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

Денисенко Анна Володимирівна

ТРЕЙЛЕР ПІКСЕЛЬНОЇ ГРИ «THE SHADOW OF MAGIC»

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. В. Денисенко

Керівник: Кліманов Сергій Валерійович,
старший викладач

Харків–2024

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 6

1.1. Трейлер відеогри «Omori» 6

1.2. Відеогра «Eastward» 7

1.3. Трейлер відеогри «Cult of the Lamb» 8

1.4. Трейлер відеогри «Sea of Stars» 9

1.5. Відеогра «Stardew Valley» 9

1.6. Відеогра «OCTOPATH TRAVELER II» 10

1.7. Відеогра «Momodora: Moonlit Farewell» 11

1.8. Мульфільм «Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя» 12

1.9. Мульфільм «Мері і Відьмина квітка» 13

1.10. Мульфільм «Мао-Мао: Герої Чистого Серця» 14

РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ 15

2.1 Концепція роботи та структура трейлеру комп’ютерної гри «The shadow of magic» 15

2.2 Стилістична концепція трейлеру комп’ютерної гри «The shadow of magic» 16

2.3 Технічні характеристики та особливості. 16

2.4 Звукове рішення. 17

ВИСНОВКИ. 17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

ДОДАТОК І АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 20

ДОДАТОК ІІ сторіборд 31

ДОДАТОК ІІІ Пошукові ескізи 33

ВСТУП

Піксельні ігри нашого часу – це унікальний жанр, що втілює синтез старої школи і новаторського підходу до геймдизайну[1]. Вони нагадують нам про золоту епоху відеоігор, коли кожен піксель на екрані був результатом ретельної роботи художників та програмістів.

Піксельна графіка виникла через технічні обмеження, що існували покоління тому. Ігрові системи мали набагато менше пам'яті і працювали з набагато меншими розмірами пікселів, ніж сьогодні, тому була технічна необхідність працювати в рамках жорстких обмежень за розміром і кольором.

У міру того як ігри ставали все більш якісними і витонченими, стало важливо максимально використовувати естетику в рамках технічних обмежень. В цю епоху деякі «кращі практики» виросли з процесу і перетворилися в те, що ми зараз називаємо піксельною графікою [1].

Також важливо підкреслити важливість ігор в цілому, такий досвід може сприяти поліпшенню розумових здібностей, як логічне мислення, вирішення проблем і в цей же час ігри можуть покращувати комунікативні навички і допомагати у вирішенні моральних дилем [2].

Трейлери до відеоігор можна розглядати як частини великих текстових систем, які часто виявляють певні паратекстуальні[2] якості такі, як інформування про соціально-історичні аспекти відеоігри, наприклад , про дату виходу, віковий рейтинг, авторство. Однак сам по собі цей факт не зводить трейлери до простих паратекстів, оскільки вони здатні до набагато багатших транстекстуальних зв'язків. Таким чином, офіційні трейлери відеоігор можна розуміти як спеціально створені відеоролики з різним ступенем кінематографічної виразності, які виконують рекламну функцію [3].

[1] Ігровий процес, або геймплей (англ. gameplay) - компонент гри, що відповідає за взаємодію гри і гравця.

[2] Паратекст (фр. paratexte, від грец. παρά-біля, близько + текст) - прикордонні елементи літературного тексту, що задають рамку його сприйняття та інтерпретації.

Ролики до таких ігор мають свій власний шарм, який передає дух і стиль гри. Одним з основних прийомів у створенні подібних трейлерів ігор є використання динамічних переходів між сценами. Це дозволяє створити динамічність ігрового процесу навіть при використанні піксельної графіки, яка на перший погляд може здатися не дуже гнучкою. Також часто використовуються яскраві кольори і різноманітні ефекти, щоб привернути увагу глядача і підкреслити важливі моменти трейлера.

Особлива увага приділяється подачі ігрового світу і атмосфери в ньому. Мета трейлера — передати особливу емоційну історію або унікальний настрій, які будуть визначають ігровий досвід. Такий ефект досягається за рахунок поєднання музики, діалогів з персонажами та коротких зображень ігрового світу, створюючи цілісне і запам'ятовується враження.

Важливо підкреслити, що такий трейлери є не просто рекламою, але і мистецтвом саме по собі, здатне зацікавити і залучити глядача в унікальний світ гри, навіть якщо він ще не зіграв в неї.

Актуальність роботи. На момент 2024 року як показують різні ігрові майданчики, піксельні RPG (рольові ігри) все ж змогли зберегти свою актуальність і популярність до нашого часу. Зазвичай такі ігри асоціюються з ретро-стилем і ностальгією, вони володіють своєю унікальною естетикою. Багато гравців цінують цей жанр саме за простоту візуального стилю та за фокус на сюжет. Актуальність такого жанру може бути підтримана різноманітністю і якістю контенту, а також інноваціями в геймплеї. Якщо автор здатний запропонувати захоплюючі історії, цікаві персонажі, і додати до цього креативні механіки гри, то піксельні RPG можуть продовжувати привертати увагу ігрового співтовариства.

Піксельні ігри продовжують розвиватися. Вони виникли через апаратних обмежень і почалося як необхідність. Потім це перетворилося на художній вибір, а також на спосіб розробників надати своїм іграм унікальний вигляд та атмосферу. Оскільки піксельне мистецтво продовжує розвиватися,

художники та музиканти продовжують розширювати межі того, що воно може зробити, зберігаючи естетику свіжою та привабливою, незалежно від того, скільки ностальгії воно несе з собою. Ми не можемо передбачити, як будуть розвиватись піксельні ігри та мистецтво, але ми впевнені, що воно не прийде в занепад найближчим часом. Незмінна привабливість піксельних ігор підкреслює їх унікальне місце в серцях як геймерів, так і їх розробників [4].

Новизна проекту може проявлятися в різних аспектах, включаючи графіку, ігровий процес, сюжет і механіки. Перше і головне, це звичайно графіка та анімація: використання більш складних анімацій, введення різноманітних ефектів та динамічного освітлення. Все це може надати піксельній грі новий та цікавий вигляд.

Нелінійний сюжет є не менш головним в такому жанрі ігор: цікаві і несподівані повороти історії, варіанти різних кінцівок, а також можливість впливу гравця на хід дослідження ігрового світу.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. Трейлер відеогри “Omori”

“Omori” – Японська комп'ютерна рольова гра, розроблена інді-студією “OMOCAT”, опублікована 25 грудня 2020 року. Гра поєднує в собі елементи класичних jRPG з незвичайним графічним стилем і глибоким сюжетом. Трейлер гри Omori представляє глядачам загадковий світ, де головний герой, на ім'я Оморі, досліджує свої власні сни і стикається з різними дивними істотами і жахливими таємницями свого минулого.

Візуальний стиль гри відіграє велику роль у створенні атмосфери: він поєднує в собі елементи піксель-арта і малюнків в форматі скетча навмисно намальовані неначе від дитячої руки, що надає грі унікальний зовнішній вигляд.

Похмурі і таємничі локації, що чергуються з яскравими і барвистими пейзажами, додають грі глибину. У трейлері ми бачимо героїв, які борються з монстрами, досліджують заплутані підземелля та зустрічають дивних персонажів на своєму шляху. Однак, крім пригод і битв, в трейлері простежується і тема емоційної боротьби головного героя. Оморі стикається з власними страхами і сумнівами які потім з’являються в виді страшних монстрів, що створює додатковий шар напруженості та інтриги. Музика в відео підкреслює настрій і емоції, які переживають герої. Спочатку вона занурює глядача в магічну та добру атмосферу гри, але під кінець музика стає біль грубою та динамічною, надаючи трейлеру похмуре та сумне забарвлення.

Анімація в трейлері “Omori” має унікальний стиль, який поєднує в собі елементи класичної 2D анімації з піксельною графікою. Плавні переходи між сценами і детально опрацьовані анімаційні персонажі створюють враження цілісності і жвавості світу гри.

Підводячи підсумки, трейлер гри “Omori” не тільки демонструє ігровий

процес і атмосферу гри, але і підкреслює її глибокі сюжетні та емоційні аспекти, роблячи його привабливим для широкої аудиторії гравців, які шукають захоплюючу і непередбачувану історію. [3]

1.2. Відеогра “Eastward”

“Eastward” – це екшн-рольова відеогра 2021 року, розроблена “Pixpil” та опублікована “Chucklefish”. “Eastward” унікальна пригодницька гра, яка поєднує в собі прекрасну анімацію, захоплюючий ігровий процес і досить цікавий сюжет. Гра переносить гравців в загадковий світ, де вони будуть досліджувати різні локації, битися з монстрами і розгадувати головоломки.

У світі “Eastward” кольори сяють на екрані, створюючи мальовничі картини і чарівні пейзажі. Яскраві і насичені відтінки наповнюють навколишній світ енергією і життям. Але серед цієї яскравої палітри ви знаходите і куточки, занурені в тіні і таємничість, вони немов запрошують вас на дослідження прихованих таємниць і загадок цього світу.

Візуальний стиль гри є одним з її яскравих переваг. Динамічні анімації персонажі і детальні оточення створюють вражаючу картину, яка захоплює увагу глядача. Кожен куточок світу “Eastward” наповнений деталями. Ігровий процес пропонує гравцям широкий спектр дій. Від битв з різноманітними ворогами до вирішення головоломок і взаємодії з іншими персонажами – кожен момент гри наповнений динамікою і цікавими викликами.

Однак, крім мальовничої графіки та геймплею, гра володіє глибоким сюжетом і досить емоційними моментами. В грі розповідають про складні відносини між головними персонажами, шахтарем Джоном, який живе під землею на острові Поткрок, та маленькою дівчинкою Сем, яка являється Джону усиновленою донькою. Розвиток їх взаємовідносин і співпереживання один одному створюють додаткові емоційні настрої в ігровому досвіді,

[3] https://youtu.be/CyVv-jFJiJ8?si=9dwl6iciQghYTVNn

змушуючи гравця переживати їх пригоду разом з ними. Музика в грі підкреслює атмосферу і настрій кожного моменту. Від містичних і напружених мелодій до м'яких і задумливих композицій – звуковий супровід доповнює візуальне сприйняття гри. [4]

1.3. Трейлер відеогри “Cult of the Lamb”

Трейлер гри “Cult Of The Lamb” від студії “Massive Monster” одразу вражає своїм унікальним стилем, схожим на дитячий мультик але не з дитячим сюжетом. Трейлер відкриває перед нами світ, де маленький баранчик-пастушок стає несподіваним лідером культу, що поклоняється загадковому Богу.

Візуальний стиль трейлера вражає своєю яскравістю і оригінальністю. Милі персонажі і яскраве оточення створюють атмосферу, наповнену чудесами і веселощами, навіть незважаючи на темні і містичні моменти сюжету. Сюжет трейлера розкриває історію про те, як баранчик-пастушок виявляється втягнутим в культ, де він повинен керувати поселенням, битися з ворогами і розвивати свого персонажа. Весь цей світ сповнений дивовижних пригод і несподіваних поворотів подій.

Однак, крім свого унікального візуального стилю, “Cult Of The Lamb” також пропонує глибокий ігровий процес. У трейлері ми бачимо різні механіки гри, такі як будівництво, збір ресурсів і взаємодія з іншими культами, все це в захоплюючій і барвистій атмосфері мультяшного світу.

Незважаючи на зовнішній вигляд трейлеру у грі зачіпаються питання віри, відданості і моральних дилем, що робить її не тільки захоплюючою, але і змушує задуматися над питаннями моралі та справедливості. Музичний супровід трейлера додає веселощів і підкреслює магічну атмосферу гри, роблячи її ще більш привабливою для аудиторії гравців які шукають веселу пригоду не на один вечір.[5]

[4] https://store.steampowered.com/app/977880/Eastward/

[5] https://youtu.be/ctX3jVORkkk?si=eB-GpoobrqjFegYL

1.4. Трейлер відеогри “Sea of Stars”

“Sea of Stars” це рольова відеогра, випущена в 2023 році компанією “Sabotage Studio”.

Трейлер “Sea Of Stars” - це як занурення в океан магії і пригод, де кожна хвиля анімації і кожен музичний акорд переносить вас в дивовижний світ фентезі. Він відкриває перед нами барвисте подорож, наповнене іскристими заклинаннями, епічними битвами і емоційними моментами.

Візуальний стиль трейлера яскраво виражає магію і фентезійність світу “Sea Of Stars”. Кожен кадр наповнений деталями і увагою до анімаційних персонажів і оточення, створюючи приголомшливу картину, яка захоплює уяву. Сюжет трейлера захоплює глядача у подорож героїв, які об'єднуються, щоб битися зі злом, що загрожує світу. Магічні битви, загадкові місця і дружній зв'язок між персонажами роблять кожен момент трейлера незабутнім і захоплюючим. Однак, крім вражаючих сцен бійок і небезпечних пригод, в трейлері простежується і тонка емоційна нитка. Ми бачимо співпереживання і солідарність героїв, їх прагнення до перемоги і захисту друзів, що надає трейлеру глибину і значимість.

Музичний супровід трейлера відіграє ключову роль у створенні атмосфери. Вона наповнює кожен момент трейлера емоціями і настроєм, підкреслюючи його важливість і захоплюючий характер.

Трейлер “Sea Of Stars” являє собою цікаву пригоду в світі фентезі, повному небезпек і чарівництва. Якісна анімація, епічний сюжет та емоційна глибина роблять його захопливим для любителів фентезі та пригод.[6]

1.5. Відеогра “Stardew Valley”

“Stardew Valley» – це дивовижна гра, яка забирає вас з суєти міського життя в умиротворену атмосферу дідусевої ферми. У цьому світі, кожен день наповнений новими відкриттями, дружніми зустрічами і захоплюючими

[6] https://youtu.be/iJL0-lDuJn8?si=jnbzy8SYEf6MjB5t

завданнями.

Візуальний стиль гри захоплює своєю простотою і умиротворенням. Кожен куточок ферми, кожен персонаж і навіть пейзажі навколо створені з любов'ю до деталей, надаючи грі особливий шарм. Колірна палітра "Stardew Valley" яскрава і різноманітна. Мальовничі пастельні тони природи і мирні відтінки навколишнього світу наповнюють гру теплом і затишком, створюючи ілюзію спокою і гармонії. Кожен колір немов подих природи, що наповнює гравця енергією і натхненням.

Сюжет "Stardew Valley" не обмежується просто землеробством і тваринництвом. Тут ви зможете виявити глибокі історії персонажів, їх мрії, прагнення і проблеми, що робить гру набагато більш насиченою і захоплюючою. Окрім роботи на фермі, у грі є й інші аспекти життя, такі як риболовля, міські заходи та навіть підземелля, сповнені таємниць та небезпек. Все це додає різноманітності в ігровий процес і дозволяє кожному гравцеві знайти свій куточок у цьому дивовижному світі. Ніжні мелодії гри створюють атмосферу того самого спокою на природі, допомагаючи вам зануритися в фермерське життя.

"Stardew Valley" – це не просто гра про фермерство, це справжня історія в світі, повному пригод, дружби і можливостей. Її простота і та графіка роблять її привабливою для всіх, хто мріє про самоту на природі або просто шукає спосіб відволіктися від повсякденної метушні.[7]

1.6. Відеогра "OCTOPATH TRAVELER II"

"Octopath Traveler II" – захоплююча рольова гра, яка переносить гравців у захоплюючий світ фантастичних пригод і загадок. У цьому світі вас чекають вісім унікальних персонажів, кожен з яких володіє своєю власною історією, цілями і навичками.

Персонажі гри різноманітні і цікаві. Серед них є молодий авантюрист, який прагне знайти свою долю, досвідчений воїн, який знайти прощення за

[7] https://store.steampowered.com/app/413150/Stardew_Valley/

свої гріхи, таємничий маг, який шукає свою втрачену любов та багато інших різносторонніх персонажів. Кожен персонаж має свою унікальну спеціалізацію і навички, які можуть бути використані як в битві, так і поза нею. Сюжет гри розгортається в захоплюючому світі, наповненому небезпеками і загадками. Вам належить досліджувати різні локації, зустрічати різноманітних персонажів і битися з монстрами, щоб розгадати таємниці цього світу і врятувати його від зла, що загрожує його існуванню.

Кольорова гамма гри чарує своєю красою і різноманітністю. Від яскравих і насичених кольорів в міських локаціях до м'яких і приглушених відтінків в печерах і підземеллях – кожен куточок світу має свою власну атмосферу. Анімація в "Octopath Traveler II" захоплює своєю деталізацією і плавністю. Кожен персонаж, кожна атака і навіть найдрібніші деталі оточення оживають на екрані, створюючи вражаючий візуальний досвід.

"Octopath Traveler II" – це мандрівка в унікальний світ фентезі, повний пригод і небезпек. Його захоплюючий сюжет, цікаві персонажі, графіка та приголомшлива анімація роблять його незабутнім досвідом для всіх любителів рольових ігор.[8]

1.7. Відеогра "Momodora: Moonlit Farewell"

"Momodora: Moonlit Farewell" – інді-відеоігра, розроблена "Bombservice" та опублікована "Playism". Гра являє собою захоплюючий екшн-платформер[9] з елементами рольової гри, який занурює вас в похмуру і захоплюючу історію.

Головна героїня гри - Кото, молода священиця, відправляється в небезпечну подорож, щоб врятувати свій світ від зла, що загрожує його існуванню. Кото володіє бойовими та магічними навичками, які вона використовує у своїй пригоді, борючись з монстрами та вирішуючи загадки на своєму шляху.

[8] https://store.steampowered.com/app/1971650/OCTOPATH_TRAVELER_II//

[9] Платформер (platform game) - жанр комп'ютерних ігор, в яких основу ігрового процесу складають стрибки по платформах, лазіння по сходах, збір предметів, необхідних для перемоги над ворогами або завершення рівня.

В ході своєї подорожі Кото зустрічає різноманітних персонажів, кожен з яких має свої власні мотивації і цілі. Серед них мудра старенька-відьма, загадковий мандрівник і навіть самі божества, які допоможуть або перешкоджають їй у досягненні мети. Сюжет гри розвивається в міру просування Кото по різних локаціях світу. Вона досліджує темні ліси, занедбані руїни і небезпечні підземелля, розкриваючи таємниці, приховані в їх надрах, і борючись з монстрами, які стоять на її шляху.

Кольорова палітра гри пронизана темними відтінками і містичними мерехтіннями, створюючи містичний настрій. Від блідого сяйва місяця до глибоких тіней, кожна локація в "Momodora: Moonlit Farewell" має свій власний почерк. Анімація в грі чудово опрацьована і деталізована. Кожен рух персонажів, кожна атака та кожен анімаційний ефект створюють чудовий візуальний досвід, який захоплює вас і веде у цей складний світ.

"Momodora: Moonlit Farewell" не просто захоплююча подорож, це гра про сміливість і рішучість, які стають єдиними союзниками на шляху до перемоги. [10]

1.8. Мульфільм "Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя"

"Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя" (фр. "Ernest et Célestine") – франко-бельгійський анімаційний фільм 2012 року, знятий режисерами Стефаном Об'є, Венсаном Патаром і Бенжаменом Реннером.

"Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя" – це анімаційний фільм, про дружбу між ведмедем і мишкою. Головні герої, ведмідь Ернест і мишка Селестіна, стають незвичайною парою, яка разом долає безліч труднощів і випробувань.

Сюжет фільму охоплює їх захоплюючу подорож через міста і села, де вони зустрічають різноманітних персонажів і потрапляють в різні пригоди. Однак головне в їх пригоди – це дружба і взаємодопомога, які допомагають їм

[10] https://store.steampowered.com/app/1747760/Momodora_Moonlit_Farewell/

подолати всі перешкоди на шляху. Мультфільм візуально збагачений барвистими і яскравими анімаційними сценами, що створюють дивовижну атмосферу пригод і магії. Кожна сцена наповнена емоціями і змушує глядача переживати разом з героями їх пригоди.

"Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя" – історія про те, що дружба і солідарність можуть подолати будь-які труднощі. Цей мультфільм не тільки розважає, але і вчить глядачів урокам про важливість дружби і допомоги одне одному.[11]

1.9. Мульфільм "Мері і Відьмина квітка"

"Мері і Відьмина квітка" яп. "メアリと魔女の花" (Меарі то мадзьо но хана) – повнометражний анімаційний фільм режисера Хіромаси Енебаясі, випущений студією "Studio Ponoc" в 2017 році. Картина заснована на казці Мері Стюарт «Маленька мітла».

Фільм розповідає історію про Мері Сміт, звичайну дівчинку, яка випадково виявляє в своєму саду чарівну квітку, що дарує їй неймовірні магічні здібності. Подорожі в загадковий світ, Мері зустрічає різноманітних істот і стикається з темними силами, які загрожують цьому світу. Разом з новими друзями дівчинка відправляється в небезпечну, але захоплюючу пригоду, щоб врятувати свій світ і повернутися додому. В процесі своєї подорожі вона знаходить в собі сміливість, і впевненість в силу дружби, які допомагають їй подолати всі перешкоди на шляху до своєї мети.

Кольори фільму є одним із його найбільш вражаючих аспектів. Вони підкреслюють чарівність світу маленької відьмочки, переносячи глядачів в дивовижні локації і казкові пейзажі. Від яскравих і насичених кольорів в моменти радості і до м'яких і приглушених відтінків в моменти інтриги.

У "Мері та відьминій квітці" анімація перетворює прості кадри на мальовничі панорами, оживляючи світ фільму та роблячи його живим. Кожна сцена наповнена деталями та емоціями, які створюють неповторний

[11] https://youtu.be/PyU-mSUOnSs?si=QTXdK1PxVL16r5mp

візуальний досвід, який переносить нас у світ фантазії та магії. [12]

1.10. Мультфільм “Мао-Мао: Герої Чистого Серця”

“Мао Мао: герої чистого серця” – мультсеріал, створений Паркером Сіммонсом для “Cartoon Network”. Прем'єра відбулася 1 липня 2019 року в рамках спільного виробництва студій “Cartoon Network» та “Titmouse”.

“Мао Мао: герої чистого серця” – це анімаційна сага, яка переносить глядачів у світ Пуріландії, наповнений пригодами, сміхом та дружбою. Головний герой, Мао Мао, являє собою ідеал кота-воїна: відважного, сильного і відданого. У його компанії два вірних друга: Баджулус, єнот з нестримним ентузіазмом, і Аделаїд, мудра і елегантна кажаниха.

Сюжет серіалу пронизаний пригодами і битвами, в яких Мао Мао і його друзі стикаються з різноманітними лиходіями і випробовують свої сили. Вони досліджують таємничі місця, розкривають секрети минулого і завжди готові дати відсіч злу, незважаючи на небезпеку. У кожному епізоді глядача чекають нові пригоди і несподівані повороти сюжету, які змушують тримати в напрузі до самого кінця.

Світ “Мао Мао: герої чистого серця” яскравий і різноманітний, палітра кольорів створює насичену і привабливу візуальну картину. Якісна анімація в серіалі вміло передає динаміку подій і жвавість персонажів. Кожен рух, оживляють світ Пуріландії, роблячи його неймовірно реалістичним і привабливим.

У підсумку, “Мао Мао: герої чистого серця” – поєднує у собі захоплюючу пригоду й історію про справжню дружбу обрамлену у насичену кольорову гамму, яка привертає увагу глядачів різного віку і статі.[13]

[12] https://youtu.be/9P883TzxWuQ?si=SGpmasbr8zMw9QpB

[13] https://youtu.be/WaB1MynE8LE?si=ijdrn7ysog9TVSUc

РОЗДІЛ 2. ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ

2.1 Концепція роботи та структура трейлеру комп’ютерної гри “The shadow of magic”

Головна мета яку ми хочемо донести, полягає у важливості дослідження внутрішнього світу, прийняття себе і своїх почуттів - прийняття почуттів інших. Концепція гри обертається навколо ідеї, що кожен персонаж має свої тіні, свої страхи і помилки, які він повинен прийняти і подолати, щоб знайти внутрішній спокій і силу.

Трейлер до піксельної відеогри лише частково показує ігровий процес, ігрові локації та можливості гравця, іншу частину відео займають короткі анімовані сцени, які допомагають краще зрозуміти історію ігрового світу, та заінтригувати публіку.

“The shadow of magic” являє собою захоплюючу відеогру, яка увібрала в себе магію, пригоди і таємниці. В її основі лежить багатий фентезійний світ, наповнений унікальними локаціями, загадковими персонажами і захоплюючими подіями. Гравці вирушають в епічну подорож, щоб розкрити головну таємницю цього світу і перемогти зло, що загрожує його існуванню.

Структура гри та трейлера побудована навколо нелінійного проходження, де гравці мають свободу досліджувати світ і приймати рішення, що впливають на хід сюжету і розвиток персонажів.

Гра розповідає нам про забуте королівство Ларес, де магія була давно забута, а тіні зловісних істот почали охоплювати землі королівства. Головна героїня, учениця на ім'я Еліас, випадково знаходить стародавній артефакт у бібліотеці свого вчителя – Дзеркало Чарівних Тіней. Могутнє дзеркало, яке здатне пробудити забуту магію і повернути світло в королівство, так само як і здатне занурити весь світ у морок і назавжди знищити всю магію

2.2 Стилістична концепція трейлеру комп’ютерної гри “The shadow of magic”

Особливістю нашого трейлеру є поєднання піксельної графіки і класичних 2D анімацій. Короткі анімовані вставки навмисно виконані в простому стилі з використанням текстурних пензлів.

Сам трейлер висвітлює ключові сюжетні моменти та особливості ігрового процесу, щоб заінтригувати глядача та викликати інтерес до гри, а також невеликі елементи геймплею для розуміння механіки гри. Сюжетні сцени мають ярке емоційне фарбування, щоб утримати увагу глядача. Натхненням для створення проекту послужили різні інді проекти в піксельному жанрі, які через простоту свого візуалу підіймають важливі та складні теми.

Відео починається з моменту коли Еліас знаходить чарівне дзеркало і ступає на таємничу дорогу пригод та небезпек. Згодом до її мандрівки приєднується містичний компаньйон в образі ворони. Нажаль загадковість нового друга не радує Еліас і та починає сумніватися, хто насправді її друг і чому він вирішив їй допомогти.

В решті решт дівчинка вирішує, що такі мало важливі питання не мають відволікати її від головної цілі. В кінці цієї мандрівки, так рішення зіграє ключову роль і в момент, коли здавалось, що нічого вже не виправити, Еліас згадає той момент, коли дала собі можливість подумати про інших.

2.3 Технічні характеристики та особливості.

Для створення дипломного проекту було обрано піксельну графіку з використанням класичної 2D анімації. Всі піксельні елементи, локації, деякі анімації були виконані в програмі Aseprite, одна із самих популярних та ефективних програм для створення такої графіки. Класична анімація виконана в програмі Procreate, одна із стандартних програм для малювання та анімації доступної на пристроях Apple. Додаткові ефекти, переходи

і фінальний рендер було зроблено за допомогою After Effects, потужна програма для створення різноманітного візуалу від Adobe.

2.4 Звукове рішення.

Фонова музика – невід'ємний компонент будь якого медіа контенту. Для нашого трейлеру було обрано використати нову можливість в вигляді AI.

Знайти влучну мелодію яка б змогла описати всі події на екрані є досить складним завданням, також є проблема в авторському праві. Тому використання подібної музики усуває такі проблеми і дає можливість підібрати мелодію потрібного настрою, тривалості та повністю знімає проблему авторського права.

ВИСНОВКИ.

Прийняття себе з усіма своїми вадами та помилками і прийняття таких же інших не ідеальних людей, досі є актуальною темою для людства. В наш час існує велика кількість різноманітної літератури, яка намагається донести нам цю важливу думку і допомогти в цьому складного пошуку.

Але не всім людям підходять такі серйозні та складні інструменти для вирішення проблеми. Такий спосіб потребує купу часу та повної зосередженості на матеріалі. В такому випадку розважальна форма може стати гарним варіантом, для тих хто хоче провести свій час весело і з корисним досвідом.

В нашому випадку, трейлер до гри, може стати терапевтичною і повчальною практикою для глядача. В головному герої, будь яка людина може побачити себе, а в труднощах з якими зіштовхуються та переборють головні герої, глядач може провести паралель із своїм життям та реальними подіями які відбувались. Трейлер це коротка історія яка знаходить відлуння у аудиторії.

Трейлер до піксельної гри є проектом, який показує нам невеличкі

уривки з гри, попутно демонструючи можливий ігровий процес, разом з цим, відео використовує лише уривки фраз головних героїв та ключові події гри, все це додає інтриги до нашої історії.

Проста, по кадрова, неначе дитяча анімація навмисно робить перше враження помилковим. За простими героями ховається доросла проблема, яка торкається кожного з нас. Піксельна графіка тільки посилює відчуття безпеки та чогось легкого і простого. А фонова музика, нагадує нам щось казкове та потойбічне, яка більшу частину свого часу використовує спокійні та загадкові мелодії, лише під кінець музика досягає свого піку і виходить в глухий гул залишаючи глядачів із своїми думками.

Комбінація простого візуального вигляду та складної історії є гарним синтезом для створення чогось нового та унікального.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Pixel Art for Game Developers 1st Edition by Daniel Silber, August 18, 2015: веб сайт. https://www.oreilly.com/library/view/pixel-art-for/9781482252316/ (дата звернення 19.04.2024).
2. The benefits of playing video games, Lobel A., Granic I., Engels R., The, American Psychologist, 2014: веб сайт. https://www.semanticscholar.org/paper/The-benefits-of-playing-video-games.-Granic-Lobel/12f6500480290c0d8ca6933382478f82883cde88 (дата звернення 20.04.2024).
3. ED VOLLANS, STEPHANIE JANES, CARL THERRIEN & DOMINIC ARSENAULT, Volume 7, Issue 1, November 2017: веб сайт. https://www.kinephanos.ca/2017/exploring-the-myth-of-the-representative-video-game-trailer/ (дата звернення 25.04.2024).
4. WHY PIXEL ART GAMES HAVE BECOME WIDELY POPULAR, ROCKETBRUSH STUDIO, December 8, 2021: веб сайт. https://rocketbrush.com/blog/pixel-art-games-popular (дата звернення 29.04.2024).

ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

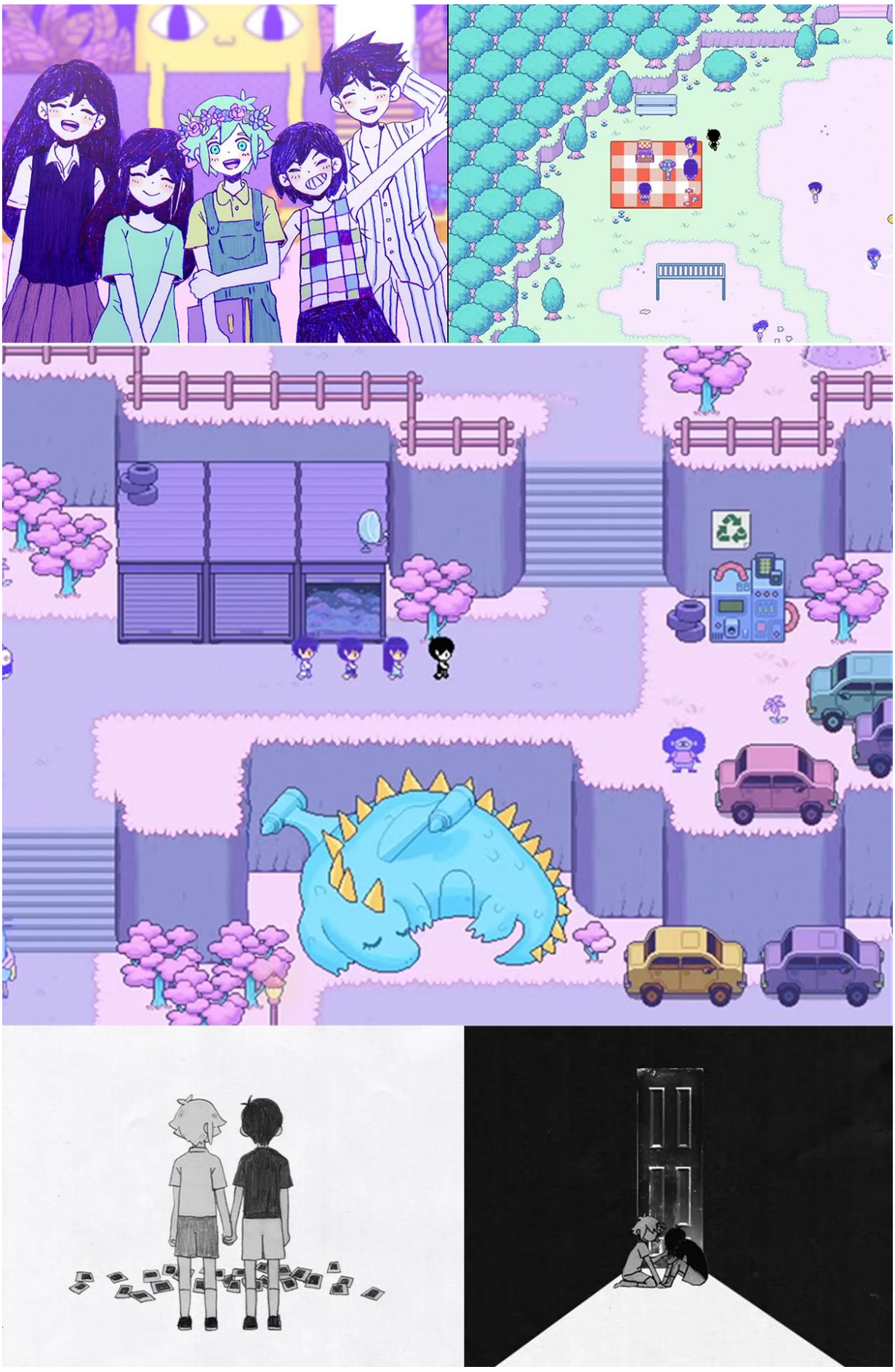

Рис. 1.1 Трейлер відеогри «Omori»

Рис. 1.2 Відеогра «Eastward»

Рис. 1.3 Трейлер відеогри «Cult of the Lamb»

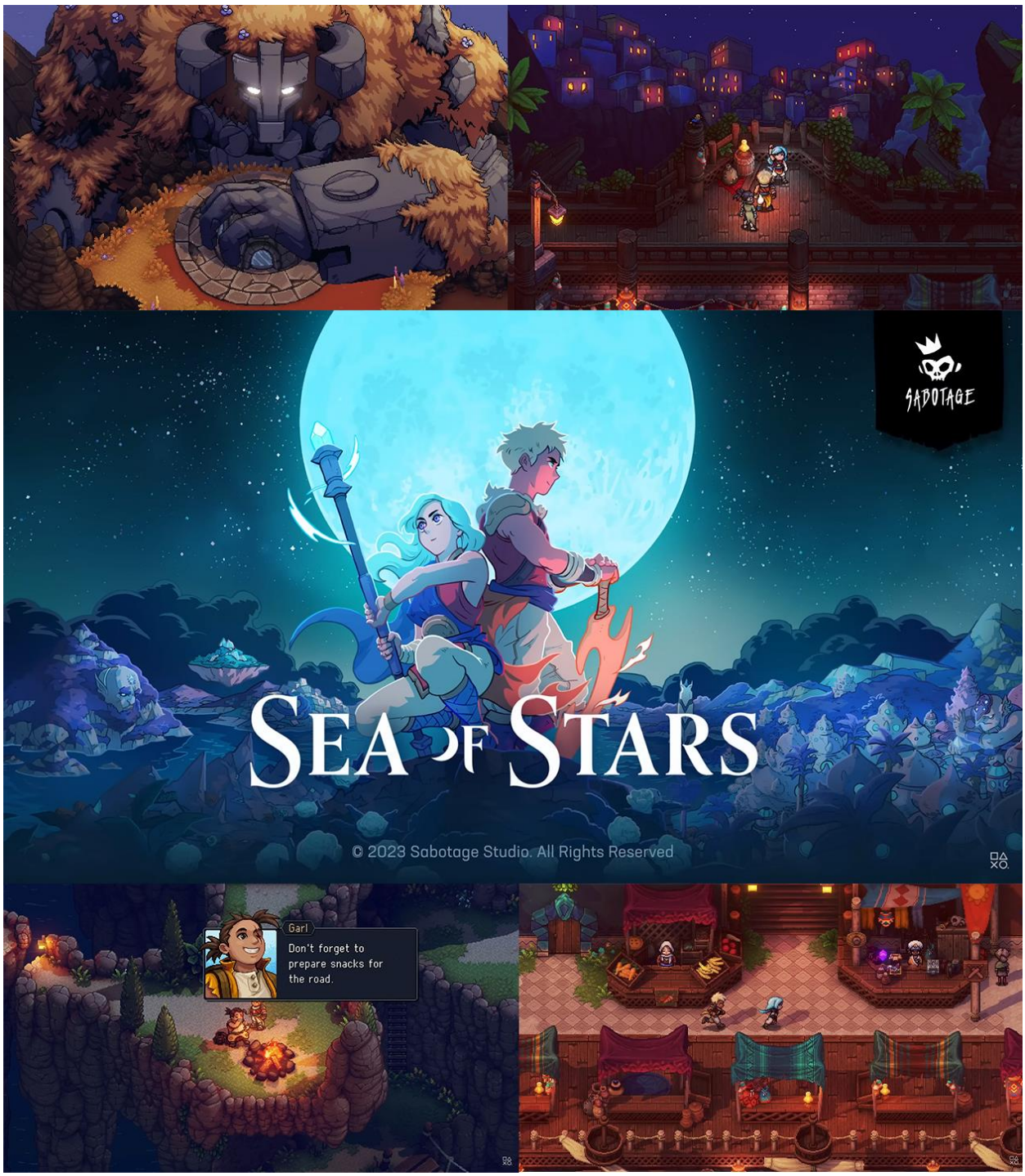

Рис. 1.4 Трейлер відеогри «Sea of the Stars»

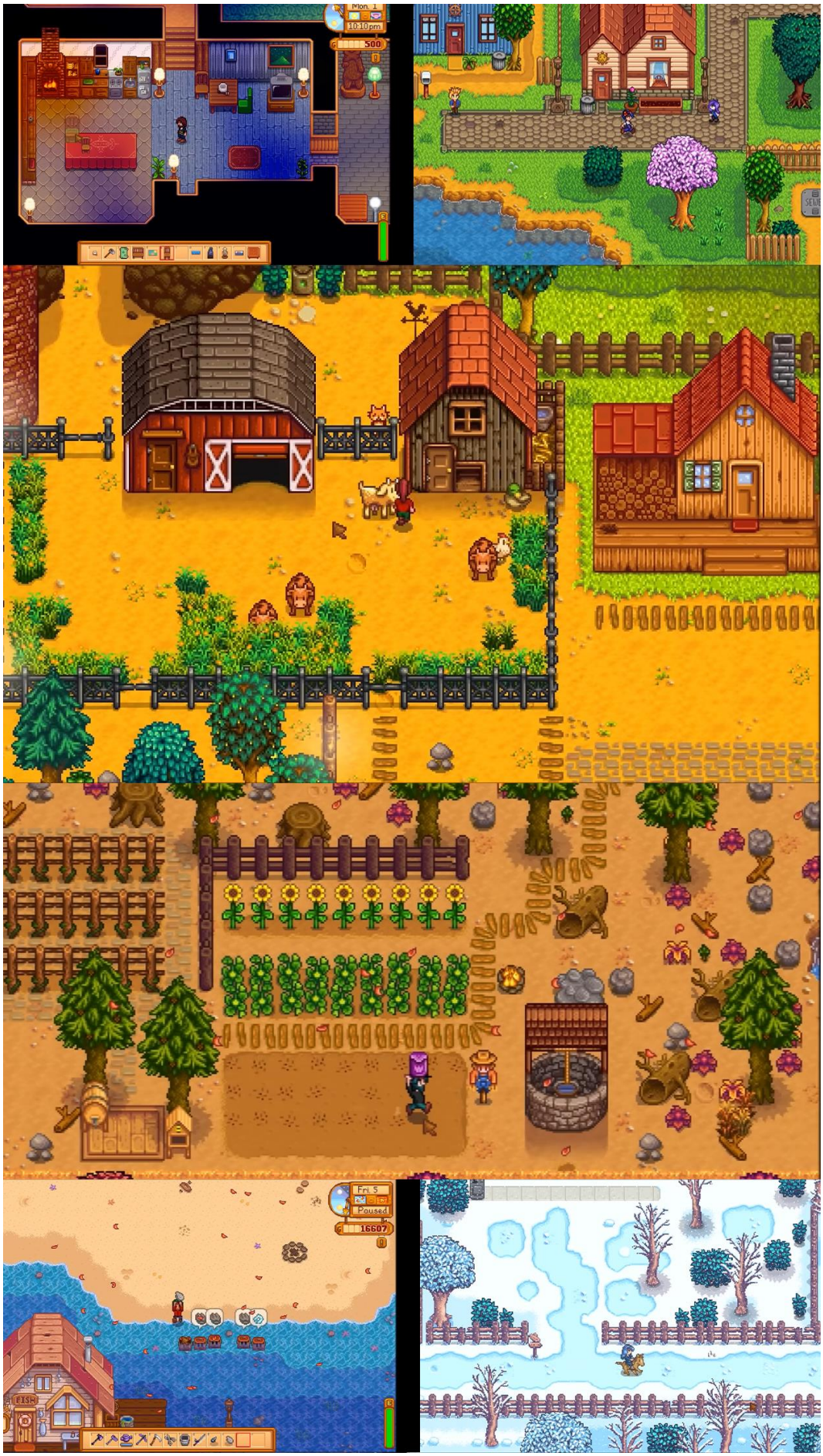

Рис. 1.5 Відеогра «Stardew Walley»

Рис. 1.6 Відеогра «Octopath Traveler II»

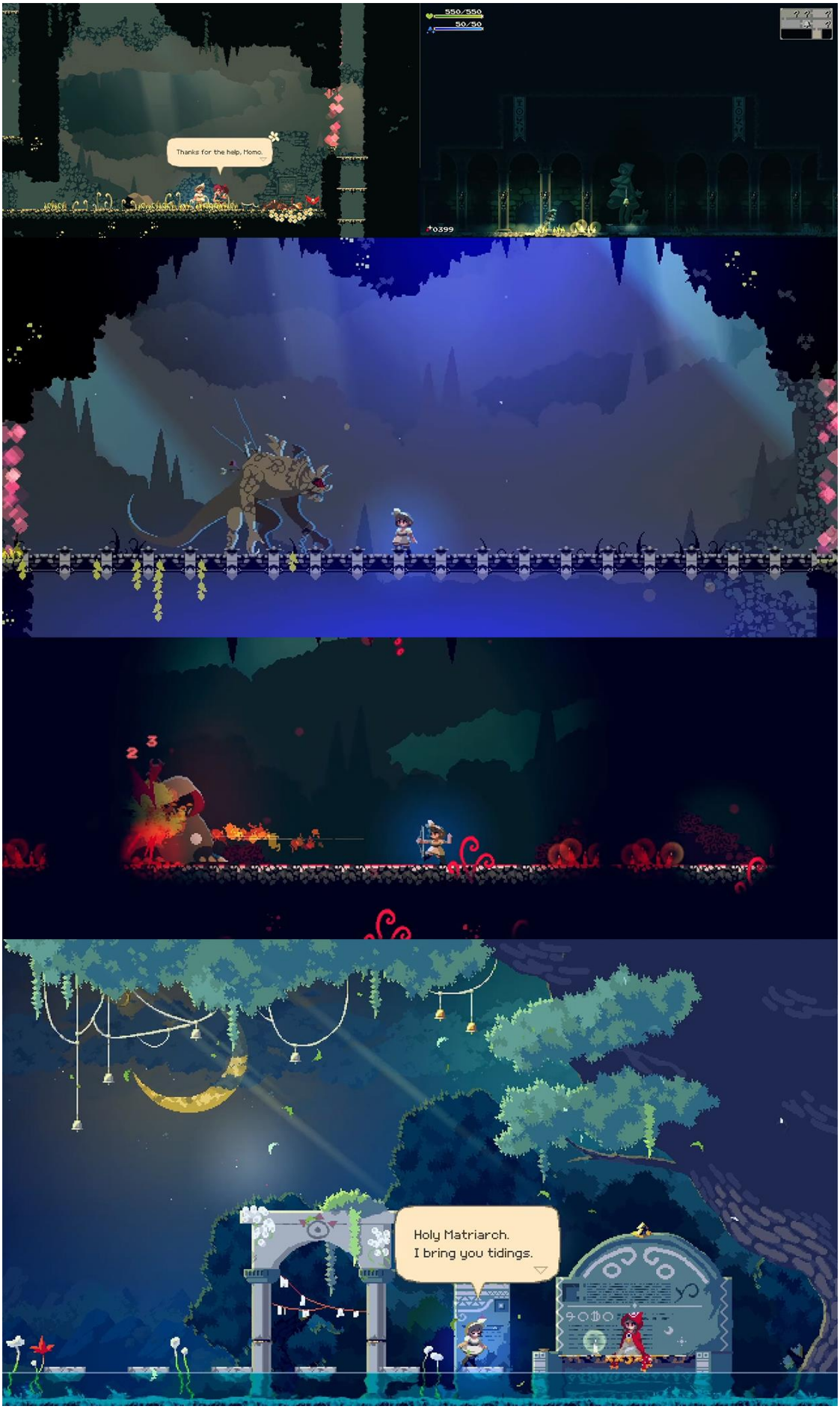

Рис. 1.7 Відеогра «Momodora: Moonlit Farewell»

Рис. 1.8 Мультфільм «Ернест і Селестіна: пригоди мишки і ведмедя»

Рис. 1.9 Мультфільм «Мері і Відьмина квітка»

Рис. 1.10 Мультфільм «Мао Мао: герої чистого серця»

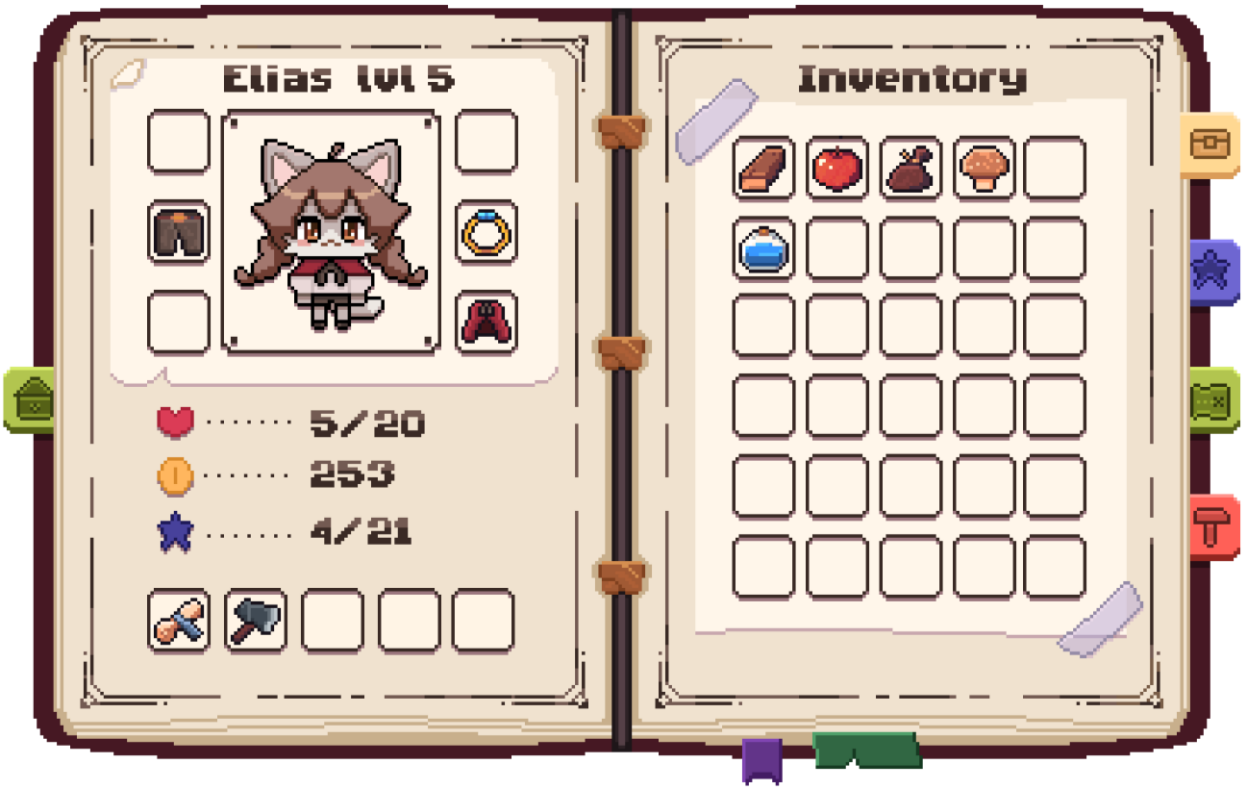
ДОДАТОК ІІ. СТОРІБОРД

The Shadow of magic
10:33
НЕТ НЕТ И НЕТ!
Your decision will determine
the fate of this world

ДОДАТОК ІІІ. ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

Elias lvl 5
5/20
253
4/21
Inventory

