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

Рибцова Сюзанна Інокентіївна

КНИГА-АНІМАЦІЯ «НАРОДЖЕННЯ ТА ІСНУВАННЯ»

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. І. Рибцова

Керівник: Кліманов Сергій Валерійович
старший викладач

Харків–2023

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 6
   1.1. Анімаційний ролик “Infinite zoom art” 6
   1.2. Манга “Demon Slayer” 7
   1.3. Книга «Під скляним куполом» 7
   1.4. Манга “Berserk” 8
   1.5. Манга “Oyasumi Punpun” 9
   1.6. Анімаційний мультфільм “Avatar: The Last Airbender” 10
   1.7. Манга “Innocent Rouge” 11
   1.8. Фрагмент із мультфільму «Шрек» 12
   1.9. Анімаційний кліп “Infinite Zoom” 12
   1.10. Фільм «Життя прекрасне» 13

2. ОПИС І ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 14
   2.1. Концепція та структура трейлеру візуальної новели “Meta: Android” 14
   2.2. Стилістичне рішення трейлеру візуальної новели “Meta: Android” 16
   2.3. Технічні характеристики та особливості 17
   2.4. Звукове рішення 18

ВИСНОВКИ 19

ЛІТЕРАТУРА 20

ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 21

ДОДАТОК ІІ. СТОРІБОРД 30

ДОДАТОК ІІІ. ЕСКІЗНИЙ ПОШУК 32

ВСТУП

Анімація — це мистецтво оживлення неживих об’єктів, магічне ремесло, яке поєднує рух, звук і зображення, щоб створити чудовий гобелен уяви. Це власна мова, яка здатна подолати обмеження людського досвіду та передати найглибші емоції.

Кожен кадр мультфільму – це окреме полотно, витвір мистецтва, який розповідає історію та викликає відгук у глядача. Види та звуки, які наповнюють кожну мить, були створені з ретельністю та точністю, кожна деталь додає насиченості вражень.

Книги — це ворота в нові світи, ключ, який відкриває двері до безмежних можливостей, корабель, який несе нас у місця, де ми ніколи не були, і до людей, яких ми ніколи не зустрічали. Це джерело знань, полотно для уяви та супутник для душі. Герої, яких ми зустрічаємо на їхніх сторінках, стають нашими друзями, спорідненими душами

Магія звуку, анімації та зображень в анімаційних проектах величезна. Вони викликають емоції, розпалюють уяву та створюють відчуття дива, яке залишається з нами ще довго після закінчення перегляду. Музика, яка супроводжує анімацію, може перенести нас в інші світи, а складні рухи персонажів захоплюють нас і запрошують приєднатися до них у їхній подорожі. Малюнки в книзі формують яскраві картини в нашій свідомості, що дозволяє нам сприймати історію унікальним чином.

Звук, анімація та зображення поєднуються, щоб створити витвір мистецтва, який виходить за межі середовища, пронизує наші душі та наповнює нас дивом і насолодою. Вони впливають на нас на глибокому рівні, нагадуючи нам про красу та чудеса, які існують у світі навколо нас, і надихаючи нас досліджувати його далі.

Тож *актуальність* проекту полягає у висвітленні проблем нашої країни під час війни та проблематику дитячого розвитку та сприйняття світу. *Новизна* полягатиме у «нескінченій» книзі. Ілюстрації до неї будуть анімуватися одна через одну, що буде створювати відчуття нескінченої історії і додавати книзі-

анімації додаткову глибину.

1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ1

Даний дипломний проект має унікальну концепцію та не має прямих аналогів по стилю, концепції та відтворенню, тож для аналогів я взяла роботи зі схожими графічними рішеннями, частково схожою озвучкою та схожим сюжетом та мораллю. Деякі аналоги наведені по графічній складовій, деякі по схожим темам, які підіймаються у них.

1.1. Анімаційний ролик “Infinite zoom art”.[1](Іл. 1) Цей аналог чудово та наглядно демонструє особливість та головну концепцію цього дипломного проекту, а саме техніка його виконання. Ролик був створений Bobby Chiu для свого каналу YouTube у 2023 році з метою демонстрування можливості програми та для наглядного прикладу його проекту. Ролик виповнений у чорно-білому кольорі та у простому стилі, графічні прийоми майже відсутні у поєднанні з основною технікою, бо вона є самостійною і в подібних проектах повністю замінює необхідність у інших концептуальних прийомах.

1.2. Манга “Demon Slayer”[2]. (Іл. 2) Японська манга в жанрі темного фентезі, бойовика, жаху, пригод. Заснований на серії шьонен манґи — Кімецу но Яіба (англ. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) — Койохару Ґотоґе.

Манга виконана у чорно-білому сеттінгу, що є однією із характеристик манг. Demon Slayer відома своїми складними та детальними ілюстраціями, які передають дію, емоції та фантастичні елементи історії. Художній стиль являє собою поєднання традиційних японських і сучасних технік, з акцентом на сміливі лінії, виразний дизайн.

---

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

[2] https://readmanga.live/klinok__rassekaiuchii_demonov__A5327

У серії також представлено цілу низку приголомшливих пейзажів і місць, [3]від пишних лісів і безтурботних храмів до похмурих печер і міських пейзажів, що наганяють страх. Ці місця часто зображуються в найдрібніших деталях, з використанням різних технік освітлення і затінення, які створюють відчуття глибини й атмосфери. Загалом, візуальна складова манги Demon Slayer є основною частиною її привабливості, привертаючи читачів своїми приголомшливими ілюстраціями та оживляючи світ і персонажів серії.

1.3. Книга «Під скляним куполом». (Іл. 3) Книга була взята як аналог по схожій проблемі головної героїні із персонажем мого проекту. Героїня «Під скляним ковпаком» — молода дівчина, якій потрібно здійснити вибір щодо свого подальшого життя. Але вона не може його зробити, поступово втопаючи у власній пітьмі. Усім відомо, що сама авторка страждала від хронічної депресії, яка привела її до передчасної смерті, спричиненої самогубством. Через це вся історія набуває трагічно-фатальних відтінків. Історія мого проекту намагається показати тісно перетинання між реальним світом під час війни та емоційним станом дитини, який страждає та ламається під вагою тяжких обставин та може формувати проблеми із психічним станом та розвитком дитини.

1.4. Манга "Berserk"[4]. (Іл. 4) Фентезі-манга, автором якої є Кентаро Міура. Перший том було видано 1989 року. Згідно з опитуванням, проведеним у 2007 році міністерством культури Японії, посідає 25-е місце серед кращої манги всіх часів.

Манга «Берсерк» відома своїм особливим художнім стилем, який поєднує в собі складні лінії, детальний дизайн персонажів і темну, похмуру атмосферу. Манга містить низку детальних ілюстрацій, намальованих від руки, з акцентом на складні екшн-сцени, кров і жахи.

---

3 https://starylev.com.ua/pid-sklyanym-kovpakom

4 https://com-x.life/2789-berserk-read-online.html

Одним з найяскравіших аспектів манги «Берсерк» є використання затінення та контрасту для створення відчуття глибини та настрою. Для створення відчуття текстури та об'єму в манзі використовується цілий ряд технік затінення, включаючи перехресну штриховку, штрихування та затінення тоном. Використання тіней і силуетів також є помітною особливістю манги, багато сцен зображено в темному, зловісному середовищі, що додає серії відчуття жаху і напруги.

1.5. Манга “Oyasumi Punpun”[5]. (Іл. 5) Манґа Oyasumi Punpun, написана та проілюстрована Ініо Асано, має особливий художній стиль, який є одночасно простим і дуже виразним. Персонажі зображені у вигляді спрощених, мультяшних птахів, а сам Панпун - у вигляді маленької пташки з людським обличчям. Цей унікальний візуальний стиль використовується для передачі емоцій та тем історії. Ілюстрації манги відомі своїм інтенсивним використанням затінення, сцени часто зображені в темному, похмурому середовищі, що додає серіалу емоційної ваги та глибини. Використання різких контрастів між світлим і темним також є помітною особливістю ілюстрацій, що допомагає створити відчуття напруженості та тривоги.

У манзі Асано використовує низку художніх прийомів, щоб передати теми ізоляції, відчаю та розчарування. Серед них - сюрреалістичні та сновидні послідовності, дуже стилізовані фони, різкі зміни перспективи та тональності.

З точки зору моралі, "Oyasumi Punpun" - це потужна та емоційно складна історія, яка досліджує складність людських стосунків та шкоду, яку суспільний тиск та особиста боротьба можуть завдати індивідуумам. По суті, манґа - це роздуми про людський стан і про те, як люди намагаються знайти сенс, мету і зв'язок у світі, який часто може здаватися байдужим і жорстоким.

Історія відзначається похмурим, трагічним тоном і непохитним зображенням болю та страждань, які переживають її герої. Однак вона також пропонує проблиск надії та можливість спокути, оскільки Панпун та його

[5] https://mangalib.me/oyasumi-punpun?section=info

друзі намагаються знайти шлях вперед перед обличчям непереборних випробувань.

Загалом, "Oyasumi Punpun" - це візуально приголомшлива та емоційно потужна манґа, яка кидає виклик читачам, ставлячи перед ними найскладніші питання людського досвіду, і пропонує глибокі роздуми про силу надії, стійкість та людський зв'язок.Персонажам треба досліджувати цей новий світ та навчитися адаптуватися до його правил і викликів. Аніме піднімає цікаві питання про природу віртуальної реальності та вплив, який вона може мати на людську свідомість і поведінку. Сюжет досліджує теми ідентичності, стосунків і людської потреби у зв’язку та значенні. Персонажі добре розроблені та близькі глядачу, кожен з них має справу зі своїми власними труднощами та викликами в грі. Аніме також досліджує стосунки, які складаються між гравцями, як у грі, так і в реальному світі, і вплив, який ці стосунки мають на їхній досвід у віртуальній реальності. Анімація та візуальні ефекти дуже деталізовані та захоплюючі, вони створюють яскравий і привабливий світ.Загалом, “Sword Art Online” — це якісно створене аніме, яке досліджує концепцію віртуальної реальності та занурення у вражаючий спосіб, що спонукає до роздумів. Воно піднімає важливі питання про природу людської свідомості та вплив, який віртуальна реальність може мати на наше життя, а також забезпечує переконливу та цікаву історію, що захоплює глядача від початку до кінця.

1.6. Анімаційний мультфільм “Avatar: The Last Airbender”[6].(Іл. 6) Майкл Данте Ді Мартіно та Браян Конецько, головні автори та виконавчі продюсери серіалу, почали роботу над ним у листопаді 2004 року. І вже 21 лютого 2005 року Nickelodeon показав першу серію. Спочатку творці «Аватара» розраховували на дитячу аудиторію від 6 до 11 років, але доволі

[6] https://anitube.in.ua/3293-avatar-the-last-airbender-book-1.html

швидко серіал став дуже популярним серед практично всіх вікових категорій. Нині аудиторія серіалу охоплює понад 4,4 мільйона осіб.

З точки зору моралі, "**Avatar: The Last Airbender**" - це шоу, яке досліджує цілий ряд тем, включаючи природу влади, відповідальність і важливість балансу в житті. Серіал побудований навколо ідеї чотирьох стихій і важливості збереження балансу між ними. Зрештою, моральне послання серіалу - це надія і спокута, оскільки герої вчаться долати свої недоліки і працювати заради кращого майбутнього. Через свою боротьбу вони вчаться усвідомлювати свої унікальні сильні сторони і визнавати силу єдності та дружби у подоланні негараздів. Головна причина, по якій цей проект був взят, як аналог - це тема дорослішання головного героя у обставинах, які завсім не підходящі для дитини, а також взяття відповідальності у ранньому віці.[7]

1.7. Манга “Innocent Rouge”. (Іл. 7) Японська манга, написана та проілюстрована Шін-ічі Сакамото, заснована на книзі Масакацу Адачі «Кат Сансон». Він був опублікований у Shueisha 's Weekly Young Jump з січня 2013 року по квітень 2015 року та зібраний у дев'ятьтомів tankōbon .

Манга "Innocent Rouge", написана та проілюстрована Шінічі Сакамото, має виразний і детальний художній стиль, який відображає історичне середовище та тематику історії. Персонажі зображені з високим рівнем реалізму, з особливою увагою до їхнього одягу, зачісок та виразу обличчя. Ілюстрації манги відомі своїм використанням темних і похмурих тонів, сцени часто зображені в тінистому, атмосферному середовищі. Використання різких контрастів між світлим і темним також є помітною рисою ілюстрацій, що допомагає створити відчуття напруженості та драматизму.

З точки зору моралі, "Innocent Rouge" - це історія, яка досліджує природу влади та корупції, що може виникнути через переслідування політичних амбіцій. Дія манґи відбувається під час Французької революції і зосереджується на конфлікті між монархією та революційними силами, які

[7] https://mangalib.me/innocent-rouge?section=info

прагнуть її повалити. Через дії та мотивації своїх складних і недосконалих персонажів "Невинний червоний" досліджує шляхи, якими влада може корумпувати навіть тих, хто має найкращі наміри. Серіал також висвітлює наслідки політичного насильства та потрясінь для окремих людей і суспільства в цілому.

По суті, "Innocent Rouge" - це застережлива історія про небезпеку сліпих амбіцій та необхідність балансу і компромісу у прийнятті політичних рішень. Це історія, яка спонукає читачів критично замислитися над природою влади та роллю, яку окремі люди можуть відігравати у формуванні ходу історії. Загалом, "Innocent Rouge" - це візуально приголомшлива манґа, що спонукає до роздумів і пропонує потужне моральне послання про природу влади, корупцію та боротьбу за справедливість у турбулентні часи.

1.8. Фрагмент із мультфільму «Шрек»[8]. (Іл. 8) Цей уривок чудово демонструє саме озвучування книги, яка представлена глядачеві. Взят уривок не для візуальної ідентичності та не задля сюжетних або моральних сторін, а саме для концепції аудіокниги з картинками та анімаціями переходу між сторінками.

1.9. Анімаційний кліп “Infinite Zoom”[9]. (Іл. 9) Даний ролик був аналогічно створений Bobby Chiu для YouTube задля демонстрації можливостей програми та для доманстрації своєї роботи, як художника та аніматора. Художній стиль використаний штрихований та частково деталізований, із красивими фонами та цікавою історією, яка чудово грає фарбами за допомогою цікавого анімаційного рішення переходу.

1.10. Фільм «Життя прекрасне»[10]. (Іл. 10) «Життя прекрасне» (італ. La vita è bella) - це італійська трагікомедія 1997 року. У головних ролях Роберто Беніньї, Ніколетта Браскі. Відразу після виходу картина отримала широке міжнародне визнання. Заголовок фільму походить з записок Льва Троцького.

[8] https://uaserial.com/movie-shrek/ae
[9] https://www.youtube.com/watch?v=S1kQLmw2eQg
[10] https://uakino.club/filmy/genre_comedy/198-zhyttia-prekrasne.html

У Мексиці, передчуваючи швидку смерть від рук агентів НКВС, він писав: «Життя прекрасне. Нехай прийдешні покоління очистять його від зла, гніту, насильства і насолоджуються ним повністю».

«Життя прекрасне» (La vita è bella) - італійський фільм 1997 року режисера Роберто Беніньї, що має виразний візуальний стиль, який передає теми любові, надії та стійкості. Візуальний стиль фільму відзначається використанням яскравих, насичених кольорів і сміливих, стилізованих декорацій, які створюють відчуття химерності та фантазії. Це різко контрастує з темними, похмурими сценами фільму, що зображують жахіття Голокосту.

Операторська робота та кінематограф фільму також вирізняються використанням великих планів і щільного кадрування, які допомагають підкреслити емоційні вирази та реакції персонажів. Ці прийоми особливо ефективно передають гумор і ніжність, які існують поряд із трагізмом історії.

З точки зору моралі, «Життя прекрасне» - це фільм, який оспівує силу любові, уяви та людяності перед обличчям неймовірної жорстокості та відчаю. Фільм розповідає історію єврея на ім'я Гвідо, якого інтернують у концтаборі разом з його маленьким сином. Незважаючи на жахи їхнього становища, Гвідо використовує свою дотепність і гумор, щоб створити для сина фантастичний світ, в якому табір - це гра, а охоронці - просто частина правил. Завдяки своїм зусиллям Гвідо вдається захистити сина від найгірших проявів табірної жорстокості, зберегти його невинність і надію на краще майбутнє. За своєю суттю «Життя прекрасне» - це фільм про стійкість людського духу перед обличчям неймовірної трагедії. Це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи завжди є можливість для любові, гумору та людяності, і що саме ці якості, зрештою, надають життю його красу та сенс. Загалом, «Життя прекрасне» - це візуально приголомшливий та емоційно сильний фільм, який пропонує потужне моральне послання про важливість любові, уяви та людяності перед обличчям негараздів.

2. ОПИС І ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

2.1 Концепція та структура книги-анімації «Народження та існування». Концепція та унікальність роботи полягатиме у «нескінченій» книзі. Ілюстрації до неї будуть анімуватися одна через одну, що буде створювати відчуття нескінченої історії і додавати книзі-анімації додаткову глибину

Книга розказуватиме про події в Україні за останні 9 років, він 1 та 3 особи, які будуть дітьми. Дитяча свідомість відрізняється від дорослої, вона несформована та сприймає світ зовсім по іншому, її світ маленький та недосягнутий, а її відчуття мають яскравіший спектр, будь-які події формують із дитини її особистість, шліфують її, як вода шліфує камінь. Дитинство кожної людини є її основою, тому акцент на сприйнятті дитиною війни ти життя, яке сформоване та проведене у страху впливатиме на людину, а її набуті наслідки вона пронесе крізь все життя і передасть далі. Такий сюжет показуватиме, як дитина почуває себе беззахисною, покинутою, самотньою, і як її світ, будучі маленьким, горить.

Сюжет починається в 2014 році, у Донецьку, де, маленька дитина народилася під завалами, і майже не втратила життя, тільки його отримавши. Але її рятують та витягують з-під завалів. Це хлопчик. У нього не залишилось батьків, але є родичі, які взяли над ним опіку та виховували його в любові, переїхавши до Харкова. Хлопчик ріс та не знав на собі всього жаху, що не переставав коїтися в країні, допоки не настало 24 лютого 2022 року, і йому знову довелося тікати з міста, полишивши все, він мав і знав, все, що любив, свій дім. Війна триває вже довго, і дитина росте разом із нею, пліч-о-пліч, і він не знає нічого окрім неспокою та тривоги за своє життя, він не знає, що буде далі, для нього час застиг, але він росте.

2.2. Стилістичне рішення книги-анімації «Народження та існування». Ілюстрації, які «взаємодіють» з книжковими сторінками, вони

вживлені в них, випливають із сторінки, чи частково виглядають.

Використовуватимуться цікаві ракурси, гра з формою та співвідношенням персонажів з оточенням, іноді гіперболізація форм та розмірів. Кольори сеттінгу будуть не стандартними у поєднаннях, блідими та частково недомальованими, в поєднані з контуром, для кращої передачі атмосфери. Персонаж часто буде балансувати між локаціями реального світу та світу своїх почуттів, що буде виражатися у більш фентезійному та сюрреалістичному кадрі та локаціях. Деякі локації та ілюстрації можуть бути монохромними.

2.3. Технічні характеристики та особливості.

- Формат 1920x1080 px;
- Фреймрейт 60 fps
- Формат MP4.

Для створення дипломного проекту було прийнято рішення створити книгу з анімаційними переходами між сторінками, які будуть створювати ефект однієї картинки, яка тягнеться вічно. Щоб зробити такий ефект, я використовую програму Infinity Paint та інші, які створені спеціально для таких ефектів. Самі ілюстрації створюватимуться в Photoshop, Procreate, текст записуватиметься в Adobe Audition, а рендер готового проекту створюватиметься в Adobe Premiere Pro.

2.4. Звукове рішення. Для дипломної роботи було обрано легкий, ненав’язливий музичний фон, який буде доповнювати атмосферу, а не перебивати. It Maintains, Eyes Change від Puddle of Infinity чудово підкреслює атмосферу суму та смутку, але залишає післясмак надії та промінь світла у пітьмі.

ВИСНОВКИ

Поставленою метою даного проекту є висвітлення важливих та актуальних тем та проблем, які мають бути почуті та побачені, а також, щоб жахи нашої реальності не були забуті. На основі аналізу аналогів у якості референсу до пошуку стилю анімації були обрані Infinite zoom art та манга Oyasumi PunPun. Перший аналог був обраний для анімаційного рішення: створення ефекту анімації шляхом переходу між сторінками, який дає видимість анімованого проекту. Другий же аналог став опорою для візуально-стилістичного рішення – відображення персонажів та подій драматично та скетчовано, графічно.

1. Дизайнерське рішення було обрано графічним та драматичним для створення духовної атмосфери та акцентуванні на ментальних переживаннях.

2. Звуковий супровід був вирішений у вигляді озвучування тексту на фоні музики, щоб оживити книгу та перевести її у вигляд анімаційного графічного мультфільму, не роблячи при цьому його таким, а залишаючи його у вигляді книги для придання унікальності проекту.

3. Атмосфера та емоційний стан передається за рахунок графічної частини, а також звукового супровіду у вигляді музики та озвучованого тексту.

У підсумку ми маємо унікальний проект, який представлятиме собою і книгу і анімаційний проект, котрий матиме особливий характер.

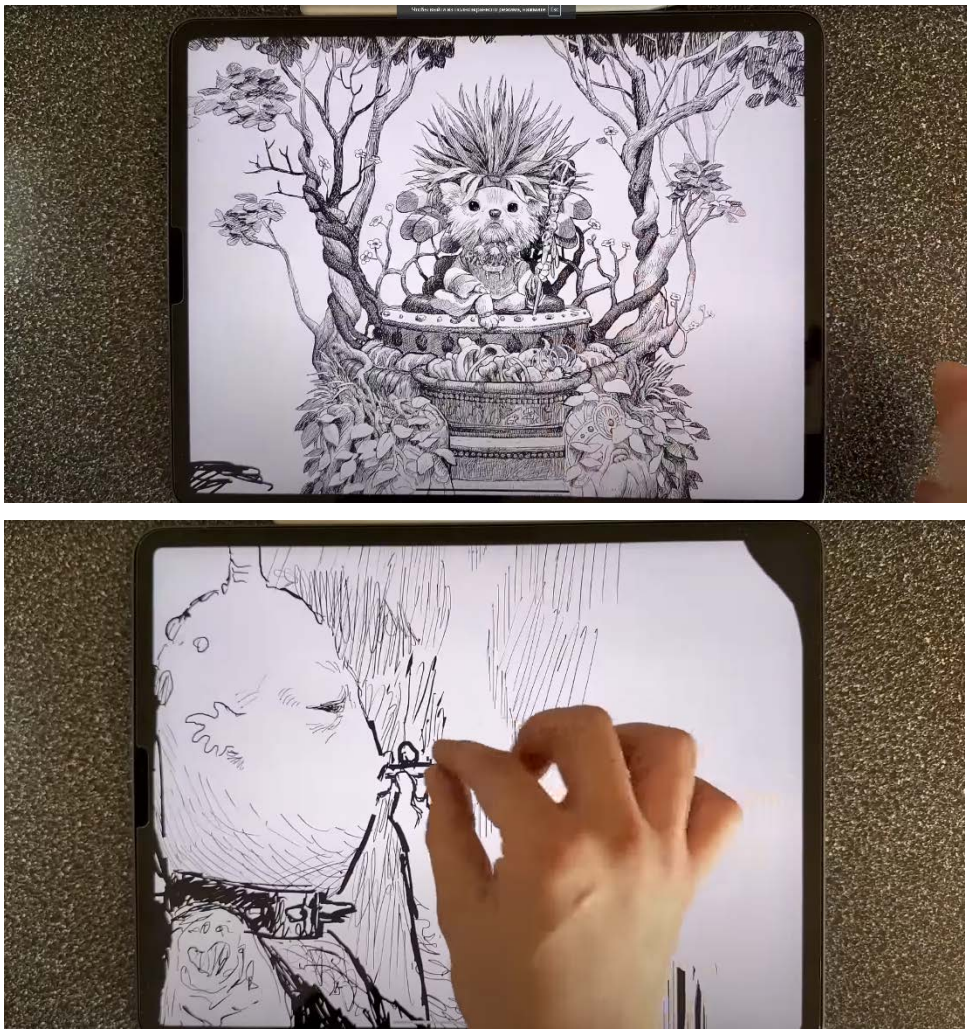
ЛІТЕРАТУРА

1.
2.
3. .

ДОДАТОК І.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

EndlessPaper.ap

Іл. 1. Фрагменти ролика “Infinity zoom art”, 2023 р.

DANCE OF THE SUN GOD
'BURNING SUN'

滅
...POSITIVELY AWFUL..
...TANJIRO KAMADO.
Yasu Edits

Іл. 2. Фрагменти манги “Demon Slayer”, 2016 р.

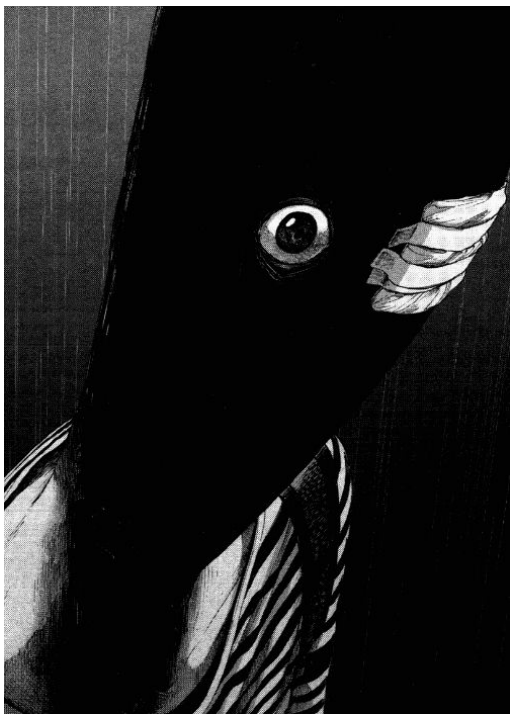

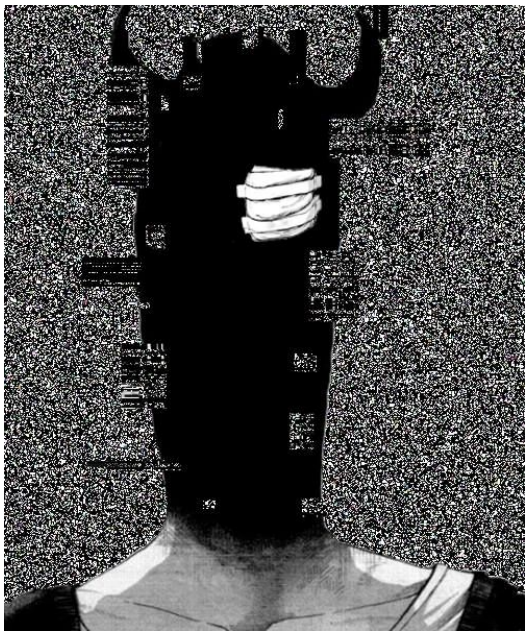

Іл. 3. Фрагменти манги “Berserk”, 1990 р.

Іл. 4. Фрагменти манги “Oyasumi Punpun”, 2007 р.

Іл. 5. Фрагменти мультфільму “Avatar: The Last Airbender”, 2005 р.

Іл. 6. Фрагменти манги “Innocent Rouge”, 2013 р.

NCE
upon a time
there was a
lovely princess
he was
locked away
in a castle
guarded by a terrible
fire breathing dragon
NCE
upon a time
IN A kingdom
far far away
that took hold
each and every night
kiss

Іл. 7. Фрагменти мультфільму «Шрек», 2001 р.

Іл. 8. Фрагменти фільму «Життя прекрасне»,1997 р.

ДОДАТОК ІІ.
СТОРІБОРД

ДОДАТОК ІІІ.
ЕСКІЗНИЙ ПОШУК

