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

Ларікова Вікторія Юріївна

Анімаційний ролик «Вогні наших сердець»

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. Ю. Ларікова

Керівник: Мироненко Надія Григорівна
кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Харків–2024

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 5
1.1. Анімаційний ролик “Umbrellas”. 5
1.2. Анімаційний ролик “WALTER”. 5
1.3. Анімаційний ролик “Kinara”. 5
1.4. Анімаційний ролик “Overcomer”. 6
1.5. Анімаційний ролик “R.A.S”. 6
1.6. Анімаційний ролик “THE BOX”. 6
1.7. Анімаційний ролик “Model Citizen”. 7
1.8. Анімаційний ролик “Best Friend”. 7
1.9. Анімаційний ролик “Resilience”. 8
1.10. Анімаційний ролик “Paths of Hate”. 8
РОЗДІЛ 2 9
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ 9
2.1. Концепція роботи та структура анімаційного ролику. 9
2.2. Стилістична концепція анімаційного ролику. 9
2.3. Технічні характеристики та особливості. 10
2.4. Звукове рішення. 10
ВИСНОВКИ 11
ЛІТЕРАТУРА 12
ДОДАТОК 1. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 13
ДОДАТОК 2. СТОРІБОРД 19
ДОДАТОК 3. ЕСКІЗНИЙ ПОШУК 21

ВСТУП

Анімаційні фільми на сьогоднішній день стали одним із найпопулярніших способів донесення інформації до глядача. За допомогою них висвітлюються різні гостросоціальні проблеми сьогодення. Такі як - війна, права людини, екологія, толерантність та відносини між людьми. Вибір традиційної анімації був зумовлений тим що люди багато років використовували цей вид творчості за для донесення до великої аудиторії різноманітних проблем, збереження історії через бачення автора, донесення складних тем через прості сюжети та демонстрування авторського стилю автора.

Робота над якою ми працюємо буде висвітлювати тему війни і нести за собою цю проблему в маси. Це насамперед **актуальна** тема для всього світу. С початку повномасштабного вторгнення, багато хто з нас вже звик до постійних вибухів і обстрілів від наших ворогів. Більшість світових ЗМІ не висвітлює тему війни як раніше, певно для деяких людей це вже не проблема, а норма з якою наш народ змушений змиритися. Тому, чим більше ми зможемо створити подібних продуктів і нема різниці чи то анімація або плакат, тим скоріш ми привернемо увагу суспільства. Треба кожному нагадувати і показувати жахіття війни, розруху і її наслідки, щоб ні у кого не було думки розпочати такий жах десь у іншому куточку нашої планети. Мені доволі боляче дивитись на наших військовослужбовців, які кожного дня захищають нашу державу цінною власних життів. Одне велике бажання, котре розповсюджене на кожного з нас, щоб скоріше закінчилась війна.

Новизною проекту є спроба показати і донести складну історію нашого народу, через простий і зрозумілий ролик. Залишити частинку української реалії в ролику, для нагадування майбутнім поколінням. Насамперед застерегти глядачів, що ніхто не застрахований від цього і треба діяти, поки весь світ не порине у війну.

В проекті « Вогні наших сердець » хочу поєднати відео ряд та традиційну мальовану 2Д анімацію. Поєднати все це власною авторською графікою та баченням. Та головною метою є зачепити тонкі нитки людської душі і донести до кожного, що війна торкається кожного з нас.

Будемо працювати над анімаційним роликом за допомогою класичної анімації та анімаційно-ігрового фільму. Анімація — вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху намальованих або об'ємних об'єктів. За допомогою анімації буде розкрито легкий сюжет про головну героїню яка вина була, через повномасштабне вторгнення покинути власну домівку і залишити все, що було для неї колись дорогим і важливим. Роботу хочу розпочати з активного вступу, який дасть нам всім змогу нагадати почуття, що ми пережили в перші години вторгнення російської держави. Змішавши спокійний відеоряд з переходами на російські злочини. Після, мова піде про дівчину, яка через агресію була вимушена покинути власну домівку і поїхати за кордон. На першому кадрі будуть показані її рідні, які нажаль не можуть покинути рідну землю, далі вже будемо дивитись на них через вікно потягу і бачити, як вони віддаляються від нас. У вікні ми будемо спостерігати різноманітні пейзажі рідної країни з смутком на душі. Скрізь ці пейзажі їй немов у вісні будуть проглядатись моменти з її власного життя за допомогою анімаційного - ігрового фільму. Анімаційно-ігровий фільм — фільм, що поєднує ігрове кіно з анімацією. У ігрових фільмах з традиційною анімацію використовується намальована від руки або лялькова анімація. Таким чином хочу, щоб кожен зміг пережити з головним персонажем цей біль.

Навіть якщо Ви виїхали у іншу країну, завжди є можливість допомогти за її межами. Багато українців створюють за кордоном власні анімаційні проекти. Тисячі благодійних організацій, мітинги закордоном, міжнародна допомога і просто люди, які замість кави, скинули декілька гривень на допомогу армії. Крок за кроком ми наближаємось до перемоги, головне не зупинятись і вірити в силу нашого народу!

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

1.1. Анімаційний ролик “Umbrellas”[1]. У далекій країні, де ніколи не припиняється дощ, шестирічна Кіна проводить дні, безтурботно граючись зі своєю собакою Наною під захисною «парасольковою бородою» свого батька Діна. Він дозволив їй рости, щоб дати притулок Кіні, яка в день свого народження почала боятися дощу. Одного разу вночі життя Кіни перевертається з ніг на голову, коли Нана зникає. Щоб знайти її, Кіні доведеться вирушити в пригоду самопізнання, і їй доведеться зіткнутися зі своїм великим страхом, Дощем. Анімаційний фільм перш за все розповідає про боротьбу зі своїми страхами, перешкодами і головне в ньому те, що головна героїня переборола себе і змогла врятувати песика. Ця ідея дуже близька до наших подій, бо не треба боятись, а потрібно починати діяти.

1.2. Анімаційний ролик “WALTER”[2]. Жаба повертається додому велосипедом, щоб полити свої рослини. Жаба, її маяк, її турбота про рослини та оригінальне рішення, як забезпечити їх водою. І подарунок, запропонований ними. Поетична, мила і зворушлива короткометражка про подарунки та красу життя. Мені дуже сподобався стиль анімації, добра та душевна історія із хорошим кінцем. Це мене надихає і в нашій роботі. Тому це дуже підходить до аналогів. Візуальний стиль, кольори, лінії все це дає можливість у найскрутнішу хвилину, подивитись і продовжувати творити щось креативне і душевне.

1.3. Анімаційний ролик “Kinara”[3]. Сімейство тигрів страждає від наслідків збільшення кількості вторгнень у ліс людей, що живуть на краю тигрячого заповідника Тадоба. Цей фільм показує, що найстрашніший звір на

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ZShYd48aUbg&t=2s
[2] https://www.youtube.com/watch?v=3MnvyBi1KDU
[3] https://www.youtube.com/watch?v=-qheBvTBPPU&t=9s

нашій планеті це ми люди. Що ми боїмось і винищуємо, жорсткими способами нашу природу, оточуючий нас світ. Ми вбиваємо не думаючи про наслідки. Але ми поплатимось за таке ставлення рано чи пізно. Страшна смерть настигне всіх, хто бажає цьому світові крові, болю та смерті. Так саме і на війні, переможе лише мир.

1.4. Анімаційний ролик "Overcomer"[4]. Перший анімаційний короткометражний фільм авторки. Це був дуже особистий проект для неї, оскільки він торкався її тривоги та депресії. Слава Богу, вона пережила ті темні часи. Хочу лише сказати те, що концепції наших фільмів є схожими, бо вона так само хоче донести до нас що за все треба боротись і працювати. Дуже легко опустити руки, але для нас і нашої країни це неприпустимо. Бо це може коштувати нам життя.

1.5. Анімаційний ролик "R.A.S"[5]. Вже кілька місяців група з п'яти молодих солдатів застрягла, нудьгуючи, на місії посеред афганських гір. Одного дня під час місії підтримки рутина нарешті порушується. Хлопці не втрачали надії, розмовляли про майбутнє, мріяли, сидячи в засаді, але на них напали… Не всі з них змогли повернутись. Так і захоронивши свої мрії в горах. Так і наші військові, хтось назавжди залишиться лише на фото, або у пам'яті рідних. Цей анімаційний фільм теж чіпляє тему війни, як і наш, хоч із іншої, більш страшної сторони.

1.6. Анімаційний ролик "THE BOX"[6]. Короткометражний анімаційний фільм, який відображає реалії, з якими стикаються незліченна кількість дітей у охоплених війною регіонах, був показаний на понад 250 кінофестивалях у 52 країнах, отримавши 44 міжнародні нагороди. У ньому розповідається історія дитини, чиє радісне існування зруйновано раптовим початком війни, що штовхає його в невпинну битву за виживання. Оскільки конфлікт змінює життя, він також змінює значення його скриньки — від створеного з любов'ю іграшкового будиночка до тимчасового притулку

[4] https://www.youtube.com/watch?v=rGf885z3_50
[5] https://www.youtube.com/watch?v=FET1XkLeeUs
[6] https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw

серед небезпек табору біженців і, зрештою, до корабля втечі, який прокладає курс до надії. Цей фільм за сюжетом дуже близький до мого, в нього є чого повчитись і запозичити. Так само і моя героїня їде із надією на краще життя.

1.7. Анімаційний ролик "Model Citizen"[7]. Який Зразковий громадянин? Зразковий громадянин - це батько, який працює. Зразковий громадянин - це дбайлива мати, яка робить все для обслуговування маленького хлопчика або дівчинки. І зразкова дитина росте у зразковій родині, щоб стати таким же зразковим громадянином! «Це зовсім нова частина серіалу Аутодейла, що розповідає про життя Робінсів; ідеальних громадян Аутодейла». Автор дуже давно хотів зробити анімаційну короткометражку на основі обертового циклу життя громадянина/сім'ї Аутодейла. Раніше ми бачили Аутодейл тільки очима дитини. В інших короткометражках цієї серії зосередження йшло на недовірливих дітях яким успішно промивають голову впроваджують в самозаспокоєність за допомогою похмурих методів Аутодейла. У цьому фільмі такої арки не буде. Цей фільм про батьків. Ці персонажі більше не мають сумнів щодо того, як працює ця система.

Нашої країни це теж стосується, ми багато років жили у соціалізмі, який знищував нашу свідомість, культуру, мову, а головне нашу країну. Наша боротьба продовжується і надалі, цінною мільйонів життів, ми не хочемо танцювати під дудку чужих цінностей і ідей.

1.8. Анімаційний ролик "Best Friend"[8]. У цьому плані головне для людини міститься в продукті «Найкращий друг», який пропонує нашим споживачам «справжніх друзів». Незабаром самотній чоловік стане залежним від продукту під назвою «Найкращий друг», який пропонує йому ідеальних віртуальних друзів. Нажаль ми поринули у світ де багато легкодоступного дофаміну, який нам заплющує очі на реалії. Ми поринаємо туди, вбиваючи всередині себе цю біль, не звертаючи уваги на світ, тим самим втрачаючи

[7] https://www.youtube.com/watch?v=mVLrBJYGxk4
[8] https://www.youtube.com/watch?v=j01Hg4QJ6NE

себе. Ніколи не пізно зупинитись і подивитись на все тверезими очима. Проблеми не підуть, коли ти листаєш соціальні мережі, а лише тоді коли ти почнеш свідомо контролювати своє життя і діяти.

1.9. Анімаційний ролик “Resilience”[9]. «Стійкість», розповідає про спустошену природу, яка знаходить сили та поступово відновлюється разом із яскравим відродженням життя. Цей фільм показує нам альтернативну реальність того, якщо ніхто з нас не почне працювати на власну державу і на нашу незалежність. Ми всі вимремо, а природа нас підкорить, навіть спогадів не залишиться.

1.10. Анімаційний ролик “Paths of Hate”[10]. Метафоричний поєдинок двох льотчиків-винищувачів розповідає про універсальну істину про ненависть. «Шляхи ненависті» - це коротка розповідь про демонів, що дрімають у глибині людської душі і здатні зіштовхнути людей у вир сліпої ненависті, гніву і люті. Дуже динамічна анімація,через яку добре показанні емоції пілотів. У висновку вони перетворились на попіл, через свою лють та гнів.

[9] https://www.youtube.com/watch?v=F1QRZki3zb8
[10] https://www.youtube.com/watch?v=qPELcGcVHfU

РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

2.1. Концепція роботи та структура анімаційного ролику. Проект про те, щоб глядач подивившись ролик усвідомив для себе , що війна поруч і треба діяти поки ще не пізно. Сюжет розповідає про 20 річну Надійку, яка показана на початку ролика у своєму кошмарі, де перетинається мирна сторінка життя із жахіттями війни. Після цього сну перед нами картина вокзалу, під час евакуації. Після того як вона сіла у потяг, вона бачить своїх батьків у вікні, які віддаляються від неї все далі і далі. За вікном ландшафти нашої країни, але на душі все тяжче і тяжче. Від втоми та емоційного тиску, наша героїня вирішує відпочити і подивитись у вікно потягу. Ми через якісь мари, спостерігаємо за моментами її щасливого життя, з друзями, близькими, знайомими та взагалі за мирним життям. В якийсь момент наша героїня засмучується, при цьому тихенько плачучи від того, що старий світ зруйновано і всі події будуть великим шрамом на серці вподовж всього життя. Після коротенької промови, вже на наступному кадрі вона стоїть на полі з прапорами, які перетворюються у птиць, символізуючи полеглих воїнів, які віддали життя заради нашого майбутнього і після цього кадру буде наша мапа, де показані десятки мітингів в підтримку нашої держави. Тим самим доказуючи, що наші втрати не марні і ми маємо майбутнє.

2.2. Стилістична концепція анімаційного ролику. Щоб створити анімаційний фільм обрано було класичну 2D анімацію з додаванням анімаційного - ігрового кіно. Щоб підкреслити деякі моменти обираю різноманітну кольорову гаму, в залежності від настрою анімації на даний момент. Анімаційне – ігрове кіно хочу використати під час того, як міняються пейзажі за вікном на спогади Надійки. Тим самим зможу поєднати анімацію із відеоматеріалом.

2.3. Технічні характеристики та особливості. Фільм створено за допомогою програм Procreate, Krita та After Effects і плюс зйомки на камеру. Анімували у Procreate і Krita, обрано було 2 програми, просто тому що десь краще реалізована функція, а десь гірше. Концепцію персонажів, розкадровку, малювали спочатку на папері, а потім у Procreate. After Effects потрібен був для монтажу і деяких видів анімації.

2.4. Звукове рішення. Музику, звуки, ефекти - все ми створювали під готовий відрізок анімації, майже вся музика і звуки створена власноруч або взята з безкоштовних ресурсів. Декілька звуків було взято з безкоштовних ресурсів.

ВИСНОВКИ

Це дослідження неабияке значення має для сьогодення, воно спонукає створювати і робити щось нове, наперекір війні. Через тяжкі психологічні тягарі, навантаження і щоденні обстріли. Своїм прикладом ми показуємо, що нема нічого неможливого і наша країна переможе. Чим яскравішим і гучнішим буде оклик, тим скоріше це станеться.

Анімаційні ролики невід'ємна частина нашого сучасного світу, багато авторів через них передають нам моралі, ідеї, просвітлення, агітації, протести будь-що. Головна їх мета донести ідею до глядача, через візуальне рішення, мову та аудіо. Шляхи до цього у всіх різні, але мета однакова.

У роботі проведено аналіз психологічних ідей авторів, які намагались зробити якомога більше, щоб дістатись до всіх тонких ниточок нашої душі. Хоч через відео або аудіо. Всі автори виділились по різному, але кожен зміг доторкнутись до глядача і передати нам свої думки і ідеї. І майже в кожній історії я побачила частику наших подій, але дивлячись при тому зовсім на іншу за змістом анімацію.

Анімаційні ролики перш за все відрізняються від трейлерів тим, що вони не мають мети затягнути глядача у гру чи комікс, або відео кліпів де відеоряд частіш за все є доповненням музики. Головна мета їх у тому, щоб тут і зараз розповісти цілісну історію, із початком і кінцем, та надати повну інформацію про дії на екрані. На мою думку будь-який анімаційний ролик вигравatиме на фоні інших, якщо у ньому зрозуміло та послідовно прописана історія і вона легка для сприйняття більшості глядачів.

Головна задача проекту передати емоції кожного українця, котрі були вимушені залишити домівку та донести до всіх, що війна стосується, стосуватиметься і буде стосуватись кожного!

ЛІТЕРАТУРА

1. Основні види анімації, способи створення та етапи виробництва анімаційних фільмів. URL: https://filmschool.com.ua/animacijne_kino;

2. Графічний батальйон, або як психологи і мультиплікатори допомагають українським дітям. URL: https://kultura.rayon.in.ua/topics/545227;

3. Не можна звикати до війни. URL: https://susidy.city/articles/355852/krizova-psihologinya-marina-bogdanovska-z-koryukivki-ne-mozhna-zvikati-do-vijni;

4. Cinematic Motion by Hand. URL: https://journal.animationstudies.org/;

5. Сучасна українська анімація. URL: https://playua.net/suchasna-ukrayinska-animacziya-dosyagnennya-ta-pereshkody-na-shlyahu-tvorchosti/

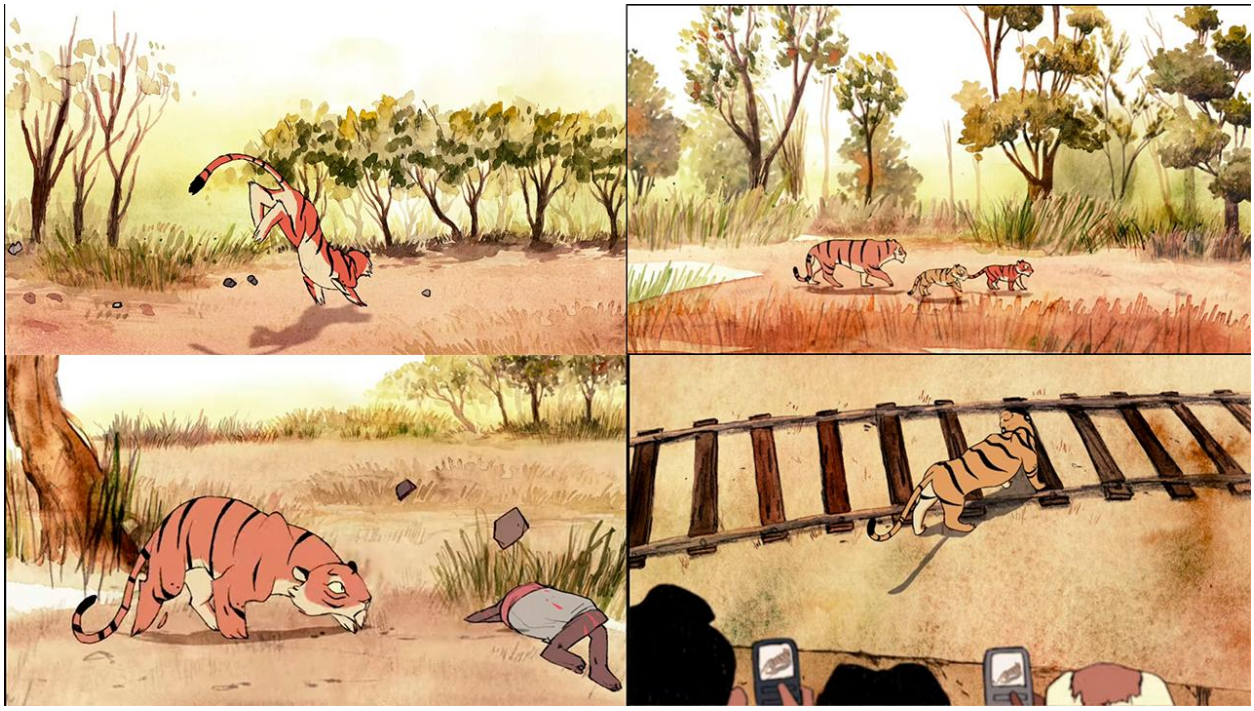
ДОДАТОК 1.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Іл. 1.1. Анімаційний ролик “Umbrellas”, 2020 р.

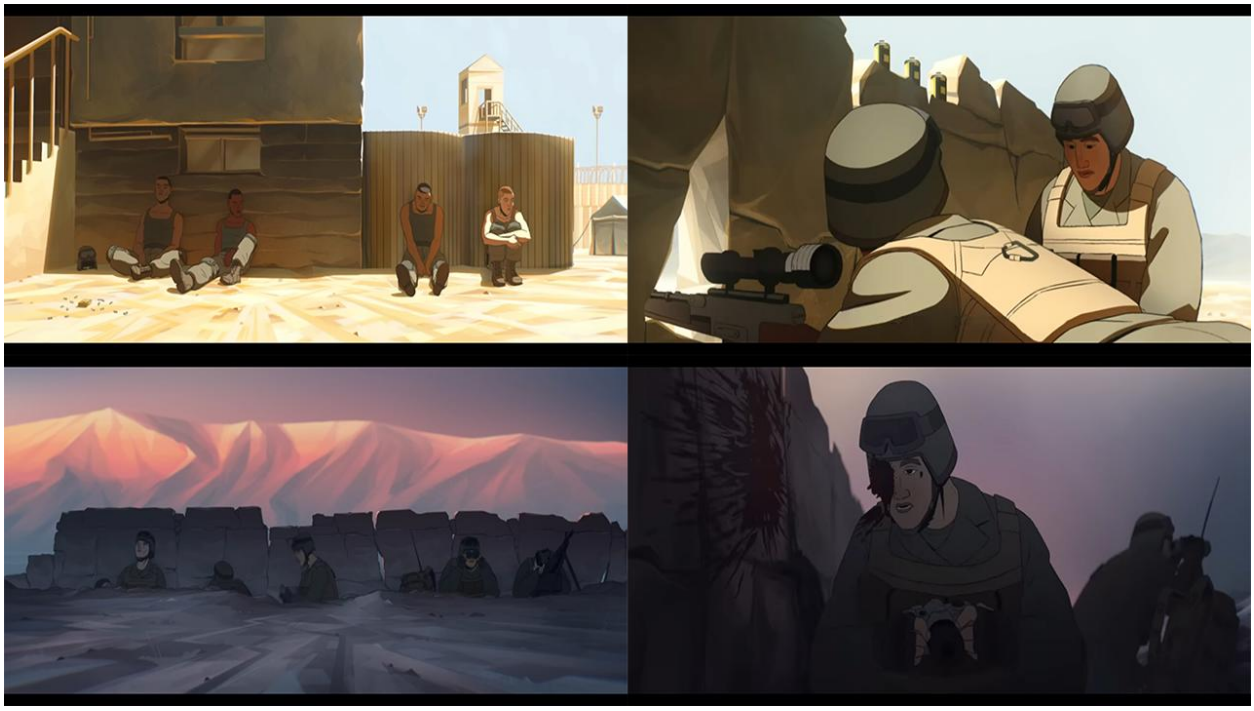
Іл. 1.2. Анімаційний ролик “WALTER”, 2019 р.

Іл. 1.3. Анімаційний ролик “Kinara”, 2019 р.

Іл. 1.4. Анімаційний ролик “Overcomer”, 2016 р.

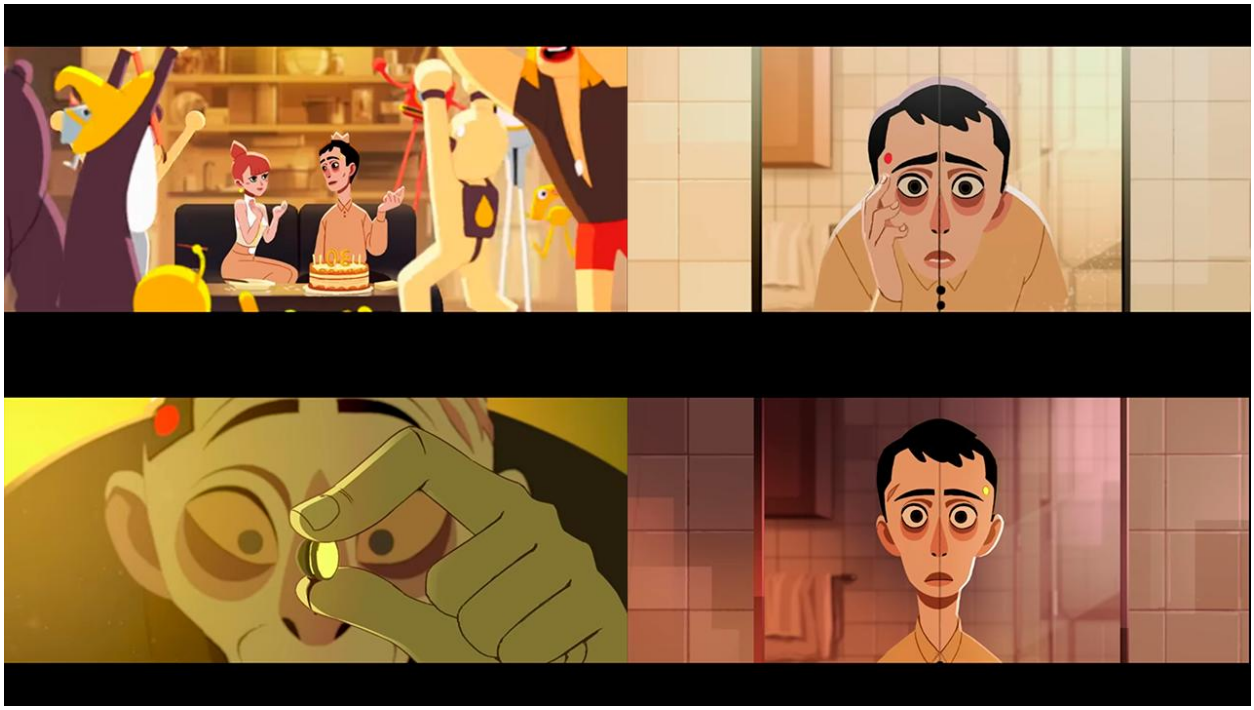
Іл. 1.5. Анімаційний ролик **“R.A.S”,** 2019 р.

Іл. 1.6. Анімаційний ролик “THE BOX”, 2016 р.

Іл. 1.7. Анімаційний ролик “Model Citizen”, 2020 р.

Іл. 1.8. Анімаційний ролик “Best Friend”, 2018 р.

Іл. 1.9. Анімаційний ролик “Resilience”, 2023 р.

Іл. 1.10. Анімаційний ролик “Paths of Hate”, 2011 р.

ДОДАТОК 2.
СТОРІБОРД

ДІТИ
Харків
STAND WITH UKRAINE
ВОГНІ НАШИХ СЕРДЕЦЬ

ДОДАТОК 3.
ЕСКІЗНИЙ ПОШУК

16.03.2022

116 бригада
батальйон
1 взвод
УКРАЇНЦІ
СПІВАЄМО

STAND WITH
UKRAINE