

Козак А. Ю., магістр, Слітюк О. О., к.т.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
**Анімація тексту у відеокліпах як інструмент
впливу на глядача**

Анотація. Метою роботи є аналіз анімованого тексту у відеокліпах як інструменту впливу на глядача. Анімація тексту є частиною роботи моушн-дизайнера, а кліпи з її використанням є поширеним явищем, як за кордоном так і в Україні. Технології анімації та дизайн невинно розвиваються й розповсюджуються, тому й рішення з анімації тексту не стоять на місці. Текст є сильним інструментом впливу на людський розум, а його дизайн та способи анімації підсилюють ефект від поглинання інформації та емоційного аспекту.

Ключові слова: анімація, титри, текст, лірик-відео, моушн-дизайн.

Kozak A., Slityuk O.
Kyiv National University of Technologies and Design
**ANIMATION OF TEXT IN VIDEO CLIPS AS THE TOOL
OF INFLUENCE ON THE VIEWER**

Abstract. The aim of the work was the analysis of animated text in video clips as a tool for influencing the viewer. Text animation is part of the work of a motion designer, and clips using it are a common phenomenon both abroad and in Ukraine. Animation technologies and design are constantly evolving and spreading, so text animation solutions do not stand still. Text is a powerful tool for influencing the human mind, and its design and animation methods enhance the effect of absorbing information and the emotional aspect.

Keywords: animation, credits, text, lyric-video, motion-design.

Вступ. У сучасному світі, насиченому візуальними інформаційними потоками, важливу роль у формуванні сприйняття та вражень глядача відіграє анімація тексту у відеокліпах. Здавалося б, це лише елемент декору або засіб стилізації, але, насправді, анімовані слова можуть виступати як потужний інструмент впливу на емоційний стан та сприйняття аудиторії. Проблема вивчення впливу анімації тексту у відеокліпах на глядача є актуальною та значущою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій в даній сфері підкреслює зростаючий інтерес до вивчення ефективності анімації тексту в контексті музичних відеокліпів [2]. Науковці розглядають цей аспект з різних точок зору, звертаючи увагу на психологічні аспекти взаємодії, мовні ефекти та взаємодію з аудиторією. Однак, не зважаючи на наявність значущих висновків, є невирішені аспекти, які потребують подальшого дослідження та обговорення.

Однією з таких невирішених частин загальної проблеми є розуміння того, як саме анімація тексту впливає на формування емоційної реакції глядача, чи вона може підсилити візуальний настрій відеокліпу, чи, навпаки, відволікати увагу від музичного супроводу. Детальне дослідження цих аспектів дозволить визначити ключові фактори успішної імплементації анімації тексту в музичні відеокліпи та покращити розуміння механізмів взаємодії між текстом та візуальною компонентою в цьому медійному форматі.

Постановка завдання. Анімація тексту як велика частина контенту що поглинають люди, та інструмент впливу на маси має багато переваг у сфері дизайну, кіноіндустрії, реклами, розваг і т.д. Виникає необхідність дослідити її використання у відеокліпах, де анімований текст як візуальна частина кліпу створив окремий вид кліпів що називається «Lyric Video» і є популярним.

Результати досліджень. Сьогоднішні тенденції розвитку кліпів це рух до образності візуального супроводу, символічних мотивів, маніпулювання часом і простором, створення складного художнього образу. У сучасному світі, найважливіше то час, отже й відео-кліпи мають створюватись швидше щоб бути у тренді [1]. Серед сучасних трендів відео-кліпів є анімаційні кліпи, які набирають популярність так і «ліричні відео».

Анімація є видом кіномистецтва, твори якого складаються з низки зображень (фотографічних або створених на комп'ютері), що фіксують послідовні фази руху (або зміну форми) об'єктів. Таким об'єктом може бути текст, слова, літери. Анімацію зазвичай поділяють на мальовану (або графічну), об'ємну (має ряд підвидів) та комп'ютерну. Мультиплікацію пов'язують із традиційною мальованою графікою та об'ємними техніками, а анімацію – з комп'ютерною графікою [1].

Анімація не обов'язково має бути закінченим твором мистецтва, особливо в такій сфері як моушн-дизайн, для якого вона – візуальний інструмент. Отже текст та анімація які самі по собі є сильними інструментами впливу на думку, емоції, настрої та увагу людини у поєднанні дають потужний результат.

Сучасні лірик-відео, подібні до тих, які ми бачимо сьогодні, це зовсім нове явище. Ліричні музичні кліпи виникли насамперед через фанатів, що постійно прагнуть контенту від улюблених виконавців, який ті у свою чергу, не завжди можуть надати в достатній кількості.

Прихильники виявляють прагнення заповнити території, що залишилися непокритими «офіційним» контентом своїх улюблених виконавців шляхом власних творчих виявів. У цьому контексті лірик-відео виступає як феномен, що виник на платформі YouTube перед тим, як Vevo, дочірня компанія відеоканалу Google, взяла на себе провідну роль у цьому аспекті [2]. Розвиток цього явища визначається сприйняттям шанувальниками відсутності достатнього обсягу контенту від музичних виконавців на YouTube, що спонукає їх самостійно створювати відповідний вміст, особливо в тих випадках, коли звукозаписні компанії надто обмежено його надають.

Офіційний контент у формі лірик-відео виник у відповідь на існуючі відеоматеріали, створені прихильниками виконавців, які регулярно розміщують відео з текстами пісень, включаючи помилки або змінене аудіо з метою обходу обмежень авторських прав і уникнення фільтрів контенту, які можуть викликати порушення авторських прав.

Ліричні відео включають у себе три основних компонента:

1. Пісня (запис музичної композиції): Цей елемент становить основу ліричного відео, включаючи звукову компоненту музичної творчості.

2. Візуальний образ (зображення, анімація, відео-матеріал): Візуальний аспект ліричного відео включає в себе різноманітні візуальні елементи, такі як зображення, анімація та відео-матеріали, які доповнюють музичний контент.

3. Типографіка (художнє оформлення тексту): Цей елемент визначає художнє відтворення текстової складової, надаючи їй відповідний вигляд та стилізацію.

Шляхом їх комбінації ці три складові утворюють динамічний синтез. Навіть хоча кожен із цих елементів володіє власною силою, їх синергетичне взаємодія виявляється більш ефективним. Можна встановити аналогію з поезією, оскільки вірш нескладається лише зі слів, але також із письмової та розмовної форм. Кожен вибір слова взаємодіє із навколишніми словами, його вимовою, значенням та часто навіть його розташуванням на сторінці. Відчуття вірша виникає, коли всі ці аспекти об'єднуються, створюючи естетичний та емоційний ефект, який перевищує індивідуальний внесок кожного елемента [3]. Такий формат кліпів зазвичай швидший та легший у виробництві, а тому

дешевший. Його використовують або для пісень у яких немає відеокліпу для завантаження на платформи з відео-контентом, або як оригінальну подачу ідеї.

Також варто згадати вживання лірик-відео у навчальних програмах, по вивченню іноземних мов, і досліджень у цьому напрямку. Використання музичних ліричних відео, як медіа для навчання аудіювання зустрічається загалом серед учнів позитивно, добре мотивовано. Застосування таких цікавих медіа в навчальному процесі може допомогти учням уникнути нудьги та зробити атмосферу класу живою та приємною. Хороша суміш музики, відео та тексту з музичного відео можуть не тільки підвищити мотивацію студентів у виконанні аудіювання, але також може допомогти студенти вивчити багато речей, таких як граматики, словниковий запас, вимова [4].

Існують наукові дослідження, що розглядають раціональні можливості використання дидактичних музичних кліпів як зразка відеоестетики, що включає в себе аудіовізуальні атракції, стрімку зміну зорових образів та ритмічно організований музичний супровід, зазвичай тривалістю 3–5 хвилин. Педагогічне використання таких автентичних кліпів полягає у створенні учням мотивації для вивчення вибраного відеодокумента. У класному середовищі відбувається послідовна зміна форм усної та письмової роботи, що встановлює зв'язок між учнями та відеокліпом. Спочатку відбувається ознайомлення з документом, спостереження та розуміння його контенту, а потім проводиться письмовий аналіз, що дозволяє учням зафіксувати результати виконаної роботи [5]. Таким чином, ліричне відео, крім своєї розважальної та естетичної функції, відіграє важливу освітню роль у навчальному процесі.

Лірик-відео можна поділити на три підвиди. Перший вид – прості лірик-відео, серед яких можна відзначити такі кліпи як: «X Ambassadors – Renegades (Lyric Video)», «Gonzy, Oliver Kid – Una Noche Más (Lyric Video)», «Жадан і Собаки – Мадонна (Lyric Video)», «Armin van Buuren & Azteck – Tocando El Sol (Lyric Video)» та «Audien feat. Jordan Grace – Way Back Home (Official Lyric Video)» де візуальний ряд – монотонне відео, іноді зображення з анімованим текстом. В кадрі практично нічого не відбувається, сюжету немає та присутнє візуальне повторення одного й того ж образу, що дає зосередитись на тексті. На передньому плані, поверх відеоряду - текст пісні, що виникає синхронно до аудіо-супроводу (рис. 1) [6]. Виглядає все лаконічно, не перенавантажує глядача, відчувається зазвичай як і мелодія пісні.

Другим видом можна назвати такі лірик-відео де основна ідея – оригінальна анімація тексту, слів. Для прикладу кліпи: «[Lyric Video] Perfume「ハテナビト」», «Adele – Skyfall (Lyric Video)», «Anne-Marie – PSYCHO [Acoustic] (Lyric Video)», «Andrew Rayel – Shades (Official Lyric Video)» та «Selena Gomez – My Mind & Me (Official Lyric Video)». У цих відео головним об'єктом є текст, анімація якого є художнім засобом для візуального супроводу тексту та мелодії (рис. 2) [7]. Метою такого підходу є оригінальність та передання настрою пісні, її ритму та образу. У таких кліпах фон максимально простий і підібраний під дизайн тексту.

Третій вид лірик-відео, суть яких оригінальна подача кліпів через поєднання тексту та відеоряду, приклади: «Ed Sheeran – Shape Of You [Official Lyric Video]», «Imagine Dragons – Sharks (Official Lyric Video)», «GloRilla – Unh Unh (Official Lyric Video)», «U2 – Ordinary Love (From Mandela OST) Lyric Video», «Время и Стекло – ТОП [Lyric Video]», «dArtagnan – Felsenfest (Offizielles Lyric Video)». Такі лірик-відео найтяжчі у виробництві, адже крім анімації самого тексту увагу треба приділити й зйомці відео або створенню анімації, а потім з'єднати усе в одну гармонійну композицію (рис. 3) [8].

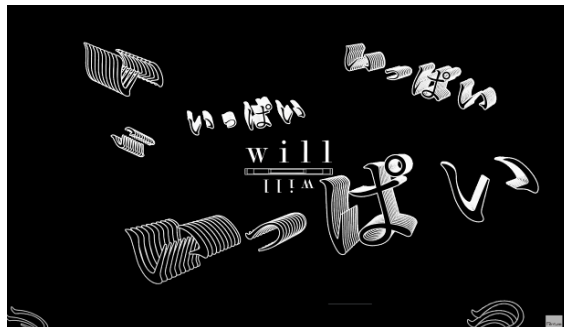
У таких відео часто можна зустріти сюжет, що робить кліп цікавіше та спонукає крім портального прослуховування на повторний перегляд. Одним з таких є кліп «Imagine

Dragons – Sharks (Official Lyric Video)». У ньому присутній сюжет, персонажі, дія. У цьому випадку текст та анімація взаємодіють доповнюючи одне одного. Наприклад текст що імітує течію, яка несе головного героя (рис. 4, а), або герой що застряг у слові (рис. 4, б) [9].

Джерело: [6].

Рис. 1. Кадр з відео-кліпу «Жадані Собаки – Мадонна (Lyric Video)»

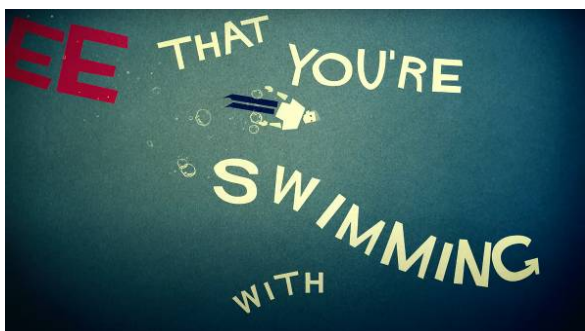
Джерело: [7].

Рис. 2. Кадр з відео-кліпу «[Lyric Video] Perfume 「ハテナビト」

Джерело: [8].

Рис. 3. Кадр з відео-кліпу «Ed Sheeran – Shape Of You [Official Lyric Video]»

а

б

Джерело: [9].

Рис. 4. Кадр з відео-кліпу «Imagine Dragons – Sharks (Official Lyric Video)»

Взаємодія героїв з текстом відриває багато можливостей обіграти текст музичної композиції створивши нові образи та пограти на асоціаціях. Відео-кліп це мистецтво що передбачає творчу роботу з візуальним оформленням аудіозапису, тож це оформлення може набувати найрізноманітніших форм та знаходити нові способи вирішення проблеми передачі образу через відео-контент.

Особливість аналізу полягає у тому, що найбільше акцентувалася увага на розділенні лірик-відео на основні групи та виявлення їх особливих рис, що об'єднує, чи навпаки відрізняє ці групи між собою. Усі три види лірик-відео об'єднує те, що стиль анімації та дизайн тексту використовують для трансляції через візуальний ряд атмосферу, ритм, настрій, емоції, динаміку та ін. музичного твору. Відео-кліп – це візитівка пісні, альбому, групи, співака і т.д., запорука його успіху – унікальність, а анімація тексту це інструмент для створення оригінального контенту й пошуку нових рішень за допомогою вже існуючих засобів.

Висновки. Отже, текст виступає не лише як засіб передачі інформації, але і як ключовий елемент для створення настрою, емоцій та чуттєвості в мистецькій творчості. Ліричні відео відзначаються різноманітністю варіантів дизайну, режисури та анімації тексту. Важливі аспекти включають дизайн тексту (шрифту), візуальний супровід (відео, анімація, статичне зображення) та оригінальний підхід. Стильові варіації в значній мірі залежать від суб'єктивного вибору дизайнера та можуть допускати численні художні та стилістичні варіації. Наприклад, один і той самий стиль шрифту може застосовуватися до музичного контенту з абсолютно різними стилістичними характеристиками. Категорія "Lyric Video" ефективно вписується в сучасний формат, де вимагається оперативне створення контенту для глядачів, при цьому зберігаючи високу якість та естетичний стиль. Отримані результати дослідження можуть виявити практичне застосування у подальших наукових дослідженнях ліричних відео як окремого мистецького жанру, а також у розробці оригінальних музичних відеокліпів.

Список використаної літератури

1. Корнеева Л. Л. Анімація (мультиплікація), Велика українська енциклопедія. URL: <https://vue.gov.ua/Анімація> (мультиплікація).
2. RUFÍ, José Patricio Pérez. Lyric videos: The meeting of the music video with graphic design and the typographic composition. *Vivat Academia*. 2018. 21. 144: 1–18.
3. Lems, K. Lyric Videos: Sound, Image, and Meaning for English Language Learners.
4. Ariati, Happy Septria (2015). The Use of Music Video Lyrics as A Media to Teach Listening to The Tenth Graders of SMKN 2 Boyolangu Tulungagung. *RETAIN* 3.2.
5. Haraguchi, Daichi, et al. (2022). Fonts That Fit the Music: A Multimodal Design Trend Analysis of Lyric Videos. *IEEE Access*, 10: 65414–65425.
6. Жадан і Собаки. Жадан і Собаки – Мадонна (Lyric Video), 2019. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Eb04YD43m3c>.
7. Perfume. [Lyric Video] Perfume 「ハテナビト」, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=F6kIBbkmDqY>.
8. Ed Sheeran. Ed Sheeran – Shape Of You [Official Lyric Video], 2017. *YouTube*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_dK2tDK9grQ.
9. ImagineDragonsVEVO. Imagine Dragons – Sharks (Official Lyric Video), 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7j7twuejxvU>.