

УДК 004.032.6

ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА МОНТАЖУ ВІДЕО

Березова А. С., Хіміч Є. О.

e-mail: arianna.berezova@nure.ua, yevhen.khimich@nure.ua

Науковий керівник – к.т.н., проф. Шейко С.О.

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

The work is devoted to the unique role of cinema as the richest means of expressing human emotions through the synthesis of visual, sound and textual elements. The process of creating video content from concept to post-processing is explored, where special attention is paid to the combination of the technical skill of the editor with creative vision.

The importance of color correction, sound design and frame composition in shaping the mood and conveying the author's intention is analyzed. The report demonstrates the responsibility of video content creators in the information society and their ability to create a deep immersion of the viewer, allowing him to find his own understanding of the material.

Кінематограф у сучасному вигляді являє собою найбагатший і найкомплексніший спосіб вираження людських емоцій та переживань. Якщо розглядати окремо такі мистецькі форми як музика, поезія чи проза – кожна з них, безперечно, має свою унікальну естетичну та емоційну цінність у притаманному їй художньому образі.

Однак саме відеоформат дозволяє досягти вражаючого синтезу цих засобів виразності. Навіть короткий відеофрагмент завдяки успішному поєднанню візуальних образів, звуку, музики та слова, здатен передати емоційне навантаження інтенсивніше, ніж кожен із цих елементів окремо.

Створення відео – не лише технічний процес, а й поєднання творчого бачення монтажера, що дозволяє перетворити задум автора у кінцевий продукт, здатний впливати на аудиторію, передавати емоції та формувати суспільну свідомість.

Успішний відеомонтаж вимагає критичного мислення та вміння аналізувати матеріал, щоб вчасно виправляти недоліки, уникати кліше й точно передавати авторський задум. Чітке розуміння головної ідеї допомагає визначити стиль, темп і настрій відео, які формуються через композицію кадрів, ритм монтажу, звук і кольорокорекцію. Остання відіграє ключову роль у створенні візуального стилю та емоційного сприйняття. Важливо, щоб усі елементи гармонійно поєднувалися, забезпечуючи цілісність і виразність контенту. Саме ця багатшаровість передає весь спектр емоцій – від тонких переживань до яскравих кульмінацій.

Новітні цифрові технології відкривають широкі можливості для відеоконтенту, що стрімко набирає популярності в умовах інформаційного суспільства. Кожен відеопроект починається з розробки концепції, визна-

чення настрою, підбору звукового оформлення, написання сценарію, підготовки розкадровки та використання надійного обладнання для постобробки.

Сучасне програмне забезпечення, таке як Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Adobe After Effects, TouchDesigner дозволяє досягти високої якості зображення, візуальних ефектів та звуку. Ці інструменти надають монтажерам можливість працювати з різними шарами відео, коригувати кольори, додавати спецефекти, оптимізувати та синхронізувати звуковий супровід. Такий підхід дозволяє створити гармонійний синтез візуальних та аудіо елементів, що є запорукою успіху будь-якої відеопродукції.

Особлива цінність кінематографічного мистецтва полягає в його здатності створювати глибоке занурення глядача. Через екранні твори можна прожити ті самі моменти та відчуття, які закладав режисер під час створення, відчути його внутрішній стан та емоційний посыл. У той самий час кожен глядач має можливість відкрити для себе новий, часом неочікуваний сенс, побачити власні асоціації та знайти особисті точки дотику з матеріалом.

Водночас, зростаюча популярність відеоконтенту підвищує відповідальність творців. Правильно підібрана композиція, вдалий монтаж і ретельна обробка можуть змінити уявлення про події, явища та навіть стереотипи, що панують у суспільстві. Неправильне використання монтажних прийомів може, навпаки, сприяти формуванню спотворених уявлень, тому важливо постійно вдосконалювати професійні навички та слідкувати за новітніми тенденціями в галузі.

Отже, процес створення та монтажу відео є багатограним завданням, яке поєднує технічну майстерність і творчий підхід. Грамотно вибудована концепція, продуманий візуальний стиль та якісний монтаж дозволяють створити цілісний і емоційно впливовий відеопродукт. Важливо експериментувати з різними техніками, щоб знайти унікальний підхід і зробити відео виразним та незабутнім. Сучасні технології відкривають безмежні можливості для нових творчих експериментів, роблячи відеомонтаж невід'ємною складовою сучасної медіакультури.

Список використаних джерел:

1. Живе кіно і техніка його виробництва / Френсіс Форд Коппола; пер. з англ. О. Тільна. Харків: Фабула, 2021. 208 с.
2. Посібник кінорежисера з візуальних ефектів: мистецтво та техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів / Брюс Окун; пер. з англ. В. Пилипенко; наук. ред. О. Гржегоржевський. Київ: ArtHuss, 2024. 210 с.
3. Режисура кіно: кадр за кадром. 25-те ювілейне видання: візуалізація від концепції до екрану / Стівен Д. Кац; пер. з англ. Я. Босак; наук. ред. С. Неретін. Київ: ArtHuss, 2024. 400 с.