

«ТРАНСФОРМЕРИ: ПРАЙМ» – ТРІУМФ АНІМАЦІЇ ТА СПАДЩИНА ФРАНШИЗИ

Ктейман В. Ю.

студент 2-го курсу

Міжнародний гуманітарний університет

м. Одеса, Україна

Анімаційний серіал «Transformers: Prime» став знаковим культурним явищем початку 2010-х років. Завдяки ретельно побудованій сюжетній структурі, високоякісній CGI-анімації та багатовимірності персонажів, цей проєкт здобув схвальні відгуки не лише від кінокритиків, але й отримав широку популярність серед шанувальників франшизи «Transformers».

Серіал відзначається не лише розважальною функцією, але й внеском у формування емоційного, морального та естетичного світогляду молодого покоління глядачів. Він вдало інтегрує розважальний елемент із освітньовиховними принципами, що робить його об'єктом для більш детального культурологічного аналізу.

Ключовими аспектами серіалу стали: значущість філософської глибини сюжетних мотивів, художня довершеність і технічна якість, зокрема використання CGI для посилення емоційного впливу, музичний супровід, який ефективно підтримує атмосферу та забезпечує впізнаваність проєкту, а також інтерактивність серіалу через створення та підтримку фанатських спільнот [3].

Сюжетна лінія пронизана такими фундаментальними темами, як дружба, боротьба за справедливість і відповідальність. Ці гуманістичні ідеї формують центральну концепцію серіалу, підкреслюючи його значення у вихованні етичних цінностей.

Помітну роль у популяризації «Transformers: Prime» в Україні відіграв телеканал QTV. Його діяльність не тільки сприяла розширенню культурного горизонту української аудиторії, але й стала важливим аспектом медійної історії країни, транслуючи високоякісний анімаційний контент. Упродовж 2000-х років QTV інтегрувався у дозвілля молодого покоління, поєднуючи елементи гік-культури та популярної фантастики. Канал трансливав як культові японські аніме («Death Note», «Naruto», «Bleach»), так і західні анімаційні серіали, серед яких був і «Transformers: Prime». Така політика сприяла формуванню світоглядних і естетичних смаків школярів та студентів, залучаючи елементи фантастики та гік-наративів до повсякденної культури [4].

Попри зовнішній науково-фантастичний контекст протистояння автоботів і десептиконів, серіал демонструє глибокий гуманістичний зміст. Ідеї вірності принципам, прагнення до справедливості, сміливості та стійкості духу складають його основу. Дружба, командна робота й взаєморозуміння є наскрізними мотивами проекту. Персонажі – як людські, так і трансформери – нерідко зіштовхуються з моральними дилемами й демонструють приклади самопожертви та боротьби в екстремальних умовах. Усе це підносить «Transformers: Prime» на рівень не лише розважального продукту, а й джерела етичних моделей взаємодії.

Серіал був створений студією Hasbro Studios у співпраці з Polygon Pictures та DigitalScape. Його трансляція здійснювалася з 2010 по 2013 рік на американському каналі The Hub і завершилася повнометражним фільмом «Transformers Prime: Predacons Rising», який підсумував розвиток історії.

Одним із ключових архітекторів проекту став Роберто Орсі, відомий сценарист і продюсер, чие ім'я асоціюється з культовими франшизами на кшталт Star Trek, Mission: Impossible та Transformers Майкла Бея. Завдяки його сценарній майстерності, серіал гармонійно поєднує видовищність із глибоким психологічним змістом та динамічними сюжетними поворотами.

Сучасна телевізійна анімація висуває високі вимоги до координації між сценаристами та продюсерами. Вдале поєднання драматургії, режисури й передових CGI-технологій демонструє серіал Transformers: Prime, який зайняв визначне місце у жанрі науково-фантастичної анімації.

Креативна команда цього проекту виділяється своєю експертизою. Одним із головних учасників став Алекс Курцман, сценарист і продюсер, чий внесок у такі проекти, як Star Trek та Mission: Impossible III, забезпечив серіалу високу емоційну напругу та драматизм.

На нашу думку важливу роль у створенні сюжетної лінії відіграв Дюейн Капіцці – досвідчений сценарист і шоуранер, відомий своєю роботою над Batman: The Animated Series, The Batman (2004) та G.I. Joe: Renegades. У серіалі Transformers: Prime саме Капіцці відповідав за цілісність сюжету, координував роботу сценарної команди та здійснював загальне художнє керівництво проектом.

Функція шоуранера в сучасному телебаченні охоплює не лише роботу над сценарієм, але й контроль над режисурою, кастингом, монтажем і концептуальним баченням усього серіалу. Саме завдяки зусиллям таких фахівців забезпечується злагоджена і ефективна взаємодія всієї креативної групи.

До складу продюсерської команди увійшов і Джефф Клайн – знаний фахівець у сфері анімації, який відповідав за загальний контроль над виробництвом та розробкою візуальної концепції серіалу. Його попередній досвід роботи над такими проектами, як G.I. Joe: Renegades, позитивно позначився на цілісності художнього образу Transformers: Prime [2]. За

візуальне оформлення серіалу відповідала японська студія Polygon Pictures, яка раніше працювала над такими відомими проектами, як Star Wars: The Clone Wars і Godzilla: Planet of the Monsters. Спеціалізація студії на CGI-анімації дозволила досягти високого рівня деталізації та динаміки у візуальних ефектах серіалу [5].

Однією з визначних ознак серіалу є його емоційна насиченість і драматизм. Уже в першій серії, де відбувається трагічна загибель Скеlestриба, закладається тон історії, демонструючи, що це не просто черговий пригодницький серіал, а складна й прониклива розповідь про війну, її наслідки та моральні виклики. Водночас автори вдало підтримують баланс між напругою й моментами гумору, створюючи природну емоційну динаміку та не відступаючи від серйозності оповіді.

Серіал «Transformers: Prime» здобув виключно позитивні відгуки як від критиків, так і від фанатів. Експерти IGN акцентували увагу на проникливості сюжету та серйозному драматизмі, що виокремлюють його серед інших адаптацій. The A.V. Club підкреслили складну психологію персонажів і детальну розробку їхнього характеру, особливо у взаєминах між Оптимусом і Мегатроном. Не залишилися без уваги й технічні аспекти: високоякісна CGI-анімація та майстерна акторська озвучка. Участь таких легендарних голосів, як Пітер Каллен (Оптимус Прайм) і Френк Велкер (Мегатрон), зробила серіал ще більш переконливим [1].

Підводячи підсумок варто зазначити, що «Transformers: Prime» став не просто черговою сторінкою франшизи Transformers, а однією з її найбільш визначних анімаційних робіт. «Transformers: Prime» є прикладом гармонійного поєднання майстерно продуманого сценарію, професійного продюсерського підходу та технічної досконалості CGI-анімації. Злагоджена співпраця творчої команди перетворила цей серіал на один із найяскравіших представників сучасної анімації на тему трансформерів. Завдяки емоційній глибині, захопливій візуальній реалізації та сильній музичній складовій серіал забезпечив собі тривалий інтерес аудиторії. Навіть через роки він залишається взірцем якісної анімації та визначною віхою в історії аудіовізуального мистецтва.

Література:

1. Енциклопедія	Transformers: Prime.	URL:
https://www.transformers.kiev.ua/pages/primeencyclopedia/		(дата
звернення: 7.03.2025).		

2. Трансформери: Прайм. Мультсеріал озвучений студією телеканалу «СТБ» на замовлення телеканалу «QTV» з у 2013–2014 роках. Вікіпедія. URL: <https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81>

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8:_%
D0%9F %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC (дата звернення: 7.03.2025).

3. Transformersofficial. Офіційний канал на YouTube для фанатів різного віку. URL: <https://youtube.com/@transformersofficial?feature=shared> (дата звернення: 7.03.2025).

4. Transformers Prime. TV series. URL: <https://www.imdb.com/title/tt1659175/> (дата звернення: 7.03.2025).

5. Western Animation. Transformers: Prime. URL: <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/WesternAnimation/TransformersPrime> (дата звернення: 7.03.2025).

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-491-0-92>

ЗНАКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТИЛЮ ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА У ВИКОНАННІ ЙОГО КАМЕРНИХ МІНІАТЮР

Лаврик Н. І.

професор кафедри камерного ансамблю

*Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
м. Одеса, Україна*

Інформаційна дія музичної мови обумовлюється багатьма засобами вираження: інтонацією, гармонією, динамікою, мелодійною лінією, ритмікою. Сукупність цих елементів створює особливості стилю почерку композитора, завдяки яким він відразу впізнаний. Такими знаковими елементами насичена творчість Євгена Станковича. Композитор належить до плеяди знакових учнів Б. Лятошинського, таких як Л. Дичко, І. Карабиць, Л. Грабовський, В. Сильвестров та ін., які продовжили традицію свого вчителя у процесі формування усіх явищ української музики. За виразом О. Зінкевич: «Лятошинський став для молодих музикантів символом світоглядної орієнтації» [1, с. 171].

Значне місце в творчості Є. Станковича займають камерно-інструментальні твори для різноманітних виконавчих складів, як традиційних, так і оригінальних. Розглянемо два одночастинні опуси, створені композитором в різні періоди творчості, відокремлені один від одного декількома десятиліттями: Соната-riscolo для скрипки і фортепіано (1977) і «Танці на квітах» Quasi sonata № 2 для флейти і фортепіано за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка» (2011).