

УДК 766.012:004.9

ЗДОЛЬНИК І. Г., ДОВЖЕНКО І.Б., ПОТАНІН С. Є.
Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ТИПОГРАФІКИ

Мета. Виявлення особливостей створення кінетичної типографіки.

Методика. Використано систему загальнонаукових та емпіричних методів дослідження: аналізу і синтезу, систематизації і узагальнення, що дало можливість провести аналіз створення типографіки в русі.

Результати. В ході вивчення кінетичної типографіки, визначено оптимальний варіант використання базових знань в створенні відеотипографіки.

Наукова новизна. В статті проаналізовано та досліджені послідовності та особливості створення типографіки з метою передачі емоцій та подачі певної авторської ідеї до свого глядача через анімаційний текст.

Практична значимість. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати можуть використовуватись як матеріал для навчання та вдосконалення теоретичної бази студентів спеціальності фотовідеодизайн, а також можуть бути використані при підготовці індивідуальних відео проєктів.

Ключові слова: кінетична типографіка, анімація, рух, динаміка, дизайнер, дизайн.

Вступ. Одне з важливих питань сьогодення: зацікавити юну чи молоду людину читати і через книгу вона зможе набувати знань, досвіду, пізнавати світ. Адже книга містить величезний досвід і знання людства, ідеї, методики, стратегії. Книги формують світогляд, а відтак, втрата інтересу суспільства до читання тягне за собою втрату культури, моралі, зв'язку між поколіннями. Сучасна молодь, вихована серед інтерактивних технологій, звикла сприймати інформацію візуально, швидко, захоплюючи миттєво інформаційний образ. Падіння інтересу до друкованого слова і загалом до книги, простежується культурологами усього світу [2].

Набуття соціальної значущості інформації, спровокувало створення нових методів її подачі, застосування візуальних, а подекуди і мультимедійних технологій. Їх розвиток і запровадження частково відновив читацький інтерес. Кінетична типографіка стала тією технологією, котра допомогла вирішити дилему перенасичення інформаційного простору і повернення сучасної читацької аудиторії. За допомогою рухомого зображення, де символи, знаки, букви, цифри, «скачуть», «ростуть» вгору, розсуваються на всю ширину екрану, навіть, «плавають» і «літають», - «сухий» текст, у вигляді нерухомих чорно-білих колонок і таблиць перетворюється на «текстове шоу».

Постановка завдання. Враховуючи актуальність проблеми та необхідність її вирішення, розглянемо особливості створення кінетичної типографіки, як сучасної технології, яка здатна викликати певний емоційний стан у глядача і утримувати його увагу доавторського тексту.

Результати дослідження. Motion typography (kinetic typography) або «Кінетична типографіка» – це такий вид анімації, що створює рухомий текст, тобто замість зображень в анімації – слова і літери. Вітчизняною мовою визначення відсутнє, тому найчастіше використовується англійське. Кінетична типографіка має свої витоки ще з 1899 року [1]. Зазвичай її поділяють на два різних типи - «рухомий» і «рідкий». Букви та слова рухаються і переміщуються одне відносно другого в «рухомій», а в «рідкій» - можуть залишатися на

одному місці, але при цьому вони будуть видозмінюватись, перетікати з однієї форми в іншу. Дуже активного застосування в наші дні така техніка отримала в телевізійних роликах, музичних кліпах, титрах теле- і кінофільмах. Її можна описати такими словами: рух, динаміка і відраза до статичності. Але на відміну від фіксованої друкованої типографіки, кінетична знаходиться в постійному русі [10].

Структуризація етапів розробки композиції дизайнерів кардинально відрізняється один від одного. Дехто дуже детально і неухильно дотримується кожного пункту композиції та її елементу. Інші піддаються емоційному впливу, пориву, відкидаючи раціональний підхід до роботи. Кожний дизайнер виходить з конкретної ситуації та обирає саме той підхід, який для нього, на даному етапі, буде найкращим та найергономічним. Тому композиція стає основою будь-якого дизайнерського проекту. Робота починається з чорнових начерків, де враховуються структурно-ергономічні та психологічні характеристики.

Виготовлення чорнового ескізу композиції – наступний етап роботи дизайнера. Він характеризується раціональністю, суворим масштабуванням та пропорційністю основного варіанту. Тут дуже важливим стає той факт, що малий розмір, нехай навіть і пропорційний, вкрай згубний для кінцевого варіанту, тому що в малих масштабах на графічний елемент (лінію) накладається навантаження плями, а не просто її межі. Також вкрай життєво необхідно дотримуватися пропорційності самого простору. В іншому випадку, коли йде підгонка пропорцій, може бути повністю втрачено та зруйновано як грацію, так і естетику композиційної плями. У чорновому ескізі композиції є вкрай необхідним підібрати місце для текстових заголовків, так би мовити, вербальних вузлів. Важливим є і розташування основних колористичних плям. Кольорові акценти і тональні переходи та їх взаємодія вкрай необхідні в проекті дизайнера. Колір завжди несе в собі досить складну систему асоціацій і є достатньо великою графічною плямою в просторі. Основним композиційним центром в даній ситуації виступає текст. Тому переважаючий колір не повинно спостерігатися. Він має бути лише гармонійним доповненням до всього проекту.

Останнє місце в ескізі займають графічні та візуально-предметні, або ж абстрактні елементи. Це пояснюється і аргументується тим, що в текстовому ролику головне навантаження - сам текст, а не декоративне зображення.

Загальним виглядом є презентація перед фінального вигляду проєктованого об'єкта. Всі елементи композиції набираються в масштабі один до одного. Все доводиться до фінального зразка, текст набирається відповідною гарнітурою та кеглем, а колір редагується в намальованих зразках. І вже не підготовка до друку, а саме рендр і конвертація в потрібний формат відеозображення, стають завершальним акордом всіх етапів проєктування.

Протягом підготовки відеоролика дуже складно уявити як буде виглядати макет в кінцевому результаті. Графічний лист концентрує всі характерні елементи відеорянку, котрі зможуть без будь-яких зусиль допомогти людині провести паралель між самим відеорянком та графічним банером. Тому макет повинен включати в себе характерні елементи, виглядати як кінцевий і абсолютно самостійний продукт.

Стадії підготовки макета можуть включати, і чорновий начерк, і чорновий ескіз, і загальний вигляд, і механічний етап монтажу.

Багаторічні дослідження соціуму показують, що макет відеоролика потрібен. На графічному банері заголовки повинні затримувати всю увагу читача, оскільки їх головна

роль у запам'ятовуваності і зрозумілості змісту тексту. І це може бути важливішим, ніж внесок візуальних засобів. Дослідження показують, найкраще використовувати короткі заголовки з одного рядка, але можна робити і два. Вся загальна площа заголовка має займати лише 10-15% загальної площі сторінки, тому шрифт має бути помірно великим. Все залежить від ситуації. Заголовок можна розмішувати і вище, і нижче фотографії або малюнка. Практичний досвід свідчить, що розташування нижче ілюстрації, приверне увагу на 10-відсотків більше тих, хто читатиме.

Предметом нашої статті стала кінетична типографіка. Цей напрямок дизайну в нашій країні практично недосліджений і тільки виходить з тіні інших елементів графічного дизайну. Кінетична типографіка мобільна, динамічна та рухлива, що в свою чергу, ще більше приваблює глядача. Вона не терпить помилок, оскільки зовсім не розрахована на швидкоплинне ознайомлення. Тобто, рухлива типографіка вимагає від свого творця осмисленого та дуже глибокого підходу.

Особлива увага необхідна для звукового ряду. Неуважне ставлення до цього етапу може звести нанівець всі напрацювання попереднього етапу, адже звуковий супровід має доповнювати, поглиблювати візуальний ряд, заряджати глядача позитивною енергією.

В роботі над кінетичною типографікою, важливе місце займають композиційне рішення і вивчення аналогів. Досягнення відчуття єдності є завданням професійного дизайнера. Він повинен мислити масштабно і різнопланово, наперед уявляти як буде себе поводити його майбутнє творіння в своєму середовищі перебування, як на нього вплине і як саме середовище пристосується до нього. Дизайнер зобов'язаний зберегти чистоту ідеї для всіх складових - функціональну обґрунтованість для форми, матеріалу, графіки тощо. І врешті-решт передбачити справжню необхідність, потребу в створюваній речі.

При виборі композиційного рішення дизайнер має враховувати момент емоційного впливу аудіовізуального твору, що залежить від характеру використаного матеріалу (пластичних ліній та плям, їх напрямків, маси та розташування). За допомогою ліній можна створити художній образ. Так, замкнута лінія, котра обмежує силует плями, завжди залежить від сприйняття форми цієї плями.

У кінетичній типографіці лінія є одним з найбільш виразних засобів. Тому що вона рухлива гнучка, легко трансформується. За її допомогою можна легко створити ілюзію стрімкого або плавного руху.

Всі елементи композиції сторінки повинні займати певну площу, пропорційну до їх значень в композиції як єдиного цілого. Однаковість елементів за кольором та розміром або іншими якостями викликає монотонність і знижує зацікавленість.

Єдність - це поєднання всіх елементів в єдине ціле. Не зважаючи на те, що композиція складається з багатьох різних частин, вони мають бути так взаємопов'язані, щоб в цілому справляти гармонійне враження на глядача. У поєднанні всіх елементів важливу роль відіграють рівновага, переміщення, пропорційність, контраст, колір. Будь-який зайвий елемент композиції, від відсутності якого вона нічого не втратить, повинен бути одразу прибраний. Перевантаженість різними стилями шрифтів чи занадто дрібними буквами, негативами, зображеннями або нікому непотрібним текстом, дуже ускладнює і захаращує всю композицію. Інша річ – пляма. В композиції вона завжди допомагає зробити акцент на

важливому об'єкті і визначити її смисловий центр. В залежності від поставлених завдань вона може бути як кольоровою, так і тональною.

Чіткість сприйняття композиції та її запам'ятовуваність безпосередньо абсолютно завжди залежать від її внутрішнього ритму. Він може проявлятися у багатьох іпостасях, наприклад, у блоках на сторінці, у паузах і стійок в різних шрифтових композиціях. Чим монотонніше буде ритм - тим нудніше виглядатиме композиція. Людський мозок не любить монотонності. Отже, в тексті сторінки і в її композиції слід враховувати ритм зображень, елементів і пауз.

Комбінацією лінії і плями є силует, який, в основному, проявляє себе як дуже темна пляма на світлому фоні. Краса і граціозність обрисів силуету, за допомогою лінії, можуть надати композиції неповторності і чарівної індивідуальності.

Композиційним прийомом вважатиметься таке розташування ліній, що спонукає глядача пересуватися від найголовнішого об'єкта до іншого, менш головного, і так далі, спостерігаючи за складною кривою, що охоплює майже весь робочий простір.

Застосовуючи у проекті домінуючі кольори різноманітних відтінків помаранчевого і чорного, дизайнер посилює динаміку. Помаранчевий колір пом'якшує депресивність чорного, а чорний заколисує енергійність помаранчевого. У поєднанні вони викликають асоціації з оксамитовим заходом сонця. Колір - один з найпотужніших засобів вираження. Краще за колір настрої проекту ніщо не зможе передати так влучно. Незначна зміна в тональності може вкрай радикально змінити враження від усієї роботи в цілому. Отже, колір ні в якому разі не можна залишати поза увагою, оскільки його значення для людської психіки є незаперечним фактом [8].

Висновок. Дослідивши особливості створення кінетичної типографіки, нам вдалося довести її велике значення у вирішенні проблеми збереження та утримання глядача перед інформаційним текстом. оскільки застосування і розвиток таких нових технологій дозволить зробити привабливим зовні непривабливі об'єкти (тексти), зацікавити ними молодь та донести певну авторську ідею, перетворюючи тексти на рухомі зображення. В ході вивчення кінетичної типографіки вдалося визначити оптимальний варіант використання базових знань у створенні відеотипографіки.

Список використаної літератури

1. Зотов И. Кинетическая типографика: часть 1/ Игорь Зотов [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://movienations.com/tutorial/148> (17.11.2016).
2. Почему дети не читают книг? Что делать? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://para.by/articles/text/pochemu-deti-ne-chitajut-knig-chto-delat> (17.11.2016).
3. Брингхёрст Р. Основы стиля в типографике / Роберт Брингхёрст. — Москва: Д. Аронов, 2006. — 432 с.
4. Королькова А. Живая типографика / Александра Королькова. — IndexMarket, 2010. — 224 с.
5. Кричевский В.. Типографика в терминах и образах / Владимир Кричевский. — М.: Слово, 2000. — В 2-х тт.: 144+158 с.
6. Wightman M. and S. Book Typography: A Designer's Manual / Michael and Susan Wightman . - Marlborough : Libanus Press Ltd, 2005. - 448 p.

7. Йозеф Мюллер-Брокманн[en]. Модульные системы в графическом дизайне: пособие для графических дизайнеров, типографов и оформителей выставок. — М.: ИЗДАЛ, 2014
8. Агостон Ж.А. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / Агостон Ж.А. ; пер. с англ. И.В.Пенова. — М.: Мир, 1982. — 181 с., илл.
9. Колейчук, В.Ф. Динамическая и кинетическая форма в дизайне: метод. материалы / В. Ф. Колейчук и др. ; ВНИИ техн. эстетики. — М.:ВНИИТЭ, . — 80 с., илл.
10. Ёжиков А. Дизайн - Типографика в движении / Алексей Ёжиков [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://habrahabr.ru/post/24209/> (17.11.2016).

References

1. Zotov Y. Kynetycheskaia typhrafyka: chast 1/ Yhor Zotov [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <http://movienations.com/tutorial/148> (17.11.2016) [in Russian].
2. Pochemu dety ne chytaiut knyhy? Chto delat? [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <http://para.by/articles/text/pochemu-deti-ne-chitajut-knig-chto-delat> (17.11.2016) [in Russian].
3. Brynhkhërst R. Osnovy styliya v typhrafyke / Robert Brynhkhërst. — Moskva: D. Aronov, 2006. — 432 s. [in Russian]
4. Korolkova A. Zhyvaia typhrafyka / Aleksandra Korolkova. — IndexMarket, 2010. — 224 s. [in Russian]
5. Krychevskiy V.. Typhrafyka v termynakh y obrazakh / Vladymyr Krychevskiy. — M.: Slovo, 2000. — V 2-kh tt.: 144+158 s. [in Russian]
6. Wightman M. and S. Book Typography: A Designers Manual / Michael and Susan Wightman . - Marlborough : Libanus Press Ltd, 2005. - 448 p. [in English]
7. Yozef Miuller-Brokmann[en]. Modulnye systemy v hrafycheskom dyzaine: posobyedlia hrafycheskykh dyzainerov, typhrafov y oformytelei vystavok. — M.: YZDAL, 2014 [in Russian]
8. Ahoston Zh.A. Teoryia tsveta y ee prymenenye v yskusstve y dyzaine / Ahoston Zh.A. ; per. s anhl. Y.V.Penova. — M.: Myr, 1982. — 181 s., yll. [in Russian]
9. Koleichuk, V.F. Dynamycheskaia y kynetycheskaia forma v dyzaine: metod. materyaly / V. F. Koleichuk y dr. ; VNYU tekhn. estetyky. — M.:VNYUTЭ, . — 80 s., yll. [in Russian]
10. Ёzhykov A. Dyzain - Typhrafyka v dvyzhenyy / Aleksei Ёzhykov [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://habrahabr.ru/post/24209/> (17.11.2016) [in Russian].

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ В СОЗДАНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ

ЗДОЛЬНИК И.Г., ДОВЖЕНКО И.Б., ПОТАНИН С.Е.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Выявление особенностей создания кинетической типографики.

Методика. Использована система общенаучных и эмпирических методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, что позволило провести анализ создания типографики в движении.

Результаты. В ходе изучения кинетической типографики, определен оптимальный вариант использования базовых знаний в создании видеотипографики.

Научная новизна. В статье проанализированы и исследованы последовательность и особенности создания типографики с целью передачи эмоций и подачи определенной авторской идеи к своему зрителю через анимационный текст.

Практическая значимость. Практическое значение работы состоит в том, что результаты могут использоваться как материал для обучения и совершенствования теоретической базы студентов специальности фотовидеодизайн, а также могут быть использованы при подготовке индивидуальных видео проектов.

Ключевые слова: кинетическая типографика, анимация, движение, динамика, дизайнер, дизайн.

THE STUDY OF FEATURES IN THE CREATION OF KINETIC TYPOGRAPHY

ZDOLNYK I.G., DOVZHENKO I.B., POTANIN S.E.

Kyiv National University of Technology and Design

Purpose. Identifying characteristics create kinetic typography.

Methodology. Used system of general scientific and empirical research methods: analysis and synthesis, generalization and systematization, which allowed the analysis of the creation of typography in motion.

Findings. During the study kinetic typography, set a good use of basic knowledge in videotypohrafiky created.

Scientific novelty. The paper analyzed and studied the sequence of creation and features to transfer emotions and supply some of the author's ideas to his audience through animated text.

Practical signficance. The practical significance of the work lies in the fact that the results can be used as material for training and improving the theoretical base of students majoring fotovideodizayn, and can be used in the preparation of individual projects video.

Key words: kinetic typography, animation, motion, dynamics, designer, design.