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

Свірідов Владислав Іванович

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «MIRROR RE-FLECTION»

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.
_____ В.І. Свірідов

Керівник: Радомська Алла Михайлівна
Старший викладач

Харків–2023

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 5
1.1 Уривок з фільму FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER Clip - “The Silver Surfer vs. Galactus” (2007) 5
1.2 Музикальний кліп Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video) 5
1.3 Анімаційний відео кліп Chelou - Halfway to Nowhere 6
1.4 Анімаційний короткометражний фільм CGI Animated Short Film HD “Reflexion” by Planktoon | CGMeetup 6
1.5 3D анимационный короткометражный фильмCGI 3D Animated Short: “Reflection” - by Hannah Park + Ringling | TheCGBros. 6
РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 10
2.1 Концепція анімаційного ролика “Mirror re-flection” 10
2.2 Стилістика концепції анімаційного ролика 10
2.3 Технічні характеристики та особливості 11
2.4 Звукове рішення 11
ВИСНОВКИ 12
ЛІТЕРАТУРА 13
ДОДАТОК 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 14
ДОДАТОК 2. ЕСКІЗНИЙ ПОШУК 25
ДОДАТОК 3. СКЛАД ПРОЄКТУ 27

ВСТУП

Анімаційні ролики стали невід'ємною частиною нашого життя і впливають на наше сприйняття візуального світу. Вони допомагають нам зрозуміти складні концепти, забавляти та навчати нас. Вони відіграють важливу роль у нашому суспільстві та продовжують еволюціонувати, надаючи нові можливості для творчості

Анімаційний ролик – це короткий анімований фільм, створений з метою розповісти певну історію або передати певне повідомлення. Ролик може бути використаним для різних цілей, включаючи рекламу продуктів, презентацій, ігрових трейлерів т.щ. Це є ефективним засобом залученням уваги глядачів і передавання інформації у зручному форматі.

Актуальність. Одна з головних переваг анімаційного ролика є те що він привертаю увагу глядача: добре підібрана кольорова гама, продуманий сценарій, образи героїв, точний підбір музикального ряду, все це допомагає залучити увагу глядачів і збільшує шанс на те, що вони додивляться ролик до кінця. Анімаційні ролики можуть використанні для пояснення складних ідей, процесів або продуктів, які можуть бути важкими для розуміння в письмовій або вербальній формі. Анімації дозволяють візуалізувати ці ідеї і зробити їх більш доступними для глядачів. Ролики можуть бути використані як виробничий інструмент, для навчання співробітників або показувати процес виготовлення продукту, що допомагає знизити час на навчання та дозволяє працівникам легше зрозуміти процес роботи. Також можна використовувати як для розваг. Наприклад, вони можуть бути використанні для створення коміксів, рекламних роликів або коротких анімаційних фільмів для дітей.

Новизна полягає у тому що, в цьому проекті скомбіновані такі поняття як «відео-трейлер» та «відео-презентація». Глядачеві презентують товар, якого він ніколи не бачив, у форматі «Трейлер-презентації», людина візуально сприймає інформацію яка надовго засідає у неї в голові. Глядач одразу бачить всі переваги

та недоліки «товару», і майже одразу може відповісти на питання: «Потрібно це мені чи ні?». Тому дуже важливо робити якісний та продуманий «товар», який може зачепити увагу на перших 5 секундах ролику, та після затримати глядача на півтори хвилини. Чому саме термін «Трейлер-презентація» я використовую для цього проекту, у ролику присутні наступні сцени: знайомство, історія, інтрига, динаміка; що притаманне типовому трейлеру до фільму про супер-героїв. Термін «презентація» використовується для більш точного опису того що ми розглядаємо , використовуючи текстові інформативні композиції прямо посеред ролику. Це зроблено для того, щоб глядач зміг дізнатись інформацію яку складно, або неможливо, показати візуально.

В наш час великий відсоток людей запам’ятовує те що їм подобається саме через візуальний контакт з предметом зацікавленості. Людина може не запам’ятати ім’я головного героя але те як він виглядає – людина запам’ятає добре, якщо його зовнішність викликає інтерес.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1 Уривок з фільму FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER Clip - “The Silver Surfer vs. Galactus” (2007)[1]

Це уривок з фільму “Fantastic 4” в якому персонаж «Silver surfer» частково долає головного злодія “Galactus” за допомогою своїх здібностей.

Основним аналогом є зовнішній вигляд персонажу. У фільмі шкіра герою має серебристу та гладку текстуру яка дуже гарно переливається на сонячних промінях. Персонаж має здатність пересуватись по космічним шляхам без особливих зусиль, та тривалого часу. Характер абсолютно без емоційний, немає ні радості, ні співчуття.

Цей уривок непогано передає атмосферу та напругу з дипломного проекту. В цілому це темна та загадкова атмосфера, а дії розгортаються в епічному масштабі, на різних планетах та в космосі. Присутньо багато драматичних моментів. (Див.мал.1)

1.2 Музикальний кліп Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)[2]

Це музикальний кліп на пісню “Lost in the Fire” американського виконавця “The Weeknd” та французького техно-музиканта “Gesaffelstein”

Протягом всього кліпу Gesaffelstein одягнутий у чорний глянцевий костюм який дуже чітко дає відблиски світла. Він також дуже нагадує структуру шкіри головного герою дипломного проекту, але все ж таки, шкіра головного герою не тільки дає певний відблиск, але й ще заломлює світло пропускаючи його скрізь себе, тим самим деформуючи зовнішнє середовище всередині тіла.

У кліпі Gesaffelstein виглядає дуже заспокійливо та холоднокровно, не роблячи різких рухів він показує свою статність та вишуканість, що не можна сказати про соліста The Weeknd. Він більш динамічний на фоні «Чорної людини», співаючи про почуття кохання та трохи пританцьовуючи він робить

[1] https://www.youtube.com/watch?v=SwNLuSzZLZg&t=86s&ab_channel=JoBloMovieClips
[2] https://www.youtube.com/watch?v=ZGDGdRIxvd0

деякий контраст поряд з Gesaffelstein, тому ми можемо ще більш підкреслити його характер який дуже схожий на характер The Mirror Man. (Див.мал.2)

1.3 Анімаційний відео кліп Chelou - Halfway to Nowhere[3]

Це анімаційний відео кліп про дівчину яка відчуває почуття загубленості та невпевненості в собі. Історія розповідає про жінку, яка потрапила в пастку гротескного і диявольського прояву своєї підсвідомості. Загубившись у цьому дивному місці, вона змушена протистояти своїм демонам і примиритися з собою.

Якщо в двох словах описати концепт цієї роботи це: боротьба з собою, саме це є основною ціллю The Mirror Man. Щоб всі люди змогли подивитися на себе у дзеркало та сказати самому собі «Так, це я, я себе приймаю». (Див.мал.3)

1.4 Анімаційний короткометражний фільм CGI Animated Short Film HD “Reflexion” by Planktoon | CGMeetup[4]

Це анімаційний короткометражний фільм про дівчину яка не терпіла насмішок над нею. Але проблема була в тому що окрім неї самої, ніхто більше не насміхався над зовнішністю або вчинками головної героїні. Після невдачного фарбування губ помадою її відображення у дзеркалі починає сміятись та показувати яка вона невдаха, це саме ті почуття які відчуває людина коли думає про те що її зовнішній вигляд сильно бентежить людей які проходять повз неї на вулиці по своїм особистим справам. Згодом дівчина розбиває дзеркало, тим самим показуючи свій характер, але окрім розкиданих уламків скла цей вчинок нічого за собою не повів. (Див.мал.4)

1.5 3D анімаційний короткометражний фільмCGI 3D Animated Short: “Reflection” - by Hannah Park + Ringling | TheCGBros.[5]

Ця історія розповідає про дівчину яка усіма спробами намагається сподобатись своїм однолітками. У першій сцені ми бачимо що «круті» дівчата з її класу кажуть їй викинути свої ковзани тому що вони їм не подобаються. Головна героїня просто обожнювала хокей та все життя проїздила на льоді, але під тиском однолітків та почуттям зневаги вона йде здавати своє вбрання. Саме її

[3] https://www.youtube.com/watch?v=BgP9tzt9_Z8
[4] https://www.youtube.com/watch?v=NjqtjuvuRTE
[5] https://www.youtube.com/watch?v=sM6dGqYGLhs

відображення стало причиною переглянути своє ставлення до всіх, та заглянути до себе в середину.

Було дуже гарно показаний саме шлях відображення до головної героїні. Ідея з тим, що живе відображення головної героїні має змогу пересуватися лише через об'єкти віддзеркалення, означає те, що не завжди людина думає про те що їй подобається та чого хоче саме вона, хоча кожен день вона бачить своє відображення і знає про почуття свого комфорту. (Див.мал.5)

1.6 Короткометражний фільм «Людина без обличчя»[6]

Короткометражний фільм «Людина без обличчя» розповідає історію чоловіка, який вранці прокинувся з дзеркалом замість свого обличчя. Протягом дня герой зустрічає різних людей, які бачать у ньому відображення своєї особистості. Основним посилом фільму є те, що усі люди мають свої недоліки та «скелети у шафі», але заперечують та не сприймають їх, тому що завжди легше звинуватити інших у їх гріхах та закрити очі на свої справжні проблеми.

Проблематика даної роботи напряму пов'язана з ідеєю «Mirror re-flection», оскільки метою Mirror man є висвітлення справжньої людської натури, яка має безліч недосконалостей. (Див.мал.6)

1.7 Короткометражний фільм «Відображення»[7]

У цій короткометражці показують сцену де молода дівчина, яка одягнута у гарну сукню, на пальцях кільце з діамантом, у вухах золоті сережки, бачить в далечінь діамантову косулю. Підійшовши ближче, дівчина з захопленням в очах помічає всередині тварини блискуче, яскраво червоне серце. Дівчина йде на жорстокі міри та розбиває тварину на дрібні частки. Забравши шматочок червоного каміння з серця тварини, вона вставляє його в своє намисто на шиї та покидає локацію.

---

[6] https://www.youtube.com/watch?v=6FjMGIakBp0

[7] https://www.youtube.com/watch?v=Byco-ebPOAM&ab_channel=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0

Аналогом є саме матеріал з якого зроблена тварина. Воно хоч і добре відбиває світло, але все ж таки не заломлює його як Mirror man. Також дуже добре показаний момент з розбиванням цього діаманта на шматки. (Див.мал.7)

1.8 Анімаційний ролик CGI Animated Short Film HD: "Stranded" by Stranded Team | CGMeetup[8]

У цьому ролику розповідається про звичайне життя інопланетної дівчини у просторах космосу. Летівши по своїм справам, в корабель героїні врізається великий уламок металу, корабель виходить із строю. Дівчина в паніці шукає щось, що б змогло вирішити її проблему, чи то мануал чи то хтось по телефону, зрозумівши що ніхто не зможе її врятувати вона бере ініціативу у свої руки. Поразка за поразкою і героїня втрачає надію та приймає те що вона вже ніколи не вибереться з цієї ситуації. І тільки після того як вона вимкнула живлення корабля, вона розуміє що джерелом живлення кораблю весь цей час була саме вона.

Аналогом являється зелений космічний простір. Космічні сяйва зеленого кольору добре підходять для опису космічної локації Mirror man у якій він довгий час перебував у стані спокою. (Див.мал.8)

1.9 Музичний анімований кліп CGI Animated Music Video : "Strange Condition" by Teflon Sega | CGMeetup

Це музичний анімований кліп у якому показаний інопланетний хлопець який грає на піаніно. Дуже вдале поєднання фіолетового та зелених кольорів, де фіолетовий головний.

Багато хто знає що у кожного кольору є своя психологічна оцінка, тому немало важливим у дипломному проекті є грамотно підібране освітлення. Саме фіолетові та зелені кольори є основними джерелами світла для персонажа та локацій. В відеоролику який я навів у приклад дуже добре показане поєднання цих двох кольорів. (Див.мал.9)

1.10 Анімаційний ролик The Reflection in Me HD[9]

[8] https://www.youtube.com/watch?v=I2ClCxYURUg
[9] https://www.youtube.com/watch?v=D9OOXCu5XMg

Цей анімаційний ролик демонструє сцену, коли маленька дівчинка розмовляє ці своїм відображенням в дзеркалі. Відображення вказує дівчині на всі її переваги, воно розповідає їй що треба любити кожну частину свого тіла.

Кажучи собі компліменти у дзеркало, ми відображаємо позитивне ставлення до себе та свого зовнішнього вигляду, що може мати позитивний вплив на нашу самооцінку та самопочуття. Важливо не тільки підтримувати свою фізичну форму, а й свідомо ставитись до свого зовнішнього вигляду та дбати про своє психічне здоров'я.

Коли ми говоримо собі компліменти, ми надаємо собі позитивний зворотній зв'язок, який може допомогти зміцнити наше впевненість у собі. Це може допомогти зменшити стрес та тривогу, що часто виникають у зв'язку зі страхом критики або несхваленням з боку інших людей. (Див.мал.10)

РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

2.1 Концепція анімаційного ролика “Mirror re-flection”

Ролик розповідає про людину у якої кардинально змінилося життя після того як в юності на неї впало величезне дзеркало та вразило його шкіру настільки сильно, що вони стали одним цілим. Після цієї неприємної ситуації головний герой почав побоюватись любих віддзеркалень, і головною метою стало знищіти абсолютно все що моє функції дзеркала. Mirror man бачив що люди змінюють свою поведінку глядячи на себе у дзеркало, він вважав що це є джерелом усієї брехні та зрад.

Проводячи декілька років у космосі у режимі спокою, він розуміє що набрав достатньо сил на те, щоб вирішити основну проблему людей, та вирушає на Землю. Любий предмет, який дає змогу віддзеркалити зображення, являється умовним «телепортом» для Mirror man, тому першим ділом він з’являється у дзеркалі у своїй старій квартирі, в якій він жив до переломного моменту.

Головний герой починає розповідати про свої наміри глядачеві, протягом усього монологу ми бачимо його спогади, той самий момент з дзеркалом яке уразило його, моменти коли йому було боляче розуміти те що його життя більше не буде таким як раніше. Після закінчення монологу йде динамічний сюжет саме зі знищенням дзеркал у кожній країні, у кожному місті та у кожній квартирі. Дзеркал більше не існує.

2.2 Стилістика концепції анімаційного ролика

Стилістика ролика має дуже темну та напружену атмосферу. Протягом всього ролику персонажа освітлює зелені та фіолетові кольори. Зелене освітлення описує стан внутрішньої напруги, виражає ставлення людини до самої себе. Виражає людину котра хоче подобатись оточуючим, котра хоче підвищити впевненість у собі, шляхом ідеалізації власного «Я». Фіолетове освітлення описує загадковість та таємничість. Такий колір символізує життя за своїми правилами, заперечуючи загальноприйняті норми.

2.3 Технічні характеристики та особливості

Основна техніка для цього відеоролику це 3д-анімація яка створена програмою Blender. Це було зроблено для того щоб більш красивіше показати те як поводить себе світло на шкірі головного героя. Показати те як воно проходить крізь нього.

Наступна техніка це короткі та прості 2д ролики, які зроблені у програмі Krita. Вони з’являються лише на моменті коли головний персонаж згадує минуле Це було зроблено для того, щоб візуально відділити події які відбувалися у минулому, від тих що відбуваються прямо зараз.

Для візуальної обробки та монтажу застосовується програма After Effect, для обробки голосу персонажу та написання музичної композиції була використана програма FL Studio

2.4 Звукове рішення

Інструментал для анімаційного ролика був написаний спеціально під ту атмосферу, яка присутня у сюжеті. Основна мелодія це піаніно з мінорними акордами яке було відображено задом на перед. Цей прийом надав більш загадковості для локацій. Коли Mirror man каже наступну фразу: “I must destroy all the mirrors in this universe to create a new world…” починається пряма бочка яка імітує серцебиття людини, яка знаходиться у стані паніки. Після закінчення монологу в хід вступає ряд барабанів та глибокий 808 бас, таким чином у сюжеті з’являється динаміка та різка зміна кадрів.

ВИСНОВКИ

Анімаційні відеоролики є дуже важливими в наш час, оскільки вони надають багато переваг порівняно з іншими формами відеоматеріалів. Вони можуть бути використані для візуалізації складних концепцій та ідей, які було б важко пояснити за допомогою звичайного відео або тексту. Анімація дозволяє створювати яскраві, запам’ятовуючі ілюстрації, що допомагають залучати увагу глядачів та сприяють кращому засвоєнню інформації.

Головна відмінність анімаційного ролика від інших технік анімації полягає в тому, що анімаційний ролик може вільно використовувати фантазію та творчість для відтворення об’єктів, які неможливо зобразити в реальному світі. Також, анімаційні ролики можуть бути створені у будь-якому стилі та жанрі, включаючи комедію, драму, наукову фантастику тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наука за лаштунками дизайну

URL: https://designtalk.club/nauka-za-lashtunkamy-dyzajnu-psyhologiya-koloru/

2. Йоганесс Іттен — Мистецтво кольору

URL: https://knigavpodarok.com.ua/ua/mistectvo-kol-oru-subektivnij-dosvid-i-obektivne-piznannja-jak-shljah-do-mistectva/?gad=1&gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF08rvUDUFka4ImdTmE3WcdxPLIqeQQqJ5cyKYGQHwlGe2pu3H_HsLUaAkCIEALw_wcB

3. Here’s what your demons look like animated

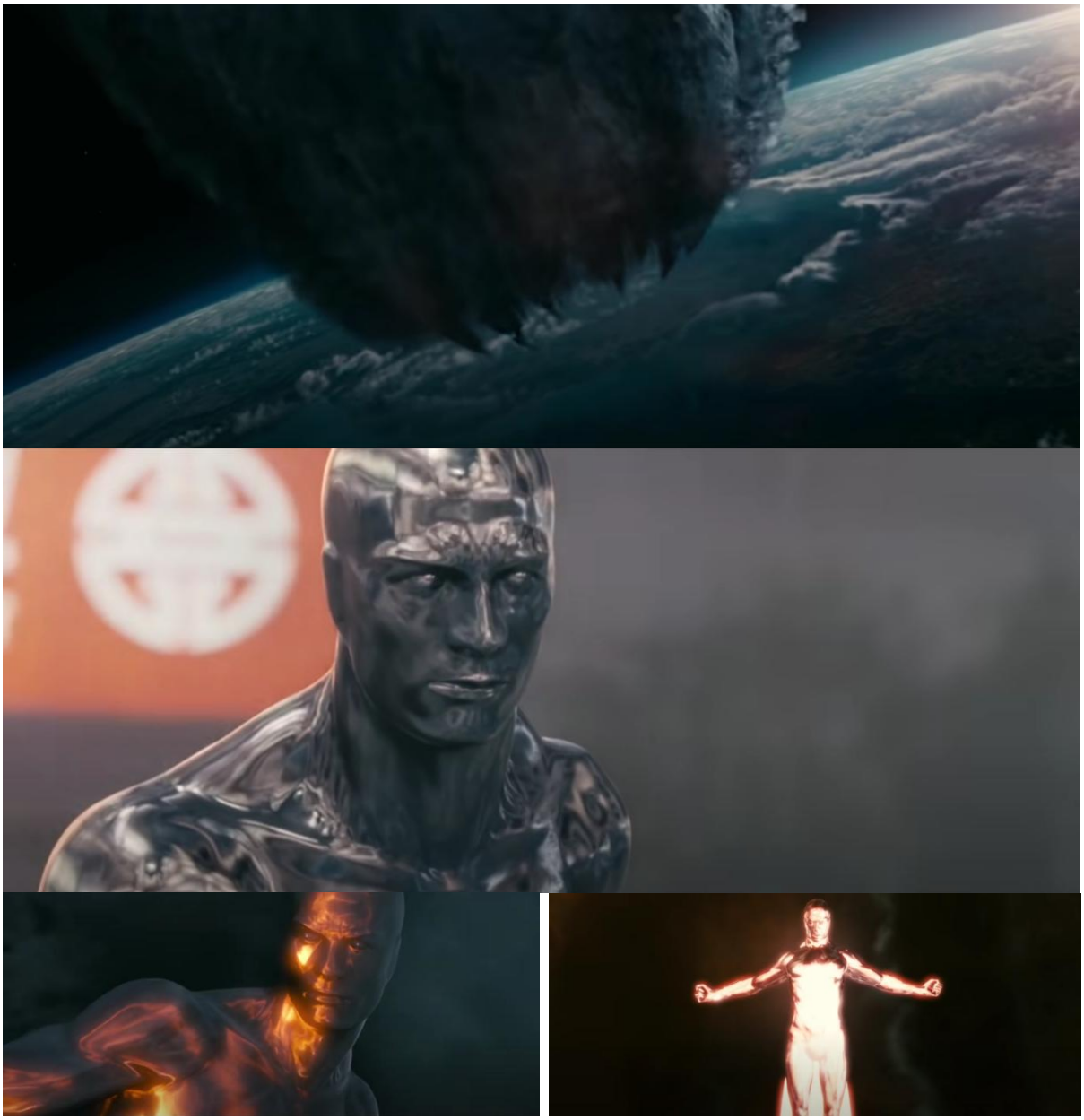
URL: https://www.dazeddigital.com/music/article/33775/1/chelou-halfway-to-nowhere-polly-nor-video

4. «Я не повинен брехати»

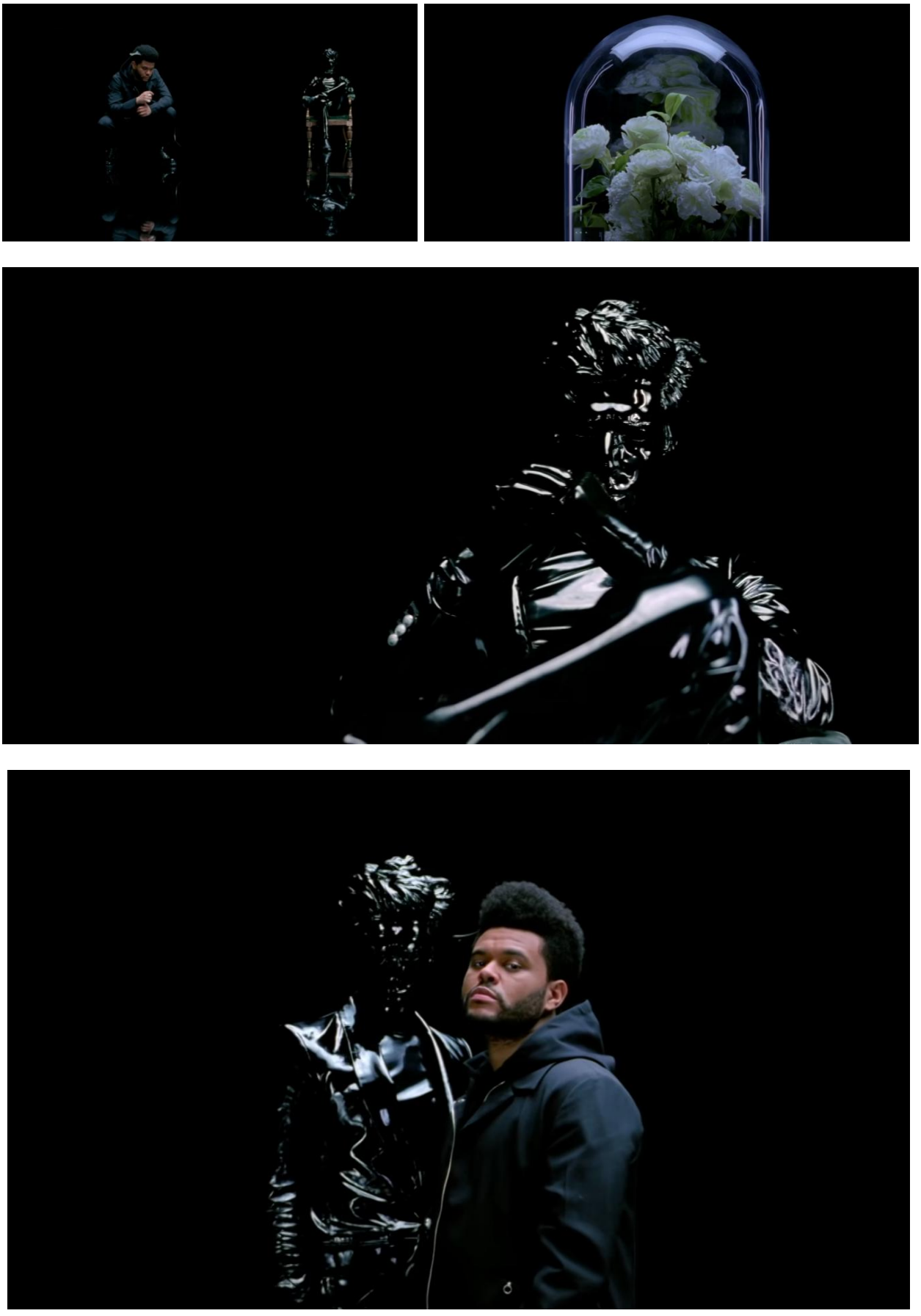
URL: https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/ya-ne-povinen-brehati-chomu-mi-breshemo-i-scho-z-cim-robiti-1960621.html

5. CGMeetUp URL: https://www.youtube.com/@CGMeetup

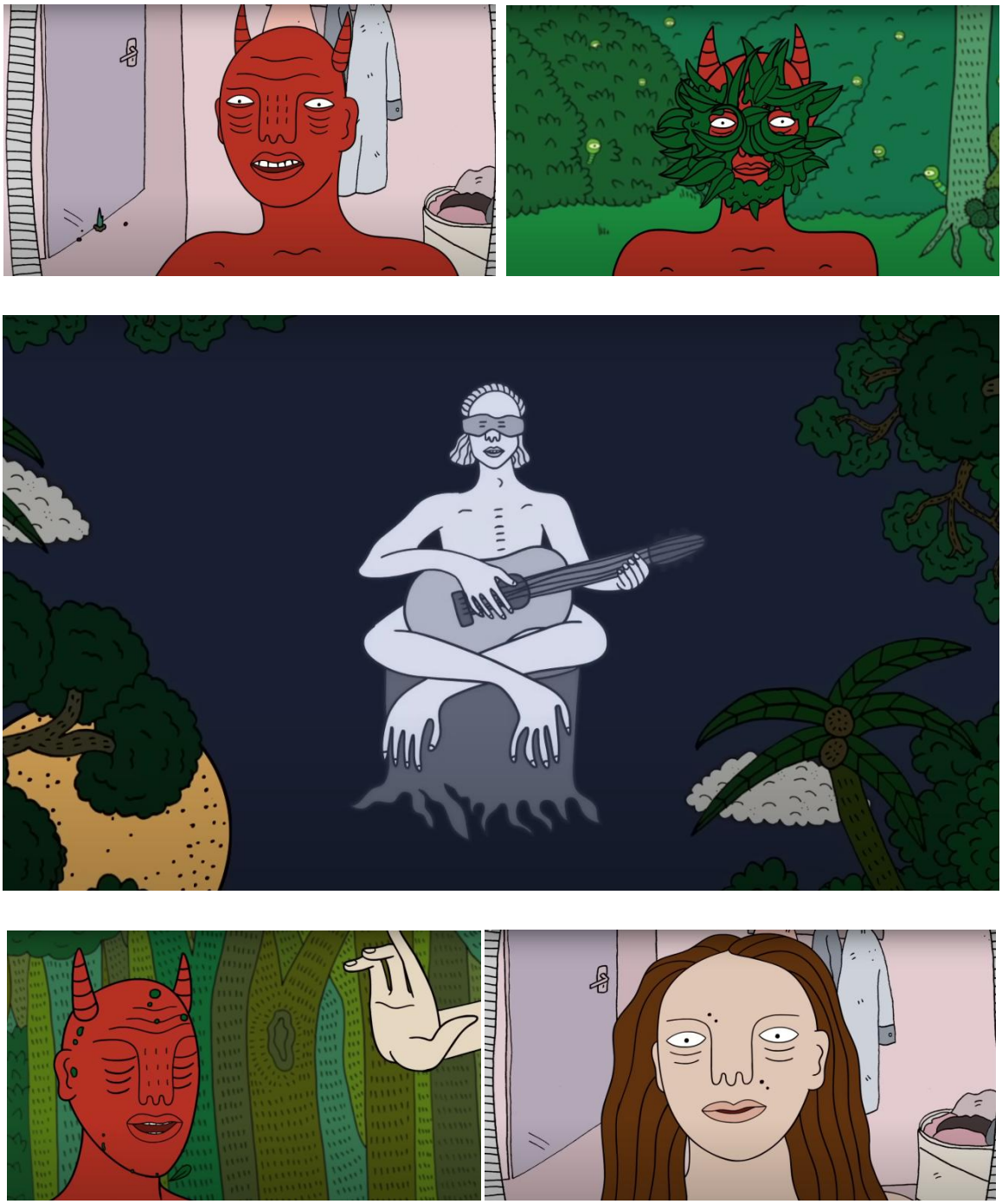
ДОДАТОК 1.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

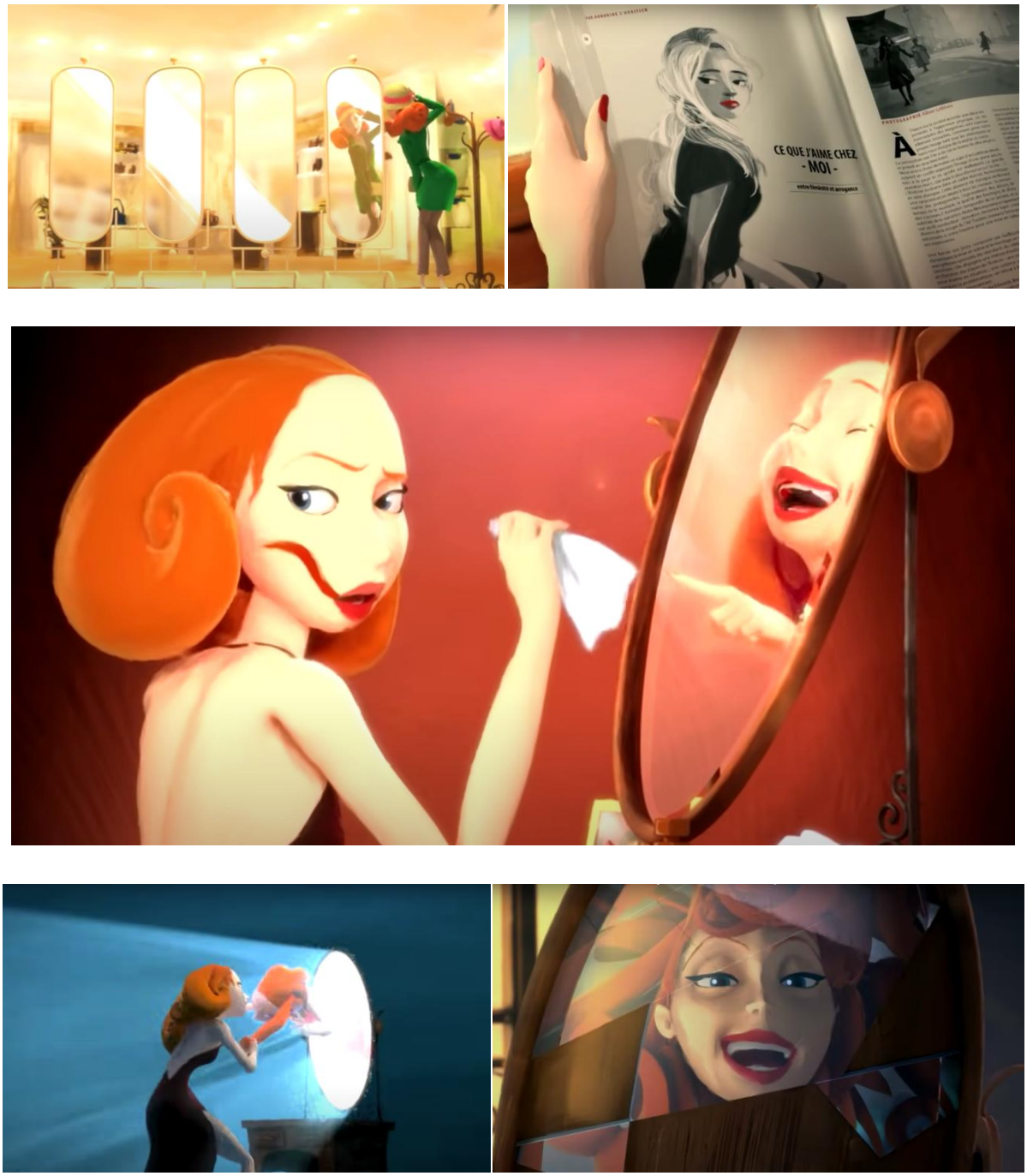
Мал. 1. Уривок з фільму FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER Clip - “The Silver Surfer vs. Galactus” (2007)

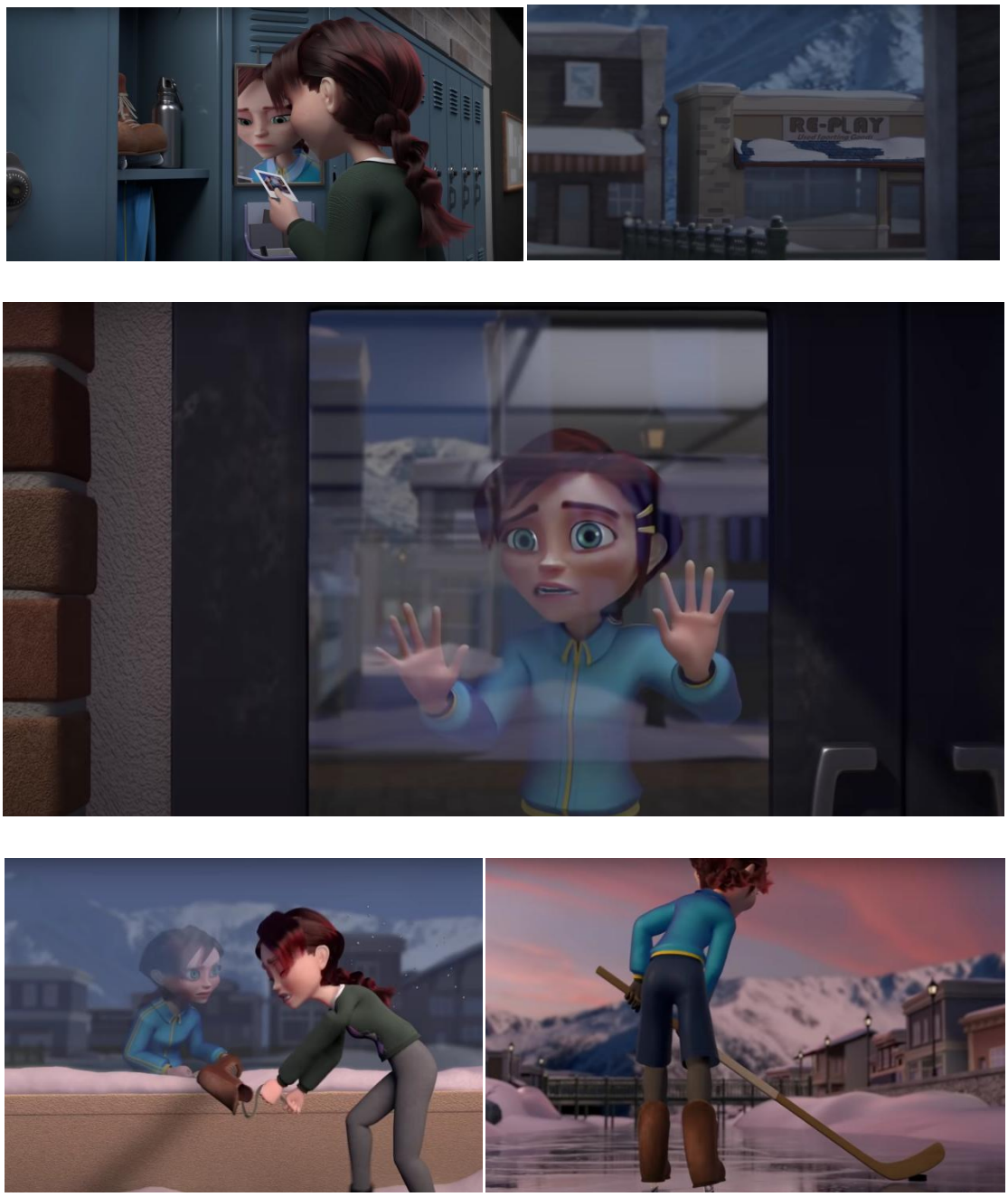
Мал. 2. Музикальний кліп Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)

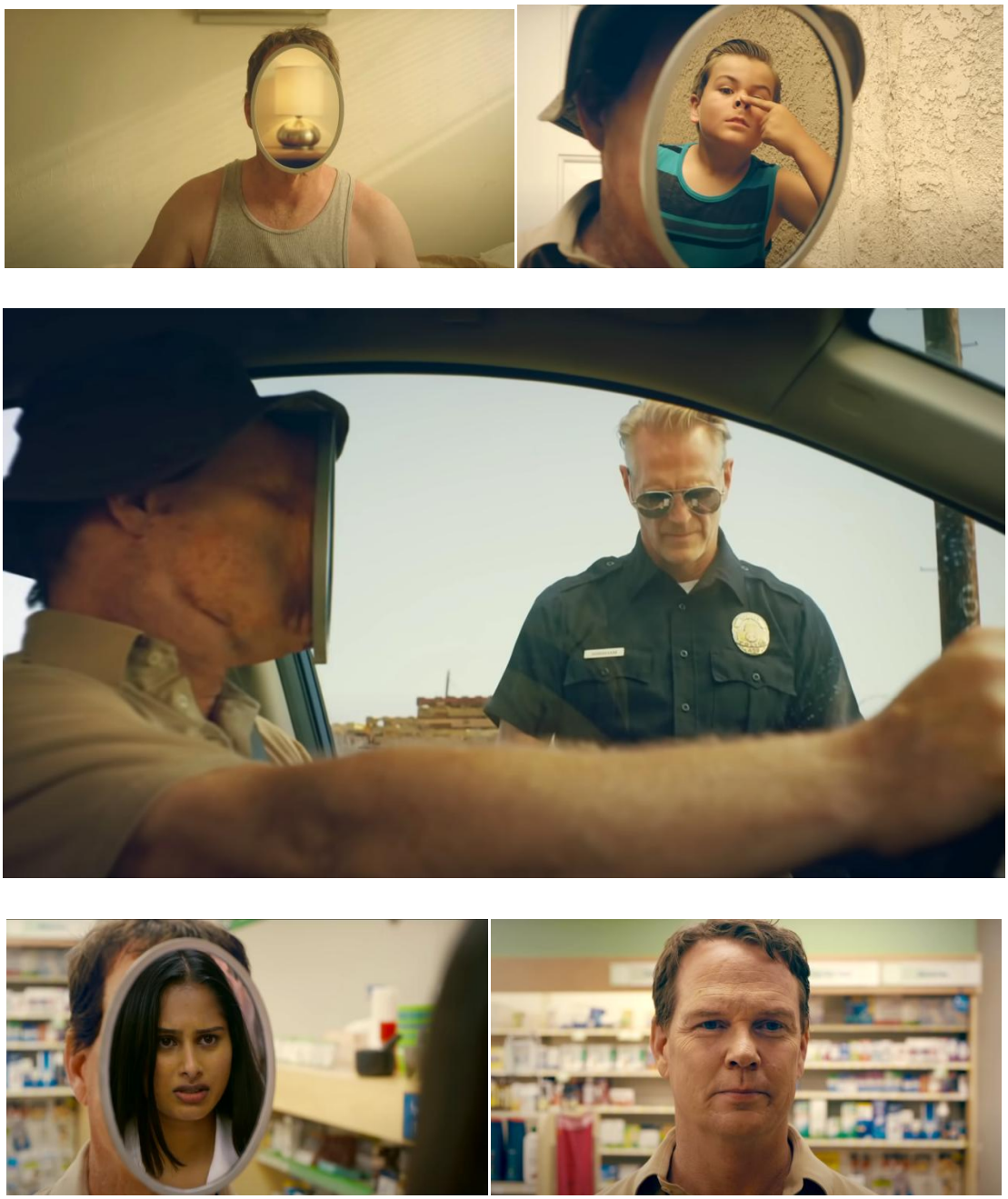
Мал. 3. Анімаційний відео кліп Chelou - Halfway to Nowhere

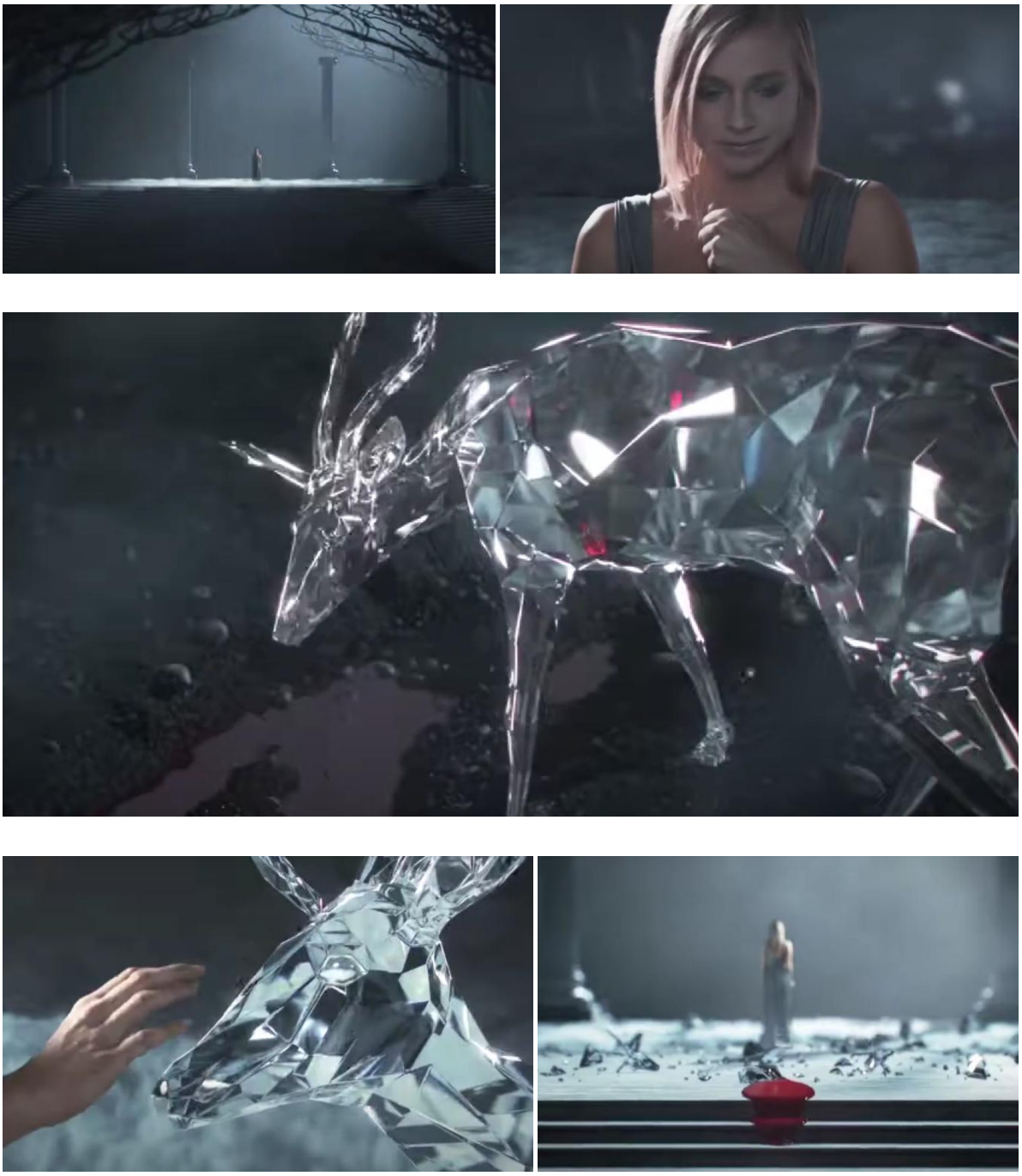
Мал. 4. Анімаційний короткометражний фільм CGI Animated Short Film HD “Reflexion” by Planktoon | CGMeetup

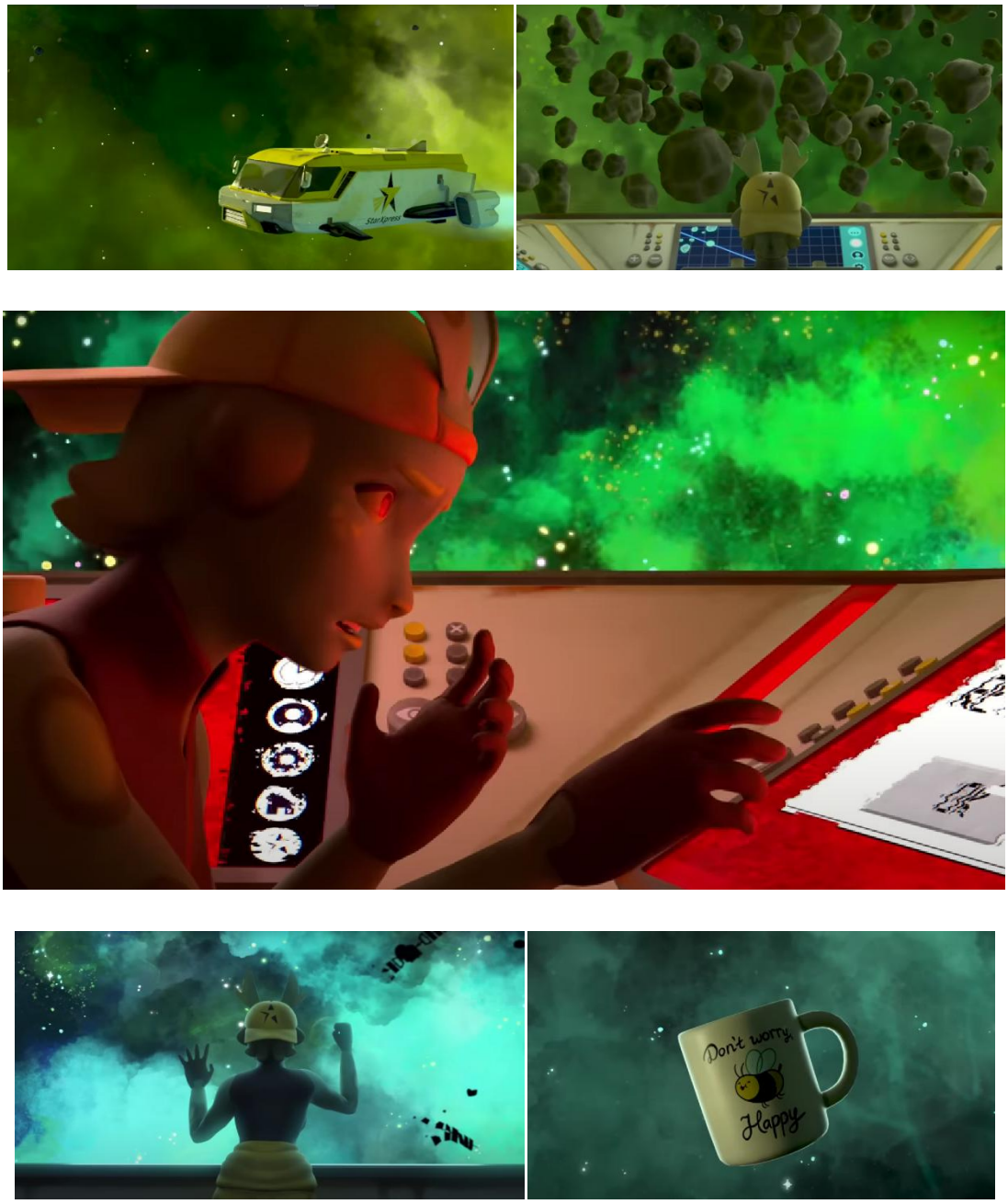
Мал. 5. 3D анімаційний короткометражний фільмCGI 3D Animated Short: “Reflection” - by Hannah Park + Ringling | TheCGBros

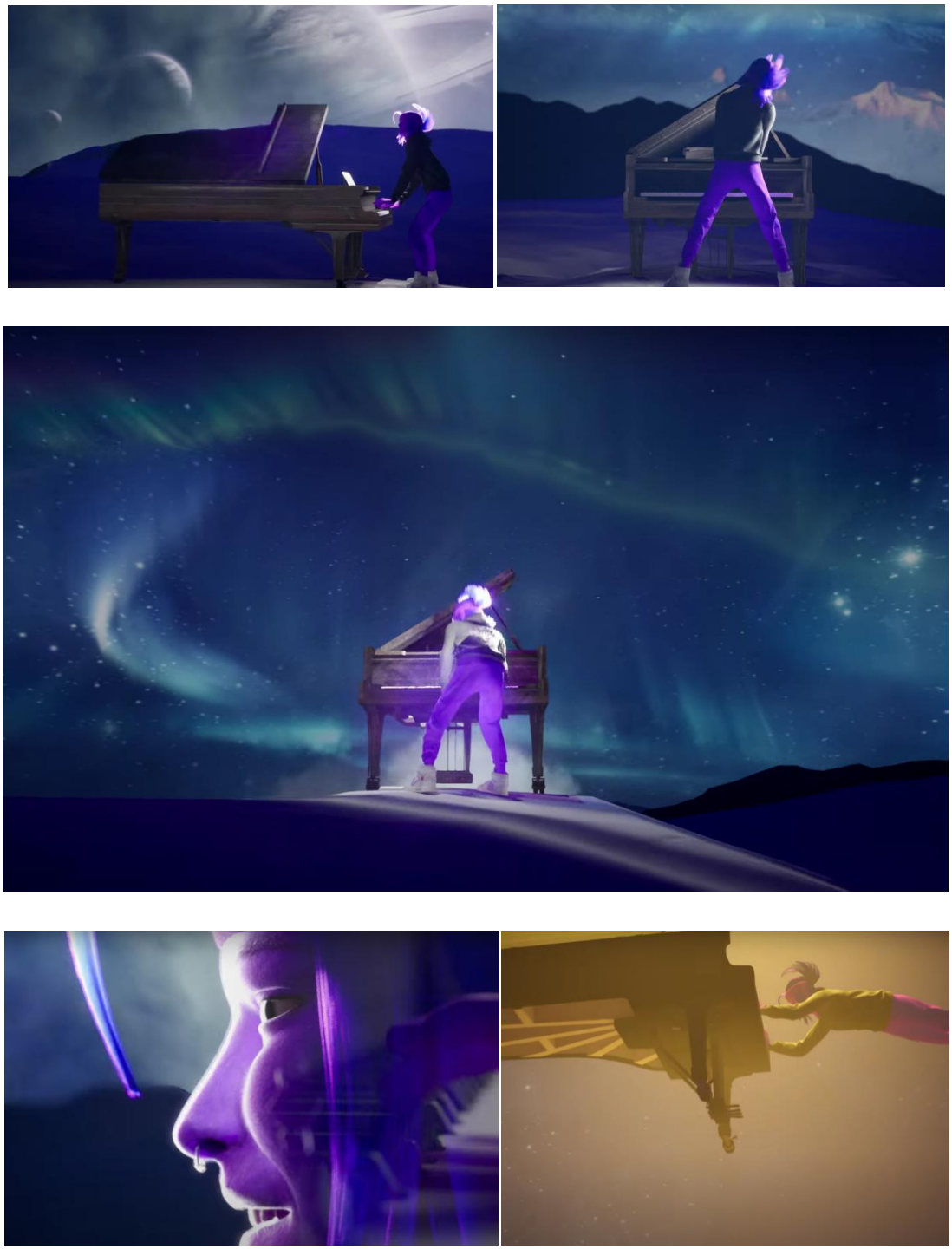
Мал. 6. Короткометражний фільм «Людина без обличчя»

Мал. 7. Короткометражний фільм «Відображення»

Мал. 8. CGI Animated Short Film HD: “Stranded” by Stranded Team | CGMeetup

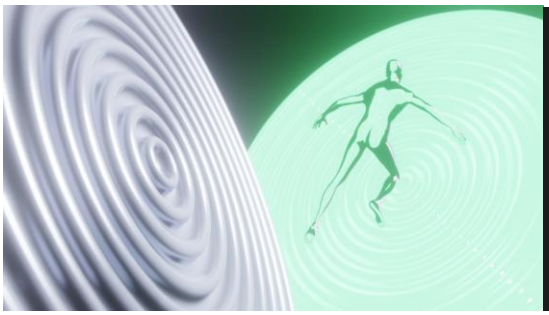

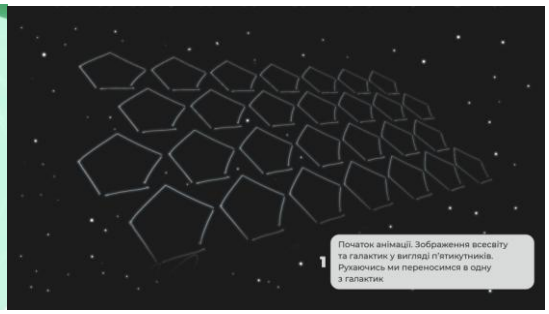
Мал. 9. CGI Animated Music Video : "Strange Condition" by Teflon Sega | CGMeetup

Мал. 1.10. The Reflection in Me HD

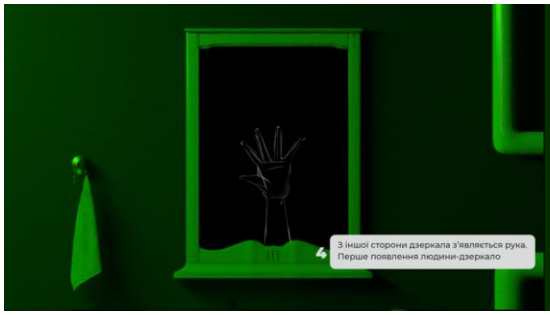
ДОДАТОК 2.
ЕСКІЗНИЙ ПОШУК

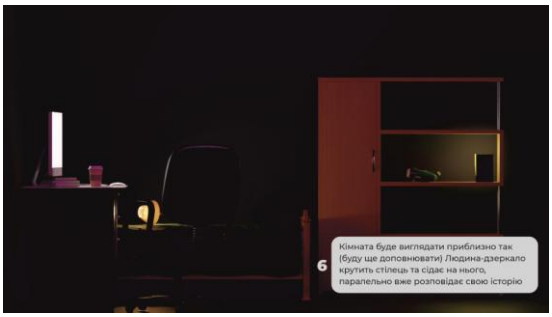

1
Початок анімації. Зображення всесвіту та галактик у вигляді п'ятикутників. Рухаючись ми переносимся в одну з галактик

2
Кадри приблизнюють нас до планети де будуть відбуватися події

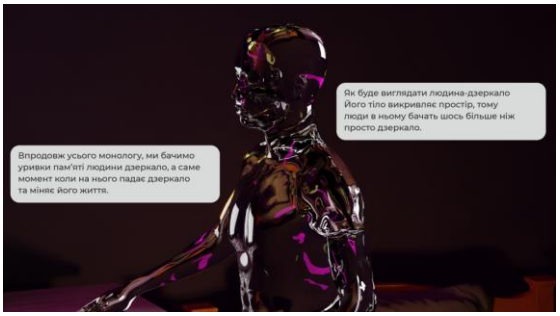

3
Покинутий дім. Ванна кімната, камера потроху приближується до дзеркала

4
З іншої сторони дзеркала з'являється рука. Перше появлення людини-дзеркало

5
Ми бачимо портрет Людини-дзеркало зі спини. Його рухи напрявляються у сусідню кімнату

6
Кімната буде виглядати приблизно так (буду ще доповнювати) Людина-дзеркало крутить стілець та сідає на нього, паралельно вже розповідає свою історію

7
Після закінчення монологу, він бере у руки стаканчик від кофе та робить його скляним. Відпустив руку, стакан падає та розбивається

Впродовж усього монологу, ми бачимо уривки пам'яті людини дзеркало, а саме момент коли на нього падає дзеркало та міняє його життя.
Як буде виглядати людина-дзеркало Його тіло викривляє простір, тому люди в ньому бачать шось більше ніж просто дзеркало.

ДОДАТОК 3.

СКЛАД ПРОЄКТУ