

ЗВІТ

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

“Проектна (збір матеріалів до проекту)”

Гарькавець Ірина Олегівна

Кафедра МД, група 4МД-1

ХДАДМ-2022

Керівник: викл. Пегахіна А.І.

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

ЗМІСТ

- ВСТУП
- АНАЛІЗ АНАЛОГІВ
- 1.1 Анімаційний ролик “Cravings”
- 1.2 Анімаційний ролик “Séquences”
- 1.3 Короткометражний фільм “Born Out”
- 1.4 Рекламний ролик “Adobe x Keith Haring | Creativity For All”
- 1.5 Гібридна анімація “J’ai tant rêvé de toi”
- 1.6 Короткометражний фільм “8.9” — CalArts та Gobelins
- 1.7 Короткометражний фільм “The retake”
- 1.8 Анімаційний короткометражний фільм “Quand j’ai remplacé Camille”
- 1.9 Інді-короткометражний фільм “Sopro” (“Blow Out”)
- 1.10 “Deep dreaming fear & loathing in Las Vegas”
- КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- ДОДАТОК I. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ
- ДОДАТОК II. ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
- ДОДАТОК III. ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

ВСТУП

З початком повномасштабного наступу російської армії на територію України багато людей пережили жахіття війни: страшні бомбардування міст, вбивство рідних, окупацію, катування та інші воєнні злочини загарбників. Хтось незламно боронить свою землю, хтось допомагає рідному місту і людям, хтось рятується з гарячої точки, перебирається у тил або став біженцем в іншій країні.

У кожного своя історія, хтось бачив більше, комусь пощастило бачити менше. Всі українці пережили своє пекло і на жаль, спогади про це будуть переслідувати все життя. Люди, які пережили травматичний стрес, можуть спостерігати у себе реакцію на подразники, які нагадують обставини отриманого горя. У статті «Виворіт війни на Донбасі: "східний синдром" і зламана психіка» Олександр Ільченко описує сукупність таких симптомів, які спостерігалися у людей, що постраждали від агресії Російської Федерації до України у 2014 році [1]. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникає в результаті переживання однієї чи кількох психотравматичних подій, таких як, військові дії, теракти, загроза смерті або перебування свідком чужої смерті та інше. ПТСР супроводжують часті, повторювані спогади про травматичні події — «флешбеки»; відчуття нереальності події, так наче подія трапилась не з потерпілим; високий рівень гнівливості, підвищена чутливість до стресових ситуацій, яка зберігається упродовж більше місяця після психотравми, та інші симптоми. Ті, хто опинився

у відносно безпечному місці після пережитого лиха, підтвердять, що привиди війни у мирному житті знаходять нові обличчя. Наприклад, звуки, які ми не могли уявити і ще ніколи не чули навіть у голлівудських фільмах — винищувачі та ракети, що пролітають над головами, руйнування будівель, крики натовпу.

На власному досвіді мені довелося пережити деякі події до того, як я опинилася у відносно спокійному місті. Воєнний досвід весь час нагадує про себе у безпеці. Реакція на машини, пралку, свист та літаки викликали у мене такий самий жах, як від звуків «градів», коли я ще знаходилася у підвалі

в Харкові. Навіть падаюча зірка змусила мою психіку негайно реагувати — кидатися на землю та закривати вуха, бо зірка так схожа на крилату ракету...

У своєму дипломному проекті я розкажу власну історію пережитого. Назва віддзеркалює суть проблеми людей з ПТСР — війна завжди поруч.

Анімаційний ролик «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

Тема є актуальною для українців, які на чуттєвому рівні зрозуміють мультфільм через схожий досвід. Дехто впізнає у себе таку ж реакцію на стрес і виявить розлад, після чого звернеться до спеціаліста. Когось заспокоїть виведена у публічний простір тема травмованості і людина перестане непокоїтись, що вона одна переживає поствоєний досвід. У надзвичайних обставинах психологічний стан людей однаковий. На відміну від нормальних умов, коли ми діємо по-різному, у стресових умовах переживання проходить однаково, за деякими стадіями. Якщо казати про війну, то це шок, обурення, втома, відчуття провини. Людині не варто зациклюватись на якійсь стадії та боятися, що вона недоречно почувається — так, наприклад, дехто може забороняти собі злитися. Ця робота надає видимість всім емоційним станам. Не менш важливою місією роботи буде заявка на міжнародному рівні. Короткометражний мультфільм є ефективним способом привернення уваги до кризи, велика **аудиторія** дізнається про війну в Україні та досвід у ній звичайних людей і не залишиться осторонь.

Концепція анімаційного ролику буде підтримуватись обраними методами анімації: класична мальована 2D-анімація та експериментальна анімація, генерована за допомогою нейронної мережі. Головний герой та його світ будуть промальовані класично. Обраний стиль малювання відповідатиме сучасним тенденціям стилізації, таким як візуально впізнавана “CalArts” та “Gobelins”. Анімації, створені нейронною мережею, подекуди лякаючі, сюрреалістичні та неконтрольовані. Цю особливість технології можна вигідно вписати у концепцію фільму — цією експериментальною технікою згенерована анімація жахів війни. У цьому поєднанні виражається **новизна проекту**. Відібрані аналоги анімаційних фільмів продемонструють та розкриють особливість поєднання різних технік анімації в одному творі.

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Для аналізу було відібрано анімаційні короткометражні фільми, створені студентами та випускниками міжнародних провідних навчальних закладів, спеціалізацією яких є анімація та режисура. Роботи здебільш виконані у класичній 2D-анімації, візуально-композиційною особливістю яких є авторський стиль, який виражається у режисурі, стилізації та акцентуванні на несподіваних візуальних рішеннях за допомогою авторських технік. Аналіз поєднання традиційної покадрової анімації та різноманітних експериментальних технік в одному творі спрямований на визначення того, якого інформаційного та емоційного впливу можна досягти.

1.1. Анімаційний ролик “Cravings”. Короткометражна анімація “Cravings” (рис. 1.1), створена на здобуття ступеня «бакалавр» студентом Каліфорнійського інституту мистецтв “Calarts” (California Institute of the Arts), Кімом Макмагоном (Kim McMahon). Дана робота є гарним прикладом влучної режисури складної емоціональної теми. Робота виконана у 2D-анімації і емоціональний стан героя був переданий не тільки класичним «актингом» намальованого персонажа. Багатьма засобами візуальної гармонізації кадру було передано тонкий стан душі. Дизайн оточення та стилізація персонажу, кольорові рішення, композиційна побудова кадрів — все це підтримує тему, будує та розкриває глядачеві персонажа та допомагає створити загальний настрій.

<https://vimeo.com/333256188>

АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Головною ідеєю дипломного проекту було обрано висвітлення проблеми людей, які переживають симптоми посттравматичного розладу після повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року. Віддзеркалення важливої теми емоційно-психічних наслідків великого стресу від пережитих жахів війни є необхідним і для громадян України, і для всього цивілізованого світу. Українці побачать у творі себе, бо хоч фільм і є про долю однієї людини, суспільство колективно переживало всі показані стадії стресу. За допомогою мистецтва на світовому рівні вкотре буде привернення уваги до важливих тем: війна та людина в ній.

Посттравматичний стресовий розлад проявляється у звичайному житті у вигляді екстремальних реакцій на подразники, які нагадують умови, за яких було отримано травму. У цьому проекті зображено пристосування персонажа до життя після війни та подолання проблеми страшних спогадів. Привиди війни тепер постійно знаходять нові обличчя у повсякденності — саме це відображає назва проекту «Війна, яка завжди поруч».

Анімаційний ролик «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

Обрані техніки анімації для реалізації цього проекту підтримують концепцію. Головний герой та його світ намальовані у класичній техніці анімації, у покадровій 2D-анімації. Ця техніка не просто так називається класичною, бо безліч мультфільмів, зокрема, студії «Дісней», виконані у ній. Двовимірний плоский світ наповнений яскравими теплими кольорами, анімація плавна та виразна. Ця частина життя є комфортною, затишною та звичною і через обрану техніку, і через усі використані засоби гармонізації композиції. Тим часом, друга сторона життя героя, зображення війни виконана в експериментальній техніці з задіянням нейронної мережі. Новітні розробки штучного інтелекту та машинне навчання дарують революційні інструменти для створення анімації. Складні алгоритми та «логіка машини» зображає запити оператора найнесподіванішим чином. Саме цією технікою виконані сцени, де показана війна: вибухи, паніка, евакуація, смерть. Ці сцени виглядають хаотично, лякливо, подекуди відразливо. Еспресивність цих моментів підтримує монтаж: страшні сцени спогадів війни з'являються різко, монтаж динамічний.

Композиція мирного життя переривається, та оточення змінюється на страх, у той час як персонаж знаходиться на тому ж місці, у тій же позі; цей прийом посилює враження «тригеру». Даний прийом використовується у багатьох парних сценах «мир-війна». Колірна гама змінюється у залежності від того, який період показується: у мирному житті палітра тепла і яскрава, кольори пасують один одному, а у спогадах про війну кольори аналогові, тьмяні, контрастні.

Музичним супроводом було обрано імпровізаційний джем на сопілці від бійців ЗСУ. Знайдена в інтернеті мелодія була виконана у надзвичайних умовах, вона чіпляє життєрадісним мотивом, неймовірним ритмом та надає мультфільму відчуття стану переходу з нещастя у майбутнє. Автори надали дозвіл на використання запису як головної музичної теми твору. Не менш важливим дизайном звуку була робота над супровідними предметними шумами, які дозволяють зануритись у події та повірити у їх реальність.

Анімаційний ролик «ВІЙНА, ЯКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

ВИСНОВКИ

На основі аналізу аналогічних анімаційних робіт, було зроблено висновок про доречність поєднання декількох технік анімації. Це поєднання візуально різних стилістик, виконаних різними способами у багатьох випадках дарує взаємодоповнюючу комбінацію. Виокремлення різних сцен, персонажів, акцентування на об'єкті вражає глядача. Таким зіставленням можна досягти бажаної емоційної реакції та за грамотного застосування, допомогти розкриттю ідеї. У проаналізованих анімаціях продемонстровано використання контрастних стилів та технік з різними цілями. Залежно від задуму, взаємодія «частин» мінялася.

Експериментальна анімація, виконана за допомогою нейронної мережі, влучно вписується у концепцію твору. Візуальна особливість елементів, створений за допомогою машинного «мозку», підкреслює різницю між двома світами та посилює емоційне враження від зображуваного. Більш ефектному поєднанню сприяють і класичні закони композиції, і секрети монтажною кіно-справи, і принципи кольорового поєднання.

У сучасному світі, темп життя постійно прискорюється, більшає інформації та споживачів контенту стає також все більше. У той самий момент, часу на фокусування на чомусь одному стає все менше, одноманітність не приваблює глядачів. Задля утримання уваги та зацікавленості, стає необхідним динамічно подавати візуально різноманітну інформацію. Нейронна мережа несе в собі потенціал для створення таких анімацій. Починаючи з експериментальних та ще недовершених витворів або додавання у якість акценту вставок нейронної мережі, закінчуючи повноцінними кліпами, рекламою, соціальними роликами та мультфільмами, які вирізнятимуться креативним баченням штучного мозку.

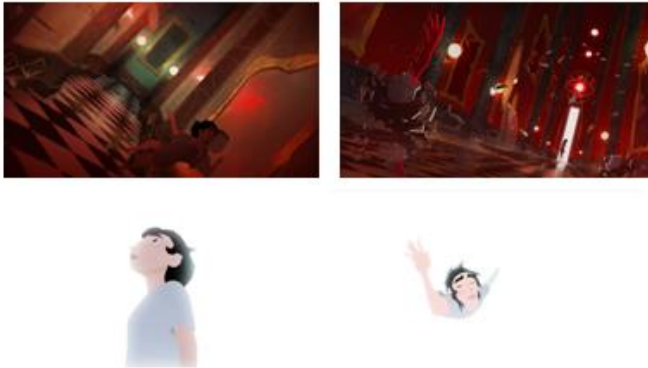

ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

18

1.1. Анімаційний ролик "Cravings", 2019, Kim McMahon.

1.2. Анімаційний ролик "Sequences", 2018, Antoine Carré, Ada Hernandez, Lise Légié, Quentin Rigaux, Adel Sabi.

19

1.3. Короткометражний фільм "Born Out", 2017, Cécile Carré.

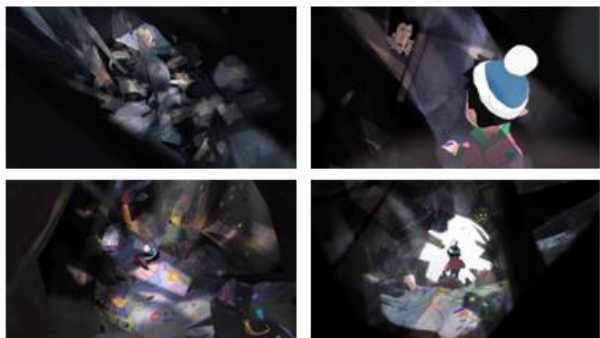

1.4. Рекламний ролик "Adobe x Keith Haring | Creativity For All", 2020.

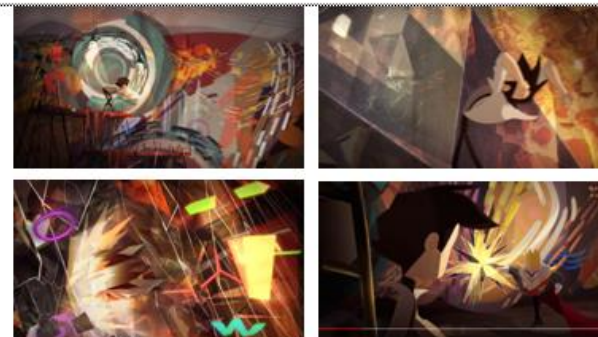
ДОДАТОК І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

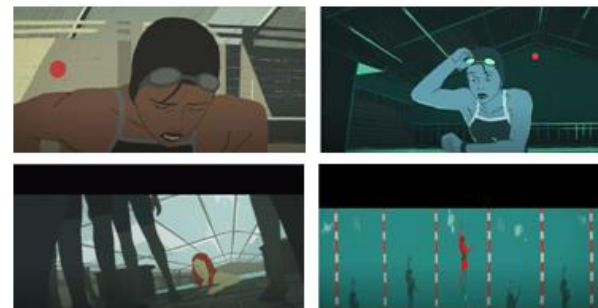
1.5. Гібридна анімація "J'ai tant rêvé de toi", 2014, Emma Vakarelova.

1.6. Короткометражний фільм "8.9", 2014, CalArts та Gobelins.

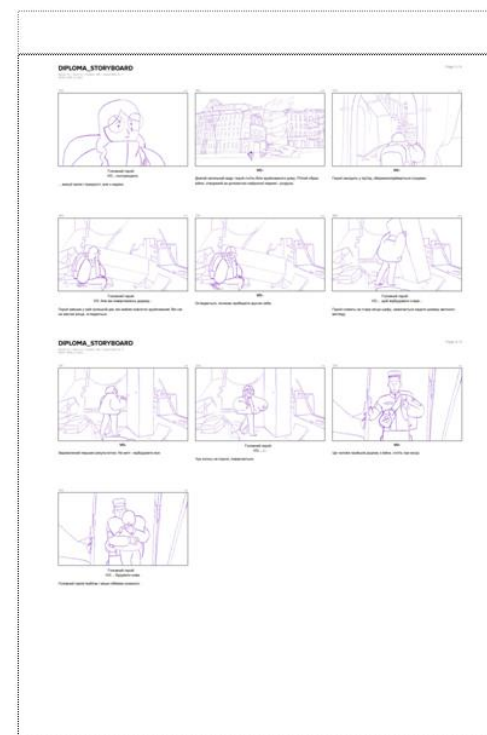
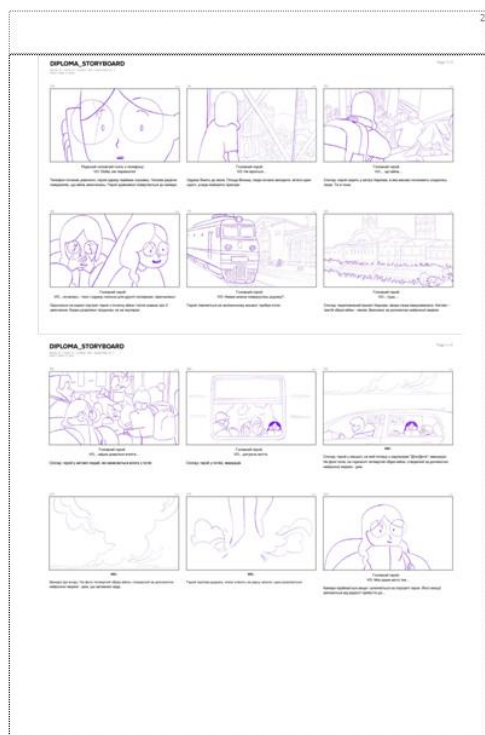
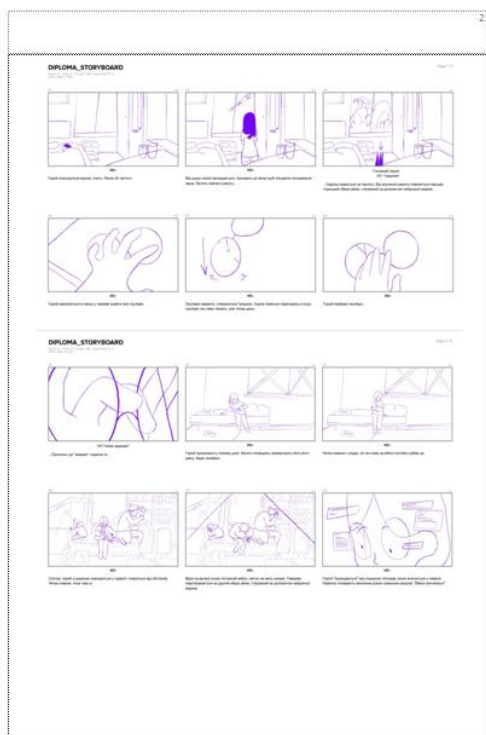

1.7. Короткометражний фільм "The retake", 2013, Gobelins.

1.8. Анімаційний короткометражний фільм "Quand j'ai remplacé Camille", 2017

ДОДАТОК II. ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

ДОДАТОК III. ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

