

СТВОРЕННЯ АНІМОВАНОГО МУЗИЧНОГО КЛІПУ

В.І.Мазур

e-mail: vladyslav.mazur@nure.ua

Науковий керівник – ст. викл. Бобнів Р.О.

Харківський національний університет радіоелектроніки, каф. МІРЕС
м. Харків, Україна

Animation is a versatile cinematic technique widely used in multimedia, including special effects, UI/UX design, video game development, and animated films. One of the most popular forms of short animated films is the animated music video, which enhances a song's appeal and broadens its audience. This paper explores the process and tools used in creating animated music videos, their differences from other animated shorts, and their advantages over live-action productions. The study highlights the artistic and economic benefits of animation, facilitated by modern digital tools that streamline production and expand creative possibilities.

Актуальність проблеми: Анімація – це техніка кіномистецтва, за допомогою якої статичні зображення використовуються для створення рухомих. Елементи анімації використовуються в багатьох формах мультимедіа, як то робота зі спецефектами, UI/UX дизайн, розробка відеоігор та власне анімаційні фільми телевізійного, повнометражного та короткометражного форматів. Одною з найпопулярніших форм короткометражного анімаційного фільму є анімований музичний кліп – анімаційний фільм створений на основі і з урахуванням музичного твору. У сучасних умовах індустрії медіа, анімований кліп може бути ефективним способом підвищити привабливість пісні або мелодії та навіть дозволити покрити додаткову аудиторію, що сповна компенсує час та зусилля витрачені на його створення.

Мета роботи: Метою даної роботи є дослідження процесу та засобів створення анімованого музичного кліпу, відмінності даного процесу від створення інших короткометражних анімаційних фільмів, а також розгляд переваг анімованих музичних кліпів такого у порівнянні з альтернативами.

Виклад основного матеріалу:

Створення музичного кліпу є одним з найбільш поширених та популярних форматів маломатражною анімації на сьогоднішній день. Цей формат передбачає дизайн та розробку малометражного анімаційного фільму узгодженого з мелодією та текстом музичного твору. Кліпи слугують як спосіб доповнення та ілюстрації сюжетів або тем наявних в музичному творі [1].

У порівнянні з використанням живої зйомки, анімаційні музичні кліпи мають ряд переваг, що напряду витікають з специфіки анімації як форми медіа. По-перше, з очевидних причин, анімаційний кліп не потребує пря-

мої участі виконавців в процесі, що дозволяє створювати такі твори коли виконавець знаходиться в турі, в стані хіатуса, або у будь якого іншому випадку відсутності артиста. По-друге, завдяки тому що як персонажі так і оточуюче їх середовище виконуються в медіумі анімації, а також завдяки цифровізації процесу створення анімації, немає потреби в дорогому та громіздкому обладнанні для відеозйомки. Також анімація не потребує зйомочного майданчика і не є чутливою до часу або погодних умов під час роботи. Анімаційні студії можуть працювати над музичним кліпом однаково добре в будь який робочий день. Також відсутня потреба в найманні акторів, костюмерів, хореографів та іншого персоналу що необхідний для живої зйомки. По-третє, важливо відмітити що медіум анімації відкриває межі концептів, що можуть бути реалізовані в такому кліпі. Через відсутність обмежень фізичної реальності, в анімованому музичному кліпі можуть бути використані складні спецефекти, фантастичні середовища, та кінематографічні прийоми, відтворення яких в живій зйомці потребувало б значного часу та витрат. Так наприклад, у випадку коли потрібно додати спецефект або персонажа з комп'ютерної графіки до відеоматеріалу з живими акторами, необхідно передчасно створювати умови для «випсування» такого елемента в сцену, як-то додавання «зеленого екрану» або спеціальний моделей-плейсхолдерів, які надалі будуть заміщуватись. В повністю анімованому фільмі такі підготування не потрібні, а результат може виглядати краще і мати більшу стилістичну цілісність. Також, стилізація притаманна анімаційним фільмам та наративне наповнення кліпу, можуть привабити додаткову аудиторію та підвищити таким чином популярність музичного твору [2]. Прикладом такого ефекту на популярність не тільки конкретної пісні а й всього музичного гурту, можна назвати відомий кліп на пісню «Take on Me» норвезького гурту A-ha.

З точки зору малої анімації, анімоване музичне відео є відносно простішим та безпечнішим проектом для аніматорів-початківців. Так наприклад, створення сценарію для музичного кліпу часто передбачає роботу з вже існуючим наративом, який треба розкрити за допомогою дій на екрані. Наявність по суті готового концепту та настрою полегшує процес написання сценаріїв, та дозволяє більше сконцентруватись на власне анімації. Також, вищезгадана ситуація з популярністю анімованих музичних кліпів також працює і «в інший бік» – популярність пісні може легко підвищити популярність анімаційного кліпу [3]. В субкультурі молодих аніматорів-початківців насправді існує тенденція створення коротких анімованих кліпів на популярні пісні, в некомерційних цілях тренування та демонстрації власних навичок.

Ключовим етапом створення анімаційного музичного кліпу є створення власне анімації. В сучасному світі цифрового мультимедіа контенту, існує значна кількість програм для створення анімації, як двовимірної так і тривимірної. Такі цифрові засоби дозволяють полгешити деякі аспекти

створення анімації, як-то організація матеріалів, створення проміжкових кадрів, фарбування або пост-обробка. Найбільш популярними програмами даного напрямку є продукти компанії Adobe – Adobe Animate та After Effects. Існують також більш нішеві професіональні пакети такі як ToonBoom Harmony та OpenToonz. Серед аніматорів-початківців популярним є Clip Studio Paint, завдяки своїй багатофункціональності, відосній розповсюдженості в спільноті цифрових художників та досить дружній ціновій політиці компанії-розробника.

Також важливим етапом в створенні анімаційного музичного кліпу є написання сценарію. В даному випадку, написання сценарію для кліпу заснованого на пісні або музичній композиції несе значні відмінності від класичного написання сценарію. Сценарист має справу з по суті вже наявними часовими рамками, в які мають вкладатись дії кліпу. Такі обмеження потребують використання спеціального формату сценарію, для синхронізації подій на екрані з музикою та текстом пісні. З іншого боку, як вже було помічено, такі обмеження можуть служити структурним елементом для опису дій та основою для дизайну персонажів кліпу.

Висновки: В результаті огляду встановлено, що створення анімованого музичного кліпу має значні переваги для музичних виконавців, їх аудиторії та для самих аніматорів, як з економічної так і з естетичної точок зору. Застосування сучасних цифрових інструментів для створення анімації дозволяє прискорити процес та підвищити продуктивність художників-аніматорів на всіх рівнях.

Список використаних джерел:

1. Strøm G. The two golden ages of animated music video //Animation Studies. – 2007. – Т. 2. – С. 56-67.
2. Kelly J. Digital Art Application to Music Videos. – 2021.
3. Hill M. Slave to the rhythm: animation at the service of the popular music industry. – University of Technology Sydney (Australia), 1995.