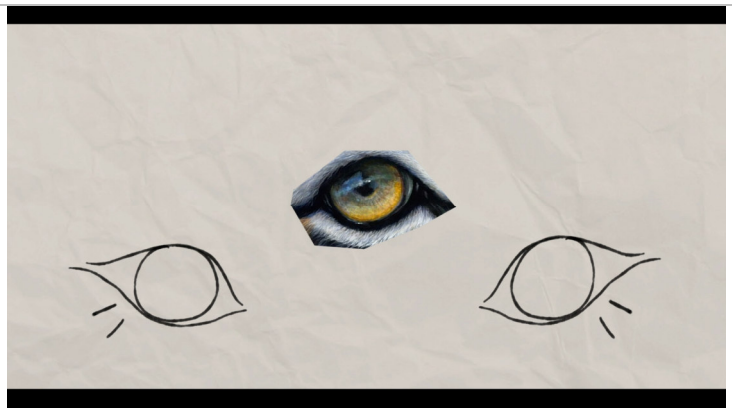

except
us

i never had
any alibi

hoping id stop myself.

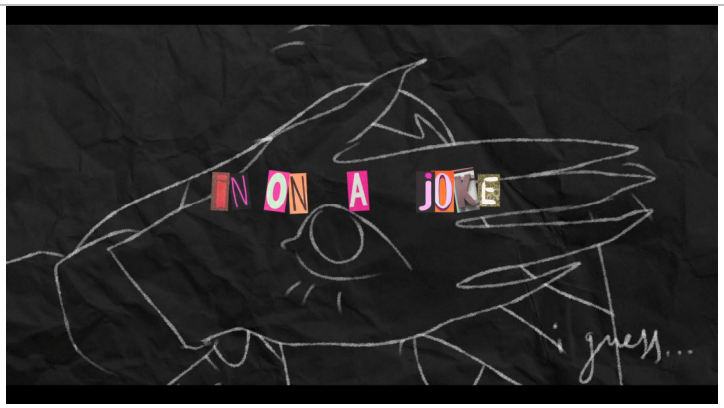
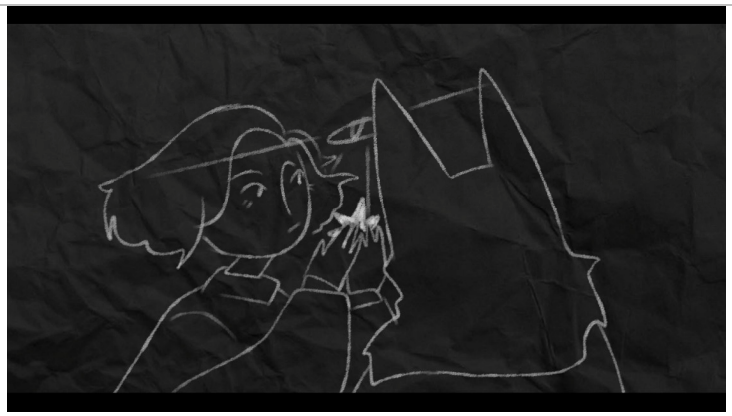
ДОДАТОК ІІІ

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

Кадр	Сцена
	З’являються колажовані перші рядки тексту пісні.
	Відбувається «підбір» третього ока головної героїні.
	З’являється головна героїня, щось тримаючи у руках, і виступає фоном до наступного витягу текста пісні.
	Кадр демонструє нам сердце, яке героїня тримала у руках, і те, як вона кидає його до символічного колодязю.

	Героїня прокидається.
	Вона спостерігає за хмарами за вікном, намагаючись проаналізувати сон. Позаду героїні знаходиться фігура.
	Вона помічає фігуру, і та швидко залишає поле її зору.
	Героїня схоплюється и намагається наздогнати фігуру.

	Стоячи у дверях вона почуває на собі чийсь погляд.
	Героїня знаходить себе посеред загадкового пейзажу.
	Фігура виявляється людиною із вовчою головою. Вона рухається назустріч дівчині.
	Вовк вказує дівчині на те, що третє око з її сна нікуди не поділося.

	Дівчина дозволяє вовкові накрити її третє око, проте те просвічує наскрізь.
	Фігури у руках героїні починають змінюватися, доки там не опиняється зірка.
	Вона прикладає зірку до вовчого лоба, і той починає змінювати форму.
	Голова вовка змінюється на голову ідентичної дівчини.

	Вони обіймаються, одна бере іншу на руки, обертаючи навколо себе.
	Героїні перетворюються на нерозбірливий силует, поступово зливаючись.
	Вони перетворюються на одну повноцінну дівчину, що деталями одягу нагадує «розколоті» часточки себе.
	Дівчина опиняється у своїй кімнаті, де незабаром прокинеться.