

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Факультет мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва,
дизайну та методики їх навчання

КОВАЛЬСЬКИЙ АНТОНІЙ ПАВЛОВИЧ

Методологія проєктування YouTube-каналу як візуально-комунікаційної
медіаплатформи (на прикладі авторського каналу NIGHT SHINY)

Магістерська робота
за спеціальністю 022 Дизайн

Науковий керівник:
Мацишина Зоя Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

Рецензент:
Арт-директор видавництва «Лілея»
Юзик Сергій Олексійович

Національна шкала _____

Кількість балів: _____

Оцінка: ECTS _____

Роботу допущено до захисту

« ___ » _____ 2025 р.

Завідувач кафедри _____

АНОТАЦІЯ

Ковальський А.П. Методологія проєктування YouTube-каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи (на прикладі авторського каналу NIGHT SHINY). Магістерська робота / Ковальський Антоній Павлович; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, факультет мистецтв, кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання; наук. кер.: _____. – Тернопіль, 2025. – ____ с.

Магістерська робота присвячена дослідженню та практичній реалізації методології проєктування YouTube-каналу як цілісної візуально-комунікаційної медіаплатформи. У роботі розглянуто особливості функціонування цифрових відеоплатформ у контексті сучасної візуальної культури, принципи побудови наративного контенту та формування впізнаваної візуальної айдентики.

Практична частина роботи реалізована у вигляді авторського англomовного YouTube-каналу NIGHT SHINY, орієнтованого на формат коротких відео (YouTube Shorts) у жанрі true crime та сторітелінгу. Проєкт демонструє послідовний процес створення медіаплатформи — від концепції, позиціонування та визначення цільової аудиторії до розробки візуального стилю, контентної структури та виробничого пайплайну.

У роботі обґрунтовано вибір формату, жанру та візуальних рішень, а також доведено, що системний підхід до проєктування YouTube-каналу сприяє підвищенню впізнаваності, цілісності образу та ефективності комунікації з аудиторією. Отримані результати можуть бути використані при створенні авторських, освітніх та культурних медіапроєктів у цифровому середовищі.

Ключові слова: YouTube-канал, візуальна комунікація, медіаплатформа, сторітелінг, true crime, цифровий дизайн, відеоконтент.

ABSTRACT

Kovalsky A.P. Methodology of designing a YouTube channel as a visual communication media platform (on the example of the author's channel NIGHT SHINY). Master's thesis / Antony Pavlovich Kovalsky; Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Faculty of Arts, Department of Fine Arts, Design and Methods of Their Teaching; scientific supervisor: _____ . – Ternopil, 2025. – ___ p.

The master's thesis is devoted to the research and practical implementation of the methodology of designing a YouTube channel as a holistic visual communication media platform. The work considers the features of the functioning of digital video platforms in the context of modern visual culture, the principles of building narrative content and the formation of a recognizable visual identity.

The practical part of the work is implemented in the form of the author's English-language YouTube channel NIGHT SHINY, focused on the format of short videos (YouTube Shorts) in the genre of true crime and storytelling. The project demonstrates a consistent process of creating a media platform — from concept, positioning and target audience definition to developing a visual style, content structure and production pipeline.

The work justifies the choice of format, genre and visual solutions, and also proves that a systematic approach to designing a YouTube channel contributes to increasing recognition, image integrity and effectiveness of communication with the audience. The results obtained can be used when creating authorial, educational and cultural media projects in a digital environment.

Keywords: YouTube channel, visual communication, media platform, storytelling, true crime, digital design, video content.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ YOUTUBE-КАНАЛУ ЯК ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕДІАПЛАТФОРМИ	8
1.1. YouTube як сучасна цифрова медіаплатформа у контексті візуальної культури	8
1.2. Основні елементи візуальної комунікації та графічного дизайну в цифровому відеоконтенті.....	11
1.3 Фактори, що впливають на ефективність візуального дизайну YouTube-каналів	16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЖАНРУ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ TRUE CRIME КОНТЕНТУ НА ПЛАТФОРМІ YOUTUBE	22
2.1 Жанрові особливості та візуальна специфіка true crime контенту в цифровому середовищі.....	22
2.2 Порівняльний аналіз візуально-комунікаційних та наративних рішень англomовних відеоаналогів	26
РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ YOUTUBE-КАНАЛУ NIGHT SHINY	36
3.1 Концептуальні засади та методологія проєктування каналу Night shin.	36
3.1.1 Формування ідеї, позиціонування та визначення цільової аудиторії	36
3.1.2 Розробка візуальної айдентики та стилістичних рішень каналу	38
3.3 Аналіз реалізації проєкту та оцінка ефективності візуально-комунікаційних рішень.....	47
ВИСНОВКИ І ПРОПЗИЦИЇ	50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	52
ДОДАТКИ	56

ВСТУП

Початок XXI століття характеризується активним розвитком цифрових технологій та трансформацією традиційних медіа у напрямі онлайн-платформ. Відеоконтент став однією з провідних форм комунікації в сучасному інформаційному просторі, а платформи відеохостингу, зокрема YouTube, набули статусу повноцінних медіасередовищ. Вони поєднують у собі інформаційні, освітні, культурні та розважальні функції, забезпечуючи швидкий доступ до контенту для глобальної аудиторії.

За умов високої конкуренції у цифровому середовищі особливого значення набуває системний підхід до проектування медіапроектів. YouTube-канал виступає не лише як майданчик для розміщення відео, а як цілісна візуально-комунікаційна медіаплатформа, де дизайн, наратив, формат та комунікаційна стратегія функціонують у взаємозв'язку. Візуальна айдентика, структура контенту та послідовність подачі матеріалу визначають впізнаваність каналу, рівень довіри аудиторії та ефективність взаємодії з глядачем.

Особливої уваги потребує жанровий відеоконтент, зокрема true crime та сторітелінг, який вимагає ретельно продуманих візуальних і наративних рішень. У межах таких проектів важливо не лише забезпечити емоційний вплив, а й дотримуватися етичних принципів подачі матеріалу та цілісності стилю. У цьому контексті проектування YouTube-каналу як системного медіапродукту постає актуальним завданням для фахівців у галузі графічного дизайну та аудіовізуального мистецтва.

Актуальність роботи зумовлена зростанням ролі YouTube як провідної цифрової медіаплатформи та необхідністю розробки науково обґрунтованих підходів до проектування авторських відеоканалів. Значна кількість YouTube-проектів створюється без чіткої методології, що призводить до фрагментарності візуального образу, відсутності стилістичної цілісності та зниження ефективності комунікації з аудиторією.

Особливої актуальності проблема набуває у контексті жанру true crime та сторітелінгу, де візуальна атмосфера, наративна структура та ритм подачі матеріалу відіграють визначальну роль. Відсутність системного підходу до дизайну таких каналів ускладнює формування довіри глядача та стабільного емоційного зв'язку з контентом. Формат YouTube Shorts, орієнтований на коротку тривалість відео та швидке залучення уваги, додатково підсилює вимоги до якості візуально-комунікаційних рішень.

У зв'язку з цим розробка методології проектування каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи на прикладі авторського проєкту є актуальною та своєчасною. Дослідження дозволяє поєднати теоретичний аналіз із практичною реалізацією, а також сформуванню універсальний підхід, придатний для використання в інших цифрових медіапроєктах.

Мета дослідження: є розробка та практична апробація методології проектування YouTube-каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи на прикладі авторського англomовного каналу у жанрі true crime та сторітелінгу.

Об'єкт дослідження: є YouTube-канал як цифрова візуально-комунікаційна медіаплатформа.

Предмет дослідження: є візуально-комунікаційні та дизайнерські принципи проектування відео-каналів у жанрі true crime та сторітелінгу.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати особливості функціонування YouTube як цифрової медіаплатформи.
2. Охарактеризувати жанрові та стилістичні особливості true crime і сторітелінгового відеоконтенту.
3. Дослідити візуально-комунікаційні рішення YouTube-каналів-аналогів.
4. Розробити концепцію, позиціонування та візуальну айдентику каналу Night Shiny.
5. Реалізувати серійний відеоконтент у форматі YouTube Shorts відповідно до розробленої методології.

Методи дослідження:

1. **Аналіз** – вивчення наукових джерел і сучасних практик проєктування цифрових медіаплатформ.
2. **Порівняльний метод** – зіставлення візуальних і наративних рішень YouTube-каналів-аналогів.
3. **Проектний метод** – розробка концепції, візуальної айдентики та структури контенту каналу.
4. **Експериментальний метод** – апробація дизайнерських і наративних рішень у процесі створення відео.
5. **Моделювання** – створення візуальних шаблонів і сценарних моделей для серійного контенту.

Теоретичне значення: полягає в узагальненні принципів проєктування YouTube-каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи та визначенні чинників, що впливають на ефективність цифрового відеоконтенту.

Практичне значення роботи полягає у створенні функціонуючого авторського YouTube-каналу Night Shiny, який може бути використаний як приклад проєктування цифрових медіапроектів, а також у навчальному процесі підготовки фахівців з графічного дизайну та аудіовізуального мистецтва.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ YOUTUBE-КАНАЛУ ЯК ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕДІАПЛАТФОРМИ

1.1. YouTube як сучасна цифрова медіаплатформа у контексті візуальної культури

У сучасному інформаційному просторі цифрові медіа дедалі вагоміше впливають на способи створення, сприйняття та поширення відеоконтенту. Онлайн-платформи, зокрема YouTube, перестали виконувати виключно функцію трансляції інформації та перетворилися на складні комунікаційні середовища, у межах яких формується взаємодія між автором і аудиторією. Глядачі сучасних проєктів виступають не лише пасивними споживачами контенту, а активними учасниками комунікаційного процесу, реагуючи на матеріал через коментарі, поширення та зворотний зв'язок.

Особливо це проявляється у жанровому наративному контенті, зокрема true crime та сторітелінгу, де емоційна залученість глядача та його інтерпретація відіграють важливу роль у сприйнятті матеріалу. У цьому контексті YouTube-канал функціонує як візуально-комунікаційна медіаплатформа, в якій дизайн, наративна структура та формат подачі контенту визначають характер взаємодії з аудиторією та рівень її залучення. Про це, зокрема, зазначає дослідниця Рудакова Т., підкреслюючи, що українські ютуб-канали «формують нові форми залучення до культури, де кожен глядач може не тільки дивитися, але й коментувати, поширювати та тлумачити побачене» [5].

Платформа YouTube – одна з найвпливовіших у цьому процесі – дає можливість розповісти навіть складні історичні сюжети у простому, візуально захопливому форматі. Це має значення не тільки для тих, хто вже глибоко цікавиться історією, а й для широкої молодіжної аудиторії, яка звикла до коротких, емоційно збагачених матеріалів. Як стверджує А. Баранецька, «візуалізація інформації є важливим компонентом медіаконтенту, що дозволяє суттєво покращити сприйняття матеріалу» [1].

Таким чином, візуально продуманий медіаконтент сприяє актуалізації тем, які раніше сприймалися як віддалені або надто спеціалізовані. Застосування естетично виважених візуально-комунікаційних рішень дозволяє не лише підвищити рівень зацікавлення аудиторії, а й сформувати емоційний зв'язок із наративом, роблячи складний матеріал більш доступним і зрозумілим.

Окрім цього, доцільно звернути увагу на зміну ролі автора цифрового відеоконтенту. У сучасному медіасередовищі він виступає не лише як передавач інформації, а як медіаторець, що формує цілісний комунікаційний образ проєкту шляхом поєднання знань, наративних стратегій, емоційних акцентів і візуальних засобів. Саме автор визначає тональність подачі матеріалу, рівень емоційної залученості аудиторії та цілісність візуального стилю.

У зв'язку з цим наративний відеоконтент здатен виконувати не лише інформаційну, а й просвітницьку та формувальну функції. Завдяки продуманій візуальній мові та структурі оповіді такий формат сприяє формуванню усвідомленого сприйняття матеріалу, розвитку критичного мислення та емоційного залучення глядача до запропонованого наративу.

Таким чином, використання цифрових медіасередовищ слід розглядати не лише як зручний інструмент передавання інформації, а як засіб формування актуального комунікаційного простору. Цей простір характеризується інтерактивністю, візуальною виразністю та орієнтацією на сучасну аудиторію,

зокрема молодь, для якої подібні формати відіграють важливу роль у процесі формування світоглядних орієнтирів та медіакультури.

Важливою характеристикою сучасного цифрового відеосередовища є його алгоритмічна природа, що безпосередньо впливає на способи створення та сприйняття медіапродукту. Механізми рекомендацій, тривалості перегляду та залученості аудиторії формують специфічні умови, у яких візуальні та наративні рішення стають ключовими факторами видимості контенту. За таких обставин дизайн відеоканалу набуває стратегічного значення, оскільки саме він визначає перше враження, зрозумілість формату та готовність аудиторії до подальшої взаємодії з матеріалом.

Окремої уваги потребує феномен короткого відеоформату, що став домінуючим у сучасній візуальній культурі. Стислі часові межі вимагають високого рівня концентрації змісту, чіткості композиції та лаконічності візуальних засобів. У таких умовах кожен елемент — ритм монтажу, типографіка, колірна гама, структура кадру — виконує не лише естетичну, а й комунікаційну функцію. Це зумовлює необхідність системного підходу до проектування відеоконтенту як цілісного візуального висловлювання.

Цифрове відеосередовище також змінює уявлення про серійність і впізнаваність медіапроектів. На відміну від традиційних форматів, де цілісність забезпечувалася сталими випусками або рубрикацією, у сучасних умовах ключову роль відіграє стабільність візуального стилю та повторюваність комунікаційних прийомів. Саме візуальна айдентика стає основою ідентифікації каналу, дозволяючи аудиторії швидко розпізнавати його серед великої кількості однотипного контенту.

Таким чином, цифрова відеоплатформа у контексті сучасної візуальної культури постає не лише як технічний засіб поширення інформації, а як складна медіасистема, у якій поєднуються технологічні, естетичні та комунікаційні чинники. Усвідомлення цих особливостей є необхідною передумовою для подальшого проектування авторських відеоканалів, зокрема у жанровому наративному сегменті, де візуальна цілісність, структурованість

і послідовність подачі матеріалу визначають ефективність взаємодії з аудиторією.

1.2. Основні елементи візуальної комунікації та графічного дизайну в цифровому відеоконтенті

Візуальна комунікація є фундаментальним складником сучасного цифрового відеоконтенту, що визначає не лише його естетичні характеристики, а й ефективність передачі інформації, рівень залучення аудиторії та глибину сприйняття змісту. В умовах перенасиченого медіапростору саме візуальна складова часто стає вирішальним чинником, який визначає, чи зверне глядач увагу на матеріал і чи продовжить взаємодію з ним. Цифрове відео функціонує як синтетичний медіаформат, у якому поєднуються зображення, рух, текст, звук і графічні елементи, що потребує системного підходу до проектування візуальної мови.

У наукових дослідженнях з теорії візуальних комунікацій підкреслюється, що зорові образи здатні передавати інформацію швидше та ефективніше, ніж вербальні повідомлення. Саме тому візуальний компонент у цифровому відеоконтенті не може розглядатися як другорядний. Як зазначає Владислав Власов, «візуальні комунікації в рекламі є способом передачі необхідної інформації та відіграють вирішальну роль у сприйнятті та засвоєнні отримувачем того чи іншого повідомлення». Це положення є універсальним і може бути застосоване до аналізу будь-якого цифрового відеоконтенту, незалежно від його жанрової чи тематичної спрямованості.

Одним із ключових елементів візуальної комунікації є **візуальний образ**, який формується як сукупність композиційних, колористичних і графічних рішень. У цифровому відеоконтенті візуальний образ виступає первинною точкою контакту між автором і аудиторією. Саме він задає загальний настрій матеріалу, формує очікування глядача та впливає на подальшу інтерпретацію змісту. Візуальний образ не лише ілюструє подану інформацію, а й структурує її, створюючи смислові та емоційні акценти.

Важливим аспектом формування візуального образу є його доступність і зрозумілість для цільової аудиторії. З цього приводу Н. Гаврилюк зазначає, що «чим ширша потенційна аудиторія, тим доступнішим має бути візуальний образ». У контексті цифрового відеоконтенту це означає необхідність уникати надмірної складності візуальної мови, перевантаження кадру деталями або використання графічних елементів, які можуть ускладнювати сприйняття матеріалу. Простота і логічність візуальних рішень сприяють кращому засвоєнню інформації та зменшенню когнітивного навантаження.

Композиція кадру є базовим інструментом організації візуальної інформації. Вона визначає взаємне розташування об'єктів у кадрі, напрям руху погляду глядача та ієрархію візуальних акцентів. У цифровому відеоконтенті композиційні рішення мають враховувати специфіку екранного перегляду, зокрема домінування мобільних пристроїв і вертикальних форматів. Це зумовлює необхідність адаптації класичних принципів композиції до нових умов сприйняття, де важливу роль відіграють центр кадру, контрастні акценти та чітка структурованість простору.

Теоретичною основою композиційних рішень у візуальній комунікації є принципи гештальт-психології, які пояснюють механізми цілісного сприйняття зорових образів. Відповідно до цих принципів, глядач сприймає не окремі елементи, а їх взаємозв'язки, об'єднуючи їх у смислові структури. У наукових дослідженнях підкреслюється, що ефективність візуального повідомлення залежить від того, наскільки логічно та узгоджено організовані його складові. Для цифрового відеоконтенту це означає необхідність продуманого поєднання кадрів, плавних переходів і послідовної побудови візуального наративу.

Колір є одним із найпотужніших засобів візуальної комунікації. У цифровому відеоконтенті він виконує не лише декоративну, а й психологічну та семантичну функцію. Колористичні рішення впливають на емоційний стан глядача, формують атмосферу матеріалу та можуть слугувати засобом символічного кодування інформації. Як зазначається у наукових працях,

«управління кольором візуального контенту може викликати певні емоції у глядача, що важливо для формування його враження про матеріал». Це зумовлює необхідність усвідомленого вибору кольорової палітри відповідно до жанрової специфіки та смислового наповнення відео.

У цифровому відеоконтенті колір часто використовується як інструмент драматургії. Контрастні поєднання можуть підсилювати напругу, стримані відтінки — створювати атмосферу серйозності або аналітичності, а теплі кольори — викликати відчуття близькості та довіри. Колір також відіграє важливу роль у формуванні візуальної айдентики, забезпечуючи впізнаваність медіапроєкту та його відокремлення від конкурентного середовища.

Типографіка у цифровому відеоконтенті є важливим елементом графічного дизайну, який виконує функцію структурування та акцентування інформації. Титри, субтитри, текстові вставки та графічні підписи допомагають глядачеві орієнтуватися у змісті матеріалу, підкреслювати ключові моменти та забезпечувати зрозумілість подачі. У відеоконтенті типографіка повинна відповідати вимогам читабельності, контрастності та ритмічної узгодженості з монтажем.

Особливе значення типографічні рішення мають для контенту освітнього та пізнавального характеру, де текстові елементи часто виконують пояснювальну або уточнювальну функцію. Невдало підібрані шрифти або надмірна кількість тексту можуть ускладнити сприйняття матеріалу, тоді як продумана типографіка сприяє ефективному засвоєнню інформації та зменшенню когнітивного навантаження. [8].

Графічні елементи та анімаційні вставки є важливими складниками візуальної комунікації у цифровому відеоконтенті. Інфографіка, піктограми, схеми та рухомі графічні об'єкти дозволяють трансформувати складні поняття у наочні візуальні форми. У наукових дослідженнях зазначається, що візуальні комунікації здатні кодувати інформацію через зорові знаки та символи, що сприяє швидшому та глибшому засвоєнню матеріалу.

Монтаж і ритм відео є елементами, які визначають динаміку сприйняття контенту. Темп зміни кадрів, тривалість сцен і чергування візуальних планів формують загальний ритм матеріалу та впливають на здатність утримувати увагу аудиторії. У цифровому середовищі, орієнтованому на швидке споживання інформації, монтажні рішення мають бути збалансованими, поєднуючи динамічність із логічною послідовністю викладу.

Окремої уваги заслуговує поняття **візуальної цілісності**, яке є ключовим для проєктування цифрових відеоканалів. Послідовне використання однакових колористичних рішень, типографіки, графічних елементів і композиційних принципів формує впізнаваний стиль медіапроєкту. У наукових джерелах підкреслюється, що візуальні комунікації здатні формувати асоціації, викликати емоції та впливати на поведінкові моделі аудиторії. Саме тому стилістична стабільність є важливим чинником довіри та довготривалої взаємодії з глядачем.

Таким чином, основні елементи візуальної комунікації та графічного дизайну — візуальний образ, композиція, колір, типографіка, графіка, монтаж і стилістична цілісність — утворюють складну систему впливу на сприйняття цифрового відеоконтенту. Їх науково обґрунтоване використання є необхідною передумовою створення ефективних медіапродуктів і становить теоретичну основу для подальшого проєктування авторських відеоканалів як візуально-комунікаційних медіаплатформ. [12].

Окремим аспектом візуальної комунікації у цифровому відеоконтенті є семіотичний характер зображення. Кожен візуальний елемент — кадр, колір, графічний знак чи монтажний прийом — функціонує як носій певного значення, що зчитується аудиторією на рівні асоціацій та культурних кодів. У цьому контексті візуальний дизайн відеоконтенту виступає формою невербальної мови, де смисли передаються не через пряме пояснення, а через образні та символічні структури. Такий підхід дозволяє транслювати складні ідеї у лаконічній формі, що особливо важливо для сучасних цифрових форматів.

Важливу роль у формуванні ефективної візуальної комунікації відіграє когнітивне навантаження, яке виникає під час сприйняття відеоматеріалу. Надмірна кількість візуальних стимулів, швидка зміна кадрів або перевантаження графічними елементами можуть ускладнювати процес розуміння інформації. Тому завданням графічного дизайну у цифровому відеоконтенті є оптимізація візуальної структури з метою забезпечення балансу між інформативністю та зручністю сприйняття. Раціональне використання простору, ієрархії елементів і візуальних пауз сприяє кращому засвоєнню матеріалу та зниженню когнітивної втоми глядача.

Ще одним важливим компонентом є адаптивність візуального дизайну до різних умов перегляду. Сучасний цифровий відеоконтент споживається на екранах різного розміру — від смартфонів до великих дисплеїв, що вимагає універсальності композиційних і графічних рішень. Це стосується як масштабування зображення, так і читабельності текстових елементів, контрастності та чіткості візуальних акцентів. Адаптивний підхід у проектуванні дозволяє зберігати цілісність візуального повідомлення незалежно від технічних умов перегляду.

Не менш значущим є аспект емоційної регуляції через візуальні засоби. Візуальний дизайн у цифровому відеоконтенті здатен не лише інформувати, а й керувати емоційним станом аудиторії, посилюючи або пом'якшуючи сприйняття поданої інформації. За допомогою світла, кольору, темпу монтажу та графічних акцентів автор може спрямовувати емоційну реакцію глядача, формуючи відповідне ставлення до теми. Така емоційна регуляція є важливим чинником залучення аудиторії та підвищення рівня довіри до медіапроекту.

У підсумку, візуальна комунікація та графічний дизайн у цифровому відеоконтенті слід розглядати як інтегровану систему, що поєднує естетичні, когнітивні та комунікаційні функції. Вони не лише забезпечують привабливість медіапродукту, а й визначають спосіб інтерпретації змісту, характер взаємодії з аудиторією та ефективність передачі смислів. Саме комплексний підхід до використання візуальних елементів створює

передумови для формування конкурентоспроможних цифрових відеопроєктів і слугує теоретичною основою для подальшої практичної реалізації авторських медіаплатформ.

1.3 Фактори, що впливають на ефективність візуального дизайну YouTube-каналів

Сучасний художник висуває перед собою завдання не лише ілюструвати. Ефективність візуального дизайну цифрових відеоканалів є комплексним явищем, що формується на перетині дизайнерських, когнітивних та комунікаційних чинників. У сучасному медіасередовищі візуальний дизайн відіграє роль первинного фільтра сприйняття інформації, визначаючи, чи буде аудиторія взаємодіяти з контентом на початковому етапі. Саме на цьому рівні виникає потреба в кількісних індикаторах, які дозволяють оцінювати результативність візуальних рішень у реальному середовищі функціонування медіаплатформ.

Одним із таких індикаторів є показник CTR (Click-Through Rate), що відображає співвідношення між кількістю показів візуального прев'ю відео та кількістю кліків на нього. У межах дизайнерського дослідження CTR не слід трактувати виключно як маркетингову або алгоритмічну метрику. Доцільніше розглядати його як похідний показник ефективності візуальної комунікації, який відображає здатність візуального дизайну ініціювати первинну взаємодію між медіапродуктом і потенційним глядачем. [15].

CTR безпосередньо пов'язаний із механізмами візуальної уваги. Згідно з дослідженнями в галузі когнітивної психології та візуальних студій, людська увага у цифровому середовищі функціонує в умовах надлишку стимулів. У такій ситуації рішення про взаємодію з контентом ухвалюється протягом дуже короткого проміжку часу, часто на рівні попередньої, інтуїтивної оцінки візуального образу. Це означає, що саме дизайн прев'ю відео — обкладинка, мініатюра, перший кадр — виконує роль критичного комунікаційного вузла.

Одним із визначальних факторів впливу візуального дизайну на CTR є композиційна структура зображення. Дослідження англомовних авторів,

присвячені аналізу відеоплатформ, демонструють, що композиційно прості та ієрархічно чіткі зображення мають вищі показники взаємодії, ніж перевантажені або хаотичні візуальні структури. Це пояснюється тим, що глядач швидше ідентифікує головний об'єкт уваги, а отже, зменшується когнітивне навантаження на етапі первинного сприйняття. З дизайнерської точки зору це підтверджує доцільність використання чітких композиційних центрів, контрольованої кількості елементів та зрозумілої візуальної ієрархії.

Не менш важливим чинником є рівень візуальної складності. Англомовні дослідження у сфері аналізу мініатюр відео вказують на те, що надмірна деталізація, велика кількість дрібних об'єктів або складні текстури можуть негативно впливати на показники клікабельності. В умовах швидкого скролінгу користувач не має часу на детальне розшифрування складних образів, тому більш ефективними виявляються лаконічні, але візуально виразні композиції. Це положення безпосередньо пов'язується з принципами візуальної комунікації, розглянутими у попередньому підрозділі, де наголошувалося на ролі доступності та читабельності образу.

Колористичні рішення є ще одним важливим фактором, що впливає на ефективність візуального дизайну і, відповідно, на CTR. Колір у цифровому відеоконтенті виконує функцію емоційного та семантичного маркера. Дослідження з психології кольору демонструють, що насичені та контрастні поєднання швидше привертають увагу, ніж нейтральні або монохромні палітри, особливо в умовах конкурентного інформаційного середовища. Водночас надмірна яскравість або неконтрольоване використання кольору може викликати ефект візуальної агресії та знижувати довіру до контенту.

З дизайнерської перспективи важливим є не лише вибір кольору як такого, а й його узгодженість із загальною візуальною айденітикою каналу. Послідовне використання певної кольорової системи формує асоціативний зв'язок між контентом і його джерелом, що знижує когнітивні витрати на ідентифікацію і підвищує ймовірність взаємодії. У цьому сенсі CTR може

відображати не тільки привабливість окремого відео, а й ефективність довготривалої дизайнерської стратегії [15].

Типографіка також відіграє значну роль у формуванні показника CTR, особливо у випадках, коли текст використовується як смисловий акцент на візуальному прев'ю. Англомовні дослідження вказують, що текстові елементи на мініатюрах виконують функцію швидкого пояснення тематики відео, проте їх надмірне використання або низька читабельність можуть мати протилежний ефект. З дизайнерської точки зору оптимальними є короткі текстові фрагменти, інтегровані в композицію та узгоджені з загальним стилем каналу. Типографіка має працювати як частина візуальної системи, а не як автономний інформаційний шар [9].

Окремо варто розглянути фактор візуальної впізнаваності, який формується через сталі дизайнерські рішення. Англомовні дослідження популярності відеоконтенту підтверджують, що канали з чітко сформованою айденітикою мають стабільніші показники взаємодії, оскільки глядачі швидше ідентифікують знайомі візуальні патерни. Впізнаваність зменшує час на ухвалення рішення про перегляд і підвищує ймовірність кліку, що безпосередньо відображається на CTR.

Ще одним важливим чинником є узгодженість візуального образу з очікуваннями аудиторії. Якщо прев'ю відео створює образ, який не відповідає змісту або порушує сформовані очікування, це може негативно вплинути не лише на подальше утримання глядача, а й на загальну оцінку каналу. З дизайнерської точки зору це підкреслює важливість чесної та послідовної візуальної комунікації, де дизайн не вводить в оману, а чітко репрезентує характер контенту.

Таким чином, ефективність візуального дизайну цифрових відеоканалів формується під впливом сукупності факторів, серед яких ключовими є композиційна чіткість, оптимальний рівень візуальної складності, продумані колористичні рішення, якісна типографіка та послідовність візуальної айденітики. CTR у цьому контексті виступає кількісним індикатором, що

дозволяє опосередковано оцінювати якість дизайнерських рішень на етапі первинної взаємодії з аудиторією. Його використання у науковому аналізі дизайну є доцільним за умови трактування як показника ефективності візуальної комунікації, а не як самодостатньої мети медіапроєкту.

Варто також враховувати фактор контексту споживання візуального контенту, який істотно впливає на ефективність дизайнерських рішень. У цифровому середовищі глядачі взаємодіють з відеоконтентом у різних умовах — під час швидкого перегляду стрічки, у багатозадачному режимі або на мобільних пристроях із невеликим екраном. За таких обставин візуальний дизайн має бути адаптований до миттєвого сприйняття, що підсилює значення чітких форм, великих візуальних акцентів і мінімальної кількості другорядних елементів. Неврахування цього контексту може знижувати ефективність навіть естетично якісних дизайнерських рішень, що опосередковано відображається у показниках CTR. [23].

Ще одним чинником є взаємозв'язок між візуальним дизайном та жанровою специфікою контенту. Різні жанри відео формують різні очікування аудиторії щодо стилю візуальної подачі, темпу, кольорової гами та типу графічних елементів. Якщо дизайнерські рішення не узгоджені з жанровими особливостями, візуальний образ може бути сприйнятий як невідповідний або дезорієнтуючий. У такому випадку навіть технічно якісне оформлення не забезпечує високого рівня первинної взаємодії, що негативно впливає на показник клікабельності.

Суттєву роль у формуванні ефективного візуального дизайну відіграє динаміка оновлення візуальних рішень. Надмірна сталість оформлення без елементів варіативності може призводити до ефекту візуальної звиклості, за якого глядач перестає помічати знайомі образи у стрічці контенту. Водночас хаотична зміна стилю порушує впізнаваність айдентики. Таким чином, ефективний дизайн передбачає баланс між стабільністю та помірною новизною, що дозволяє підтримувати інтерес аудиторії та зберігати конкурентоспроможність візуального образу каналу.

У підсумку, аналіз факторів, що впливають на ефективність візуального дизайну цифрових відеоканалів, засвідчує необхідність комплексного підходу до проєктування візуальної комунікації. CTR у цьому контексті виступає не самоціллю, а аналітичним інструментом, який дозволяє оцінити, наскільки успішно дизайнерські рішення виконують свою комунікаційну функцію. Поєднання композиційної логіки, колористичної узгодженості, типографічної читабельності, жанрової відповідності та адаптації до умов споживання контенту створює підґрунтя для формування ефективної візуальної айдентики цифрового відеоканалу.

Висновки до розділу 1

Сучасне цифрове медіасередовище визначає нові підходи до створення та сприйняття аудіовізуального контенту, у яких візуальна складова набуває ключового значення. Відеоканал у цьому контексті функціонує як складна візуально-комунікаційна система, де дизайн виступає не допоміжним елементом, а основним засобом формування взаємодії між автором і аудиторією. Такий підхід дозволяє розглядати цифрові відеопроєкти як повноцінні об'єкти дизайнерського проектування.

Аналіз візуальної культури цифрового відеоконтенту засвідчив, що ефективність комунікації залежить від узгодженого поєднання наративної структури, візуальної мови та дизайнерських рішень. Глядач у межах сучасних медіаплатформ виступає активним учасником комунікаційного процесу, а візуальне оформлення відіграє вирішальну роль у формуванні первинного інтересу та подальшого залучення до контенту.

Визначено, що основними елементами візуальної комунікації цифрового відеоконтенту є композиція, колористика, типографіка, графічні засоби та монтаж. Їх ефективність зумовлюється не ізольованим використанням, а системною взаємодією в межах єдиної візуальної структури. Саме цілісність, послідовність і впізнаваність візуальних рішень формують стійкий образ медіапроєкту та забезпечують його конкурентоспроможність у перенасиченому інформаційному просторі.

Оцінка ефективності візуального дизайну може здійснюватися з урахуванням кількісних індикаторів взаємодії аудиторії, зокрема показника CTR, який у дизайнерському контексті виступає відображенням якості первинної візуальної комунікації. Композиційна чіткість, оптимальний рівень візуальної складності, продумані колористичні рішення та типографічна читабельність безпосередньо впливають на здатність візуального образу привертати увагу та стимулювати взаємодію з контентом.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЖАНРУ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ TRUE CRIME КОНТЕНТУ НА ПЛАТФОРМІ YOUTUBE

2.1 Жанрові особливості та візуальна специфіка true crime контенту в цифровому середовищі

Жанр true crime привертає увагу не лише широкої аудиторії, а й дослідників, які аналізують його естетичні, етичні та соціокультурні аспекти. Зростання інтересу до цього напрямку зумовлене поєднанням документальної основи з наративними прийомами, що дозволяють осмислювати реальні кримінальні події у форматі послідовної, емоційно насиченої розповіді. У науковому дискурсі true crime розглядається як окремий жанр, що функціонує на межі між журналістикою, документалістикою та художнім сторітелінгом.

Одним із перших дослідників, які запропонували системний підхід до аналізу жанру, є І. К. Пуннетт. У своїй праці «Toward a Theory of True Crime Narratives: A Textual Analysis» він наголошує на відсутності чітко окреслених критеріїв, які б дозволяли однозначно визначити межі true crime як жанру. Пуннетт зауважує, що в академічному середовищі true crime часто сприймається як надмірно емоційний або сенсаційний формат, що призводить до його знецінення як об'єкта серйозного дослідження. Водночас дослідник підкреслює, що true crime не є просто журналістикою про злочини, оскільки не дотримується жорсткої вимоги об'єктивності, але й не є художньою вигадкою, адже ґрунтується виключно на реальних подіях. Таким чином, true crime постає як специфічна форма оповіді, що поєднує фактичність із елементами драматургії, конфлікту та емоційного залучення аудиторії [30, с. 6–10].

Важливою характеристикою жанру є активна роль автора в процесі розповіді. У true crime наративі автор нерідко постає не лише як сторонній оповідач, а як дослідник, аналітик, свідок або учасник історії, що подає матеріал крізь особисту призму. Такий підхід створює ефект присутності та підсилює довіру з боку аудиторії, водночас формуючи індивідуальний стиль кожного проєкту. Особистісна інтерпретація подій є однією з ключових ознак жанру, що безпосередньо впливає на його візуальну та наративну організацію.

Окрім жанрових характеристик, значна увага в дослідженнях true crime приділяється етичним аспектам. У роботі «Ethics and True Crime: Setting a Standard for the Genre» Г. Райт розглядає моральні дилеми, пов'язані з репрезентацією реальних злочинів у медіа. Вона наголошує на необхідності балансу між інформативною цінністю матеріалу та повагою до гідності жертв і їхніх родин. На думку дослідниці, відповідальний підхід до створення true crime контенту передбачає ґрунтовну роботу з першоджерелами, судовими матеріалами та документами, а не поверхнєве або спрощене подання фактів, що може призводити до викривлення реальності [46, с. 10–15].

З огляду на численні дослідження соціальних, етичних та кримінологічних аспектів true crime, стає очевидною важливість розгляду цього жанру в ширшому історичному контексті. Інтерес до історій про злочини, розслідування та пошук істини має глибоке культурне коріння. Ще в давніх міфах, легендах і фольклорних оповідях простежуються сюжети, пов'язані з порушенням соціального порядку, таємничими подіями та прагненням відновлення справедливості. Бажання розкрити приховане й осмислити природу зла завжди було складовою людської культури, що згодом трансформувалося у сучасні медіаформати.

З розвитком цифрових технологій і доступного інтернету жанр true crime зазнав суттєвих змін, що сприяло його масовій популяризації. Інтернет створив умови для відкритого обговорення кримінальних справ, обміну інформацією та формування спільнот зацікавлених користувачів. Показовим прикладом є форум Websleuths, створений у 1999 році, який став платформою для колективного аналізу нерозкритих злочинів. У межах цієї спільноти користувачі неодноразово здійснювали внесок у розслідування справ, зокрема у 2014 році було ідентифіковано особу жертви вбивства 1979 року в штаті Нью-Йорк після зіставлення реконструкції обличчя з архівними фотографіями зниклих осіб, що підтвердилося результатами ДНК-тестування [13].

Новий етап розвитку жанру пов'язаний із поширенням подкастів, зокрема з виходом у 2014 році проєкту «Serial», створеного командою «This

American Life» від Chicago Public Media. Подкаст, присвячений справі А. Сайєда, став знаковим прикладом журналістського розслідування в аудіоформаті, здобув широку популярність і отримав престижну Пібоді-премію [37]. Завдяки ретельному аналізу справи та суспільному резонансу, викликаному проектом, вирок було скасовано у 2022 році, що істотно вплинуло на сприйняття true crime як соціально значущого медіаформату [21]. Після успіху «Serial» жанр міцно закріпився в цифровому просторі, а кількість true crime подкастів стрімко зростає [28].

Особливо вагому роль у сучасному розвитку жанру відіграє відеохостинг YouTube. Саме ця платформа забезпечує поєднання візуального ряду, звуку та монтажу, що робить її надзвичайно придатною для реалізації true crime наративів. За даними досліджень, YouTube посідає друге місце серед платформ для споживання true crime контенту, поступаючись лише Netflix [29]. Англomовний сегмент YouTube є провідним у формуванні жанрових стандартів, задаючи візуальні та наративні моделі, які згодом адаптуються авторами з інших культурних середовищ.

У цифровому відеоформаті true crime набуває чітко окресленої візуальної специфіки. Для жанру характерні стримана або темна колористика, використання архівних матеріалів, карт, документів, графічних реконструкцій, а також контрольований темп монтажу. Візуальні елементи виконують не лише ілюстративну функцію, а стають важливим засобом формування атмосфери напруги, тривожності або аналітичної дистанції. Саме візуальна мова дозволяє підсилити емоційний вплив історії та спрямувати інтерпретацію подій.

Інтерес до true crime також пояснюється психологічними чинниками. Дослідження, проведене данським науковцем К. Скрівнером у межах Recreational Fear Lab, показало, що значна частина глядачів сприймає такий контент як спосіб безпечного переживання страху та отримання знань про потенційні загрози в реальному житті. За результатами опитування понад 2000 респондентів, 76% з них зазначили, що перегляд true crime матеріалів

допомагає їм краще розуміти ризики та уникати небезпечних ситуацій [22]. Це свідчить про складний характер взаємодії між емоційним впливом жанру та раціональним осмисленням інформації.

Таким чином, true crime у цифровому середовищі постає як багатовимірний жанр, що поєднує історичну традицію оповіді про злочин із сучасними візуально-комунікаційними практиками. Його розвиток тісно пов'язаний із еволюцією медіаплатформ, зокрема англomовного сегменту YouTube, де формується усталена візуальна стилістика та наративні моделі. Усвідомлення жанрових особливостей і візуальної специфіки true crime є необхідною основою для подальшого аналізу конкретних відеоаналогів та розробки авторського проєкту в межах дослідження.

Важливою ознакою сучасного англomовного true crime контенту є формування стабільної візуальної ідентичності медіапроєкту. В умовах перенасиченого цифрового простору, де аудиторія щоденно взаємодіє з великою кількістю подібних матеріалів, саме узгодженість графічних рішень забезпечує впізнаваність каналу та сприяє його закріпленню в пам'яті глядача. Системне використання визначеної кольорової гами, типографічних прийомів, стилістики мініатюр і візуальних акцентів формує цілісний образ проєкту та підвищує рівень довіри до представленого контенту.

Одним із ключових чинників візуально-наративної побудови цього жанру є монтаж. Його темп, логіка переходів і композиція кадру безпосередньо впливають на сприйняття історії та емоційний стан глядача. Для досліджуваного формату характерна виважена монтажна структура, що уникає надмірної динаміки й дозволяє поступово розгортати оповідь, акцентуючи увагу на деталях і причинно-наслідкових зв'язках. Такий підхід сприяє формуванню аналітичного характеру наративу та збереженню напруги без використання агресивних візуальних прийомів.

Суттєву роль у структуруванні матеріалу відіграють графічні та анімаційні компоненти. Карти, часові лінії, схеми подій, фрагменти документів або текстові акценти виконують не лише пояснювальну функцію,

а й сприяють зниженню когнітивного навантаження. Завдяки таким інструментам складні сюжети кримінальної тематики подаються у впорядкованій і зрозумілій формі, що позитивно впливає на сприйняття інформації міжнародною аудиторією.

Особливе значення у відеоаналогах цього напрямку має робота зі світлом і тональністю зображення. Світлотіньові контрасти, приглушене освітлення або знижена насиченість кольорів застосовуються для створення відчуття напруги, дистанційованого аналізу або психологічної глибини. Такі рішення формують відповідний емоційний фон і водночас підкреслюють серйозність тематики, відмежовуючи її від розважального контенту інших напрямів.

У межах англomовного сегменту платформи простежується тяжіння до мінімалістичних дизайнерських підходів, що базуються на стриманій графіці та чіткій структурі подачі. Подібна візуальна стратегія відповідає очікуванням глобальної аудиторії, для якої важливими є швидке зчитування змісту, логічна організація матеріалу та відсутність надмірної сенсаційності.

Отже, специфіка візуальної організації контенту кримінально-нарративного спрямування в цифровому середовищі визначається поєднанням жанрових особливостей, етичних обмежень і комунікаційних завдань. У цьому контексті дизайн постає як повноцінний інструмент смислотворення, що впливає на характер інтерпретації матеріалу, рівень довіри аудиторії та загальну ефективність медіапроєкту, створюючи основу для подальшого аналізу конкретних відеоаналогів.

2.2 Порівняльний аналіз візуально-комунікаційних та нарративних рішень англomовних відеоаналогів

На сьогодні YouTube вийшов за межі виключно розважальної платформи, трансформувавшись у впливове цифрове середовище для інформування, освіти та формування суспільних уявлень. Його значущість зумовлена поєднанням доступного відеоформату з можливістю репрезентації складних соціокультурних і історичних тем, які завдяки візуальній мові стають зрозумілими для широкої аудиторії. Як зазначають дослідники,

«візуалізація інформації є ефективним способом впливу на масову свідомість, особливо в контексті цифрових медіа» [15]. Саме це відкриває нові можливості для осмислення минулого та складних наративів за допомогою сучасних цифрових інструментів.

Особливістю платформи є також формування інтерактивного комунікаційного простору, у межах якого відбувається не лише трансляція інформації, але й її активне обговорення, інтерпретація та поширення. Глядач у цьому процесі перестає бути пасивним споживачем і набуває ролі учасника медіакомунікації, впливаючи на подальший розвиток контенту через зворотний зв'язок. Така модель взаємодії є особливо цінною для жанрів, що працюють із колективною пам'яттю, ідентичністю та складними соціальними темами, зокрема у форматі true crime та наративного сторітелінгу.

У цьому контексті true crime контент на платформі YouTube слід розглядати як специфічну форму візуально-наративної комунікації, що поєднує документальну достовірність із художніми прийомами подачі матеріалу. Саме візуальна стилістика — композиція кадру, колористика, монтаж, графічні акценти — відіграє ключову роль у формуванні емоційного фону, темпоритму та сприйняття історії. Аналіз англомовних каналів цього жанру дозволяє виявити сталі дизайнерські закономірності та візуальні моделі, які формують очікування аудиторії та визначають жанрову впізнаваність.

Англомовний сегмент платформи є особливо показовим для дослідження, оскільки саме він формує домінуючі жанрові стандарти та задає тенденції розвитку true crime контенту на глобальному рівні. Більшість провідних каналів цього напрямку використовують схожі принципи побудови нарративу: чітку структуру оповіді, поступове розгортання сюжету, акцент на деталях справи та виважене емоційне наповнення. Водночас візуальна реалізація цих принципів може істотно відрізнитися — від мінімалістичного підходу до більш насиченої графічної подачі.

У процесі аналізу відеоаналогів особливу увагу приділено таким параметрам, як формування візуальної ідентичності каналу, робота з кольором

і світлом, типографічні рішення, характер монтажу та використання графічних елементів. Важливим критерієм є також співвідношення документальної достовірності й авторської інтерпретації, що безпосередньо впливає на сприйняття матеріалу аудиторією та рівень довіри до контенту.

Окремим аспектом аналізу є спосіб організації візуального нарративу, зокрема використання архівних матеріалів, фотографій, відеофрагментів, реконструкцій подій та анімаційних вставок. Такі елементи виконують не лише пояснювальну функцію, а й слугують інструментами емоційного впливу, сприяючи зануренню глядача в історію та формуванню відчуття напруги або аналітичної дистанції.

Варто зазначити, що для більшості досліджуваних каналів характерне прагнення до візуальної стриманості, що проявляється у виборі приглушеної кольорової палітри, обмеженої кількості графічних ефектів і чіткої структуризації матеріалу. Такий підхід відповідає жанровим очікуванням аудиторії та дозволяє зосередити увагу на змістовому наповненні історії, уникаючи надмірної сенсаційності.

Таким чином, аналіз англомовних відеоаналогів у жанрі true crime створює підґрунтя для виокремлення ключових візуально-комунікаційних і нарративних рішень, що є релевантними для подальшого проектування авторського YouTube-каналу. Виявлені закономірності та дизайнерські стратегії будуть використані як основа для формування концепції медіапроєкту, орієнтованого на сучасну аудиторію та вимоги цифрової візуальної культури.

Для ідентифікації релевантних дизайнерських стратегій у межах жанру доцільно розглянути канали, що відрізняються форматом подачі (talking head, документальний монтаж, інфографічна подача, hybrid), рівнем «авторської присутності», а також ступенем візуальної мінімалістичності. Англомовний сегмент виступає репрезентативним з огляду на те, що саме він формує усталені очікування глобальної аудиторії та поширює візуальні стандарти жанру на міжнародному рівні.

Для здійснення порівняльного аналізу англomовних YouTube-каналів у жанрі true crime було сформовано систему критеріїв, що дозволяє комплексно оцінити візуально-комунікаційні та наративні рішення в межах цифрового відеоконтенту. Запропоновані критерії ґрунтуються на принципах графічного дизайну, візуальної комунікації та медіанаративу, що забезпечує цілісне розуміння особливостей жанрової подачі матеріалу.

Одним із базових параметрів аналізу є візуальна ідентичність каналу. Вона охоплює сукупність сталих графічних ознак, зокрема кольорову палітру, типографічні рішення, повторювані композиційні прийоми та загальну стилістику оформлення. Сформована візуальна ідентичність сприяє впізнаваності проекту в умовах перенасиченого медіапростору та формує відчуття професійності й цілісності контенту. У жанрі true crime сталість візуального образу також відіграє роль маркера довіри, оскільки глядач асоціює повторювані візуальні коди з певним рівнем якості та етичної відповідальності автора.

Важливим елементом аналізу є мініатюра відео або обкладинка, яка виконує функцію первинної візуальної комунікації з потенційним глядачем. Оцінка цього елемента здійснюється з урахуванням ієрархії візуальних акцентів, контрастності, наявності композиційного центру та читабельності зображення у зменшеному форматі. Для true crime контенту характерне використання сильних візуальних маркерів — портретів, символічних об'єктів або текстових акцентів, які формують очікування щодо емоційного та наративного характеру відео.

Окрему групу критеріїв становить аналіз композиції кадру та способу подачі зображення. У межах цього параметра враховується використання формату host-on-camera, поєднання авторської присутності з B-roll матеріалами, побудова планів, робота зі світлом і глибиною простору. Композиційні рішення безпосередньо впливають на сприйняття авторської позиції, рівень емоційної залученості та відчуття достовірності оповіді. У

жанрі true crime кадр часто виконує роль психологічного інструменту, задаючи тональність і темп сприйняття історії.

Не менш важливим критерієм є монтаж і темпоритм відео. Аналізується характер ритмічної побудови матеріалу, наявність пауз, зміна темпу в кульмінаційних моментах, використання драматургічних «поворотів» та монтажних акцентів. Монтаж у true crime контенті виконує функцію керування увагою глядача, поступово нарощуючи напругу або, навпаки, сповільнюючи оповідь для осмислення ключових деталей справи. Виважений монтаж сприяє збереженню інтересу без надмірної сенсаційності.

Наступним критерієм є використання графіки та візуалізації даних. До цієї категорії належать карти місцевості, часові лінії, схеми подій, цитати з документів, судові матеріали та титри. Такі елементи дозволяють структурувати складну інформацію, знизити когнітивне навантаження та забезпечити кращу орієнтацію глядача в наративі. У true crime відео графіка виконує не декоративну, а пояснювальну й доказову функцію, підсилюючи документальну складову оповіді.

Важливою складовою аналізу є аудіовізуальна атмосфера, що формується через використання музичного супроводу, звукових ефектів та загального саунд-дизайну. Звукові рішення відіграють суттєву роль у створенні емоційного фону, підкреслюючи напругу, тривожність або аналітичну дистанцію. У жанрі true crime аудіовізуальна атмосфера має бути виваженою, аби не маніпулювати емоціями глядача та не переходити межу сенсаційності.

Окремим і надзвичайно важливим критерієм виступає етична рамка подачі матеріалу. Вона охоплює тональність оповіді, спосіб репрезентації жертв і злочинців, а також межі допустимого візуального та емоційного впливу. Оцінюється, чи дотримується автор балансу між інформативністю та повагою до людської гідності, чи не використовує естетичні засоби для спекуляції на темі насильства. У контексті дизайну етична рамка

безпосередньо пов'язана з вибором візуальних рішень і визначає відповідальність медіапроєкту перед аудиторією.

Застосування зазначених критеріїв дозволяє здійснити системний аналіз відеоаналогів, виявити сталі візуально-комунікаційні моделі та окреслити дизайнерські підходи, що можуть бути використані у процесі проєктування авторського YouTube-каналу.

З метою системного виявлення закономірностей візуальної стилістики та наративної побудови англomовного true crime контенту було здійснено поглиблений аналіз п'яти репрезентативних YouTube-каналів, які формують актуальні жанрові стандарти та значною мірою впливають на очікування аудиторії. Обрані аналоги — That Chapter, Coffeehouse Crime, Truly Criminal, MrBallen та Bailey Sarian — демонструють різні дизайнерські стратегії, проте об'єднані спільною жанровою логікою та орієнтацією на наративний відеоформат.

Аналіз здійснювався за низкою критеріїв, серед яких ключовими є: формування візуальної ідентичності, дизайн мініатюр, композиція кадру, монтажна ритміка, використання графічних елементів, аудіовізуальна атмосфера та дотримання етичної рамки. Сукупність цих чинників дозволяє розглядати true crime канал не лише як інформаційний ресурс, а як цілісно спроектовану візуально-комунікаційну систему.

YouTube-канал That Chapter є одним із найбільш показових прикладів жанру з точки зору системності візуального дизайну. Візуальна ідентичність каналу базується на принципі повторюваності ключових графічних кодів, що забезпечує миттєву впізнаваність у середовищі рекомендацій. Мініатюри відео вирізняються стабільною композиційною схемою: домінантний портретний образ, обмежена палітра з акцентом на контрасті та мінімальна кількість текстових елементів (див. додаток А, рис. 2.1). Таке рішення відповідає принципам ефективною візуальною ієрархії та сприяє швидкому зчитуванню змісту.

Композиція відеокдру побудована переважно за моделлю *host-on-camera*, де автор розташований у центрі або з незначним зміщенням, що формує стабільну точку візуальної фіксації (див. додаток А, рис. 2.2). Простір кадру мінімалістичний і не відволікає увагу від оповіді. Монтаж характеризується чітким темпоритмом, який поєднує пряме мовлення автора з архівними матеріалами, фотографіями та фрагментами документів. Візуальні вставки виконують доказову функцію, підкріплюючи наратив і водночас підтримуючи ритміку розповіді). У цьому випадку дизайн не домінує над змістом, а виступає інструментом його підсилення.

Канал *Coffeehouse Crime* демонструє інший тип візуально-комунікаційної стратегії, орієнтований на стриманий аналітичний стиль. Його візуальна мова характеризується нейтральною кольоровою гамою, рівномірним освітленням і відсутністю яскравих контрастів (див. додаток Б, рис. 2.3). Такий підхід формує образ дистанційованого, раціонального аналізу та знижує емоційний тиск на глядача.

Мініатюри каналу побудовані за принципом лаконічності: вони містять мінімальну кількість візуальних елементів, зосереджуючись на читабельності та композиційній чистоті (див. додаток Б, рис. 2.4). Композиція кадру є статичною, автор зазвичай перебуває у фронтальній позиції, що створює відчуття прямого звернення і водночас зберігає композиційну дистанцію.

Монтаж відео повільніший порівняно з іншими каналами жанру, з виразними паузами та логічно вибудованими блоками. Графічні елементи використовуються обмежено і мають виключно інформаційну функцію — позначення дат, імен або локацій. Така дизайнерська модель відповідає етичним стандартам жанру і сприяє формуванню довіри аудиторії.

Truly Criminal вирізняється кінематографічним підходом до візуальної організації матеріалу. Колористика відео побудована на приглушених, темних тонах, що формують атмосферу напруженості та

серйозності. Освітлення і робота зі світлотінню використовуються як засіб емоційного впливу, не переходячи при цьому в надмірну драматизацію.

Мініатюри каналу відзначаються мінімалізмом і символічністю: вони часто використовують фотографії, пов'язані зі справою, без перевантаження текстом (див. додаток В, рис. 2.5). Важливим елементом візуальної комунікації є активне застосування графіки — карт, схем, часових ліній та цитат із документів (див. додаток В, рис. 2.6). Ці засоби виконують структуротворчу функцію, знижуючи когнітивне навантаження та сприяючи логічному сприйняттю складного матеріалу.

Монтаж у відео каналу вирізняється виваженістю та чіткою драматургією. Ритм розповіді вибудовується поступово, що дозволяє підтримувати напруження без використання агресивних візуальних ефектів.

Канал MrBallen є прикладом максимально спрощеного дизайну, у якому візуальні засоби підпорядковані наративу. Візуальна ідентичність проекту базується на стабільному сетапі, обмеженій палітрі та відсутності складних графічних елементів (див. додаток Г, рис.2.7). Мініатюри каналу мають чітко впізнавану структуру з домінуванням портрета автора (див. додаток Г, рис.2.8).

Монтаж мінімальний, з перевагою довгих планів і пауз, що підсилює ефект усної оповіді. Такий формат апелює до традицій сторітелінгу і створює відчуття особистого контакту між автором і глядачем. Візуальна стриманість у цьому випадку компенсується виразною голосовою подачею та чітко структурованою історією.

YouTube-канал Mr. Nightmare є показовим прикладом англомовного true crime сторітелінгу з чітко вибудованою візуально-наративною моделлю. Контент каналу ґрунтується на розповідях реальних кримінальних історій, де ключову роль відіграє голос оповідача, тоді як автор свідомо залишається поза кадром. Такий підхід формує відчуття дистанційованого аналізу та підсилює документальний характер подачі матеріалу (див. додаток Д, рис.2.9).

Візуальна стилістика каналу базується на мінімалістичній естетиці з використанням темної, приглушеної кольорової палітри. У відео переважають статичні або повільно анімовані зображення, архівні матеріали та обмежена графіка, що виконує інформативну функцію. Дизайн мініатюр характеризується високим контрастом і відмовою від клікбейтних прийомів, що сприяє формуванню впізнаваної айдентики та збереженню жанрової серйозності.

Монтаж і звукове оформлення підпорядковані стриманому темпоритму, який підтримує напружену атмосферу без надмірної динаміки. Обмежене використання ефектів і візуальних акцентів дозволяє зосередити увагу глядача на наративі та змісті історій. Таким чином, Mr. Nightmare є релевантним аналогом для аналізу ефективних візуально-комунікаційних рішень у жанрі true crime (див. додаток Д, рис.2.10).

Отже, аналіз відеоаналогів засвідчує, що ефективний англомовний true crime контент ґрунтується на поєднанні стабільної візуальної ідентичності, продуманої композиції кадру, контрольованого монтажу та етичної подачі матеріалу. Дизайн у цьому жанрі виступає не декоративним елементом, а структуроутворюючим чинником, що безпосередньо впливає на сприйняття наративу та рівень довіри аудиторії. Виявлені візуально-комунікаційні моделі становлять методологічну основу для подальшого проектування авторського англомовного true crime каналу.

Висновки до розділу 2

У межах даного розділу було здійснено комплексний аналіз жанру true crime та його візуально-стилістичних особливостей у цифровому середовищі. Розгляд жанру з позиції історичного розвитку, соціокультурних чинників і медіапрактик дозволив окреслити його специфіку як форми наративної комунікації, що поєднує документальність із художніми прийомами подачі матеріалу.

Проведене дослідження засвідчило, що true crime контент формує стійкі жанрові очікування аудиторії, які проявляються у характері наративу, тональності викладу та особливостях візуальної мови. Аналіз англomовного сегмента цифрових відеоплатформ дозволив виявити типові стилістичні моделі, серед яких домінують стримана колористика, мінімалістична графіка, контрольована динаміка монтажу та акцент на атмосферності зображення.

Установлено, що візуально-комунікаційні рішення відіграють ключову роль у дотриманні балансу між інформативністю та емоційним впливом. Стримана подача матеріалу, метафоричність образів і відмова від прямої візуалізації насильства формують більш усвідомлене сприйняття контенту та підвищують рівень довіри з боку глядача.

Аналіз відеоаналогів продемонстрував, що ефективні true crime проєкти функціонують як цілісні візуальні системи, де айдентика, прев'ю, монтаж і графіка підпорядковані єдиній комунікаційній логіці. Виявлені закономірності стали підґрунтям для формування власної дизайнерської концепції, орієнтованої на поєднання жанрової впізнаваності та авторської інтерпретації.

Отже, результати другого розділу створили теоретичну й аналітичну основу для подальшого проєктування цифрового медіапроєкту. Систематизація жанрових та візуально-стилістичних характеристик true crime контенту дозволила визначити ключові принципи, які були враховані під час розробки концепції, айдентики та виробничих рішень у наступному розділі.

РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ YOUTUBE-КАНАЛУ NIGHT SHINY

3.1 Концептуальні засади та методологія проєктування каналу Night shiny

3.1.1 Формування ідеї, позиціонування та визначення цільової аудиторії

Сучасні цифрові медіапроєкти дедалі частіше формуються на перетині професійного контентного виробництва та користувацьких онлайн-платформ, де першоджерелом сюжетів виступають самі учасники мережевих спільнот. Така тенденція зумовлює трансформацію підходів до створення наративного відеоконтенту, оскільки автор працює не з класичними журналістськими матеріалами, а з фрагментарними, суб'єктивними та емоційно забарвленими текстами. У цьому контексті особливої ваги набуває методологія відбору, інтерпретації та візуального проєктування історій, що походять з відкритих цифрових середовищ.

Проєктування авторського YouTube-каналу Night Shiny здійснюється з урахуванням специфіки жанру англomовного true crime та особливостей платформи Reddit як джерела первинного наративу. Reddit у даному випадку розглядається не лише як сховище історій, а як складна комунікаційна екосистема, де реальні події репрезентуються через особисті свідчення, колективне обговорення та множинність інтерпретацій. Це безпосередньо впливає на формування ідеї проєкту, його позиціонування та вибір цільової аудиторії.

Концепція даного медіапроєкту полягає у трансформації текстових історій, опублікованих у тематичних спільнотах Reddit, у цілісний візуально-наративний відеоформат. На відміну від традиційних true crime продуктів, що спираються на журналістські розслідування або офіційні кримінальні матеріали, обраний формат працює з користувацьким контентом, який часто має форму особистих зізнань, суб'єктивних свідчень або реконструкцій подій з позиції очевидців. Це зумовлює необхідність авторської інтерпретації матеріалу з урахуванням жанрових, етичних і дизайнерських принципів.

Позиціонування проєкту визначається як атмосферний англомовний true crime формат із аналічним спрямуванням, що не претендує на роль повноцінного кримінального розслідування в юридичному розумінні. Подані історії розглядаються як публічні наративи, доступні для інтерпретації, а не як встановлення остаточної істини. Такий підхід дозволяє зберігати баланс між наративною привабливістю та відповідальністю перед аудиторією, уникаючи категоричних висновків і сенсаційної подачі.

Використання матеріалів із Reddit зумовлює специфічну стилістику подачі. Авторська позиція полягає у створенні дистанційованого оповідача, який структурує події, виділяє ключові смислові акценти та пропонує можливі інтерпретації без нав'язування однозначних оцінок. Така стратегія відповідає очікуванням сучасної англомовної аудиторії, сформованої культурою відкритих дискусій і плюралізму думок, характерних для форумного середовища.

Цільова аудиторія визначається як міжнародна англомовна спільнота глядачів віком орієнтовно від 18 до 35 років, які активно споживають наративний цифровий контент і мають досвід взаємодії з дискусійними платформами. Для цієї аудиторії характерна зацікавленість у психологічних, соціальних і моральних аспектах реальних подій, а також готовність до сприйняття відео з повільнішим темпом і аналічною структурою.

Важливою характеристикою аудиторії є її залученість до процесу осмислення контенту. Глядачі не обмежуються пасивним переглядом, а активно долучаються до обговорень, формують власні версії подій та співвідносять побачене з іншими джерелами інформації. Саме тому обраний формат передбачає відкриту наративну модель, що стимулює рефлексію й дискусію, не порушуючи етичних меж жанру.

Таким чином, формування ідеї, позиціонування та визначення цільової аудиторії створюють концептуальне підґрунтя для подальшої реалізації каналу Night Shiny як цілісного візуально-комунікаційного медіапроєкту, орієнтованого на аналічний true crime сторітелінг у цифровому середовищі.

Важливою складовою формування концепції проєкту є також усвідомлення ролі дизайну як інструменту модерації складного та потенційно чутливого контенту. В умовах роботи з історіями, що походять з користувацьких платформ і містять елементи особистого досвіду, візуальна мова виконує не лише естетичну, а й регулятивну функцію. Стримані графічні рішення, контрольована емоційна насиченість та продумана композиція кадру дозволяють мінімізувати ризик маніпулятивного впливу, водночас зберігаючи інтерес аудиторії. Такий підхід відповідає сучасним принципам відповідального дизайну в цифрових медіа та створює умови для етичного представлення наративів, що балансують між документальністю, авторською інтерпретацією та потребами глядача.

3.1.2 Розробка візуальної айдентики та стилістичних рішень каналу

У процесі проєктування цифрового медіапроєкту візуальна айдентика відіграє роль комплексної комунікаційної системи, що поєднує естетичні, психологічні та функціональні аспекти взаємодії з аудиторією. Для наративного відеоконтенту жанру true crime візуальна мова набуває особливої ваги, оскільки саме вона формує первинне емоційне налаштування глядача та визначає спосіб інтерпретації складних і часто травматичних сюжетів. У цьому контексті айдентика каналу розглядається не як декоративне оформлення, а як структуроутворюючий елемент медіапроєкту, що безпосередньо впливає на сприйняття змісту.

Розробка візуальної айдентики здійснювалася з урахуванням жанрової специфіки англomовного true crime, орієнтованого на атмосферний сторітелінг, аналічний наратив і етичну стриманість. Візуальні рішення спрямовані на створення відчуття напруги, невизначеності та психологічної глибини без використання надмірно сенсаційних або агресивних прийомів. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям відповідального дизайну в цифрових медіа та дозволяє уникати експлуатації страху як основного механізму залучення.

Центральним елементом айдентики є логотип, виконаний у формі експресивного рукописного напису. Типографічне рішення ґрунтується на свідомому порушенні геометричної впорядкованості: літери мають нерівні контури, варіативну товщину штриха та відсутність чіткої ритмічної структури. Така форма створює відчуття нестабільності та внутрішнього напруження, що корелює з тематикою кримінальних історій і психологічних переживань. На семіотичному рівні подібна типографіка апелює до неофіційних, особистих записів, що є характерним для походження контенту з користувацьких платформ (див. додаток Ж, рис. 3.1).

Водночас логотип зберігає високий рівень функціональності. Контрастність і простота композиції забезпечують його ефективне використання в різних форматах — від заставки каналу до мініатюр і аватару. Адаптивність логотипу є важливою умовою для цифрового середовища, де один і той самий візуальний знак повинен коректно відображатися на різних пристроях і в різних масштабах.

Кольорова система айдентики побудована на обмеженій палітрі, що складається з чорного, білого та червоного кольорів. Чорний використовується як домінуючий фон і символізує невідоме, приховані аспекти реальності та темні сторони людської природи. У психології кольору чорний часто асоціюється з серйозністю, загрозою та глибиною, що робить його логічним вибором для жанру true crime. Білий колір виконує роль контрастного елемента, забезпечуючи читабельність і композиційну рівновагу, а також символізує спробу осмислення та структуризації хаосу. Червоний колір застосовується дозовано як акцентний і пов'язується з небезпекою, насильством і емоційною напругою (див. додаток Ж, рис. 3.1).

Особливу роль у формуванні айдентики відіграє заставка каналу, яка виконує функцію візуального вступу до наративного простору. Образ зоряного нічного неба створює багатозначну метафору: з одного боку, він асоціюється з темрявою та невідомістю, а з іншого — з можливістю орієнтації та пошуку істини. Композиційно заставка побудована за принципом чіткої

ієрархії, де центральне місце займає назва, а другорядні елементи не переважують простір. Така структура відповідає принципам мінімалізму та сприяє зосередженню уваги на ключовому повідомленні (див. додаток Ж, рис. 3.1).

Мініатюри відео розглядаються як один із найважливіших компонентів айдентики, оскільки саме вони визначають первинне рішення глядача щодо перегляду контенту. У проєкті застосовано послідовну систему композиційних і стилістичних рішень: домінування одного ключового образу, високий контраст, мінімальна кількість тексту та чітко визначений композиційний центр. Візуальні образи часто представлені у вигляді затемнених фігур, силуетів або фрагментів сцен, що створює ефект недомовленості та стимулює уяву глядача (див. додаток Ж, рис. 3.1).

Типографічні рішення мініатюр орієнтовані на швидке зчитування та емоційний вплив. Короткі фрази, виконані великими літерами, функціонують як наративні маркери, що задають тон історії, не розкриваючи її повністю. Повторювані графічні елементи, зокрема червоні обводки та маркери, формують стійкий візуальний код, який підсилює впізнаваність проєкту та створює відчуття стилістичної єдності.

Композиційно мініатюри побудовані відповідно до принципів візуальної ієрархії та гештальт-сприйняття. Чітке розмежування домінантних і другорядних елементів сприяє швидкому сприйняттю інформації навіть у зменшеному вигляді. Водночас уникання надмірних декоративних деталей дозволяє зберігати баланс між емоційною виразністю та етичністю подачі матеріалу.

Узагальнюючи, візуальна айдентика та стилістичні рішення каналу сформовані як цілісна дизайнерська система, що інтегрує типографіку, колір, композицію та семіотичні коди в єдиний комунікаційний простір. Запропоновані візуальні рішення не лише відповідають жанровим очікуванням англomовної аудиторії true crime, а й створюють умови для

формування довіри, емоційної залученості та довгострокової впізнаваності медіапроєкту в цифровому середовищі.

Окремої уваги в межах розробки візуальної айдентики заслуговує аналіз прев'ю відео, оскільки саме мініатюра є першим і часто вирішальним візуальним контактом глядача з контентом. У цифровому середовищі платформи YouTube прев'ю виконує функцію візуального «тригера», що безпосередньо впливає на показник клікабельності (CTR) та формування очікувань щодо змісту відео. У true crime наративі мініатюра не лише інформує, а й задає емоційний вектор сприйняття історії.

Композиційна структура проаналізованого прев'ю побудована на чіткому протиставленні двох фігур, розміщених у межах одного простору, але ідеологічно й символічно віддалених. Зліва — масивна постать дорослого чоловіка у темному вбранні, зі спиною до глядача, що підкреслює анонімність і водночас загрозу. Праворуч — силует дитини, освітлений контрастним червоним світлом, що створює драматичний дисбаланс між фігурами. Така побудова кадру формує візуальну напругу та одразу зчитується як конфліктна ситуація, характерна для кримінального наративу.

Текстовий елемент «NOT WHO HE SEEMED» інтегрований у композицію як домінантний смисловий блок. Його розташування вздовж перспективної осі простору створює ефект занурення, ніби глядач сам перебуває всередині сцени. Типографіка — масивна, беззрубкова, з високим контрастом між білим текстом і темним фоном — забезпечує максимальну читабельність навіть у зменшеному форматі. Семантично фраза апелює до мотиву обману, подвійної ідентичності та прихованої загрози, що є ключовими наративними маркерами жанру true crime. (див. додаток 3, рис. 3.2).

Колористичне рішення прев'ю ґрунтується на радикальному контрасті чорного, білого та насиченого червоного кольору. Червоний у цьому випадку виконує не лише декоративну, а й символічну функцію: він асоціюється з небезпекою, насильством, моральною тривогою та емоційною кульмінацією.

Його локальне застосування — світлова пляма, хрест на спині персонажа, графічне коло навколо фігури — працює як візуальний акцент, що направляє погляд глядача і структурує сприйняття сцени. Подібна кольорова економія відповідає сучасним принципам мінімалістичного, але емоційно насиченого дизайну.

Особливого значення набуває використання символічних графічних елементів. Червоний хрест на спині персонажа зчитується багатозначно: він може асоціюватися як із релігійною символікою, так і з ідеєю морального прикриття або фальшивої праведності. Круговий графічний маркер навколо фігури дитини нагадує слідчі позначки або візуальні акценти кримінальних реконструкцій, що підсилює відчуття документальності та водночас загрози. Такі елементи працюють як візуальні «якорі», що утримують увагу глядача та стимулюють інтерпретацію.

Важливою особливістю цього прев'ю є свідоме уникнення прямої ілюстрації подій. Замість демонстрації конкретного злочину або шокуючої сцени використовується метафоричний підхід, що відповідає етичним вимогам жанру та зменшує ризик сенсаційності. Наратив залишається відкритим, а глядач отримує лише фрагмент інформації, достатній для формування інтересу, але недостатній для завершеного розуміння історії. Саме цей принцип «контрольованої недовомленості» є ефективним інструментом підвищення CTR. (див. додаток К, рис. 3.3).

З погляду візуальної айдентики, проаналізоване прев'ю демонструє високий рівень стилістичної узгодженості з іншими матеріалами каналу. Повторювані колористичні акценти, типографічні рішення та графічні маркери формують впізнавану систему візуальних кодів. Завдяки цьому кожне нове відео не сприймається як ізольований продукт, а функціонує як частина єдиного наративного та дизайнерського простору.

Таким чином, прев'ю останнього відео можна розглядати як зразок ефективного візуально-комунікаційного рішення у межах true crime контенту.

Воно поєднує композиційну логіку, психологічно вмотивовану колористику, семіотичну насиченість та етичну стриманість.

3.2 Особливості виробничого процесу створення відеоконтенту та принципи серійності YouTube Shorts

Сучасний виробничий процес створення відеоконтенту для цифрових платформ зазнав суттєвих трансформацій у зв'язку зі зміною форматів споживання інформації та зростанням ролі короткого відео. YouTube Shorts як окремий формат вимагає від авторів поєднання швидкого темпоритму, чіткої візуальної структури та високої емоційної насиченості, що безпосередньо впливає на організацію виробничого процесу. У цьому контексті візуальні ефекти виступають не допоміжним, а системоутворювальним елементом відеопродукції.

Виробництво короткого відео передбачає значно вищу концентрацію смислів у межах обмеженого часу, що зумовлює необхідність ретельного планування кожного етапу: від сценарної розробки до фінальної постпродакшн-обробки. На відміну від довгих відеоформатів, Shorts не допускають розлогих вступів чи поступового розвитку подій. Саме тому візуальні ефекти, монтажні прийоми та графічні акценти виконують функцію швидкого введення глядача в контекст і підтримання уваги протягом усього відео.

У межах виробничого процесу візуальні ефекти умовно поділяються на практичні та цифрові. Практичні ефекти, створені безпосередньо під час зйомки, забезпечують відчуття фізичної присутності та автентичності кадру. Проте у форматі YouTube Shorts домінуючу роль відіграють цифрові ефекти, що дозволяють оперативно змінювати ритм, колірну атмосферу та композицію без залучення складних виробничих ресурсів. Саме цифрові ефекти забезпечують гнучкість і масштабованість серійного контенту.

Особливе значення у виробничому процесі має застосування 2D-графіки, зокрема анімованих титрів, текстових маркерів, підсвічувань та символічних графічних вставок. У короткому форматі вони виконують

функцію структуризації інформації, допомагаючи глядачеві швидко зчитувати ключові смисли. Такі елементи знижують когнітивне навантаження та компенсують відсутність розгорнутого наративу, характерного для довгих відео.

Монтаж у Shorts підпорядковується принципу високої динаміки та чіткої ритмічності. Візуальні ефекти у цьому процесі слугують інструментом керування темпом: різкі переходи, затемнення, світлові спалахи або короткі анімаційні вставки допомагають розставляти акценти та створювати відчуття завершеності навіть у межах 30–60 секунд. Такий підхід відповідає сучасним патернам сприйняття, коли увага глядача є фрагментованою та швидко перемикається.

Важливим аспектом виробничого процесу є кольорокорекція та атмосферні ефекти. У короткому форматі вони відіграють роль емоційного коду, що миттєво задає тон відео. Фільтри, контрастні світлові рішення або зниження насиченості кольорів використовуються не для декоративності, а для формування настрою та жанрової впізнаваності. В умовах серійності саме стабільна кольорова палітра дозволяє глядачеві інтуїтивно ідентифікувати контент серед великої кількості схожих відео.

Серійність YouTube Shorts ґрунтується на повторюваності візуальних і структурних рішень. Виробничий процес у цьому випадку орієнтований на створення шаблонів — графічних, монтажних і стилістичних. Такі шаблони забезпечують цілісність серії, зменшують час на постпродакшн та дозволяють масштабувати виробництво без втрати якості. Повторювані ефекти, анімації та переходи формують впізнавану візуальну мову, яка працює на бренд каналу. (див. додаток Л, рис. 3.4).

Окремо варто зазначити роль програмного забезпечення у виробничому процесі Shorts. Сучасні інструменти, такі як Adobe After Effects, Premiere Pro, CapCut або Final Cut Pro, дозволяють поєднувати професійні можливості з високою швидкістю виробництва. Використання готових шаблонів, пресетів

та бібліотек ефектів не знижує дизайнерської цінності продукту, а навпаки — дозволяє зосередитися на концепції та смислового наповненні відео.

Таким чином, виробничий процес створення YouTube Shorts базується на інтеграції технологічних, дизайнерських і нарративних рішень. Візуальні ефекти в цьому контексті виступають не лише як елемент естетики, а як інструмент структурування, серійності та комунікації з аудиторією. Саме їх системне використання забезпечує ефективність короткого відеоформату та його конкурентоспроможність у сучасному цифровому середовищі.

У межах проекту Night Shiny виробничий процес короткого відеоконтенту вибудований з урахуванням специфіки нарративного сторітелінгу та обмежень формату YouTube Shorts. Основою контенту є реальні історії, запозичені з відкритих англійських платформ, що потребує не лише адаптації тексту, а й його візуальної трансформації. Саме тому візуальні ефекти використовуються не для імітації реальності, а для створення узагальненого образного простору, який дозволяє передати напруження, атмосферу та психологічний стан без прямої ілюстрації подій.

Виробничий процес короткого відео складається з кількох взаємопов'язаних етапів: відбір і структуризація історії, визначення ключового драматургічного моменту, розробка візуального сценарію та постпродакшн-обробка. Оскільки формат Shorts не дозволяє розгорнути складний сюжет, основний акцент робиться на кульмінаційну частину історії. Візуальні ефекти у цьому випадку слугують засобом концентрованого нарративу — вони допомагають миттєво створити атмосферу та задати емоційний вектор сприйняття (див. додаток М, рис. 3.5).

Монтаж у відео Night Shiny підпорядковується принципу контрольованої динаміки. На відміну від розважального короткого контенту, де домінує швидка зміна кадрів, у цьому випадку темп зберігає стриманість, що дозволяє утримувати напруження. Візуальні ефекти використовуються дозовано: затемнення, світлові акценти, легкі рухи тексту або шумові текстури виконують роль драматургічних пауз, а не декоративних елементів. Такий

підхід сприяє збереженню серйозної тональності та відповідає жанровій логіці true crime.

Особливе значення у виробничому процесі має серійність контенту. Кожне коротке відео функціонує як самостійний наративний фрагмент, водночас залишаючись частиною загальної стилістичної системи. Серійність забезпечується повторюваністю візуальних рішень: однаковою кольоровою гамою, подібною структурою текстових вставок, схожими монтажними переходами та стабільною атмосферою. Це дозволяє формувати впізнаваний формат і створювати у глядача відчуття цілісного медіапроєкту, а не випадкового набору відео.

У форматі Shorts візуальні ефекти виконують також ідентифікаційну функцію. Повторювані графічні маркери, характерні переходи та стилізовані текстові акценти стають частиною візуального коду, за яким аудиторія інтуїтивно розпізнає контент каналу серед інших. Це особливо важливо в умовах стрічкового перегляду, де рішення про перегляд ухвалюється за лічені секунди.

Крім того, серійність коротких відео дозволяє оптимізувати виробничий процес. Наявність напрацьованих шаблонів у програмному забезпеченні для монтажу та анімації зменшує час на створення кожного окремого відео та забезпечує стабільну якість продукту. Такий підхід відповідає сучасним принципам цифрового дизайну, де масштабованість і повторюваність є ключовими чинниками ефективності.

Таким чином, у проєкті Night Shiny виробничий процес створення YouTube Shorts базується на поєднанні серійної логіки, стриманих візуальних ефектів і продуманого монтажу. Візуальні ефекти тут виступають не як самоціль, а як інструмент наративної концентрації, атмосферного впливу та формування впізнаваного стилю. Саме така організація виробництва дозволяє адаптувати складні наративи до короткого формату без втрати змістової глибини та емоційної напруги.

3.3 Аналіз реалізації проєкту та оцінка ефективності візуально-комунікаційних рішень

Реалізація YouTube-каналу Night Shiny дозволяє здійснити комплексну оцінку прийнятих візуально-комунікаційних рішень у контексті сучасного цифрового медіасередовища. На цьому етапі проєкт розглядається не лише як сукупність окремих відео, а як цілісна дизайнерська система, у межах якої кожен елемент — айдентика, прев'ю, серійність, монтажні прийоми та візуальні ефекти — виконує визначену комунікаційну функцію.

Одним із ключових показників ефективності реалізованого проєкту є рівень візуальної впізнаваності. Послідовне використання обмеженої кольорової палітри, стабільних типографічних рішень і повторюваних графічних маркерів сформувало цілісний візуальний образ, який дозволяє аудиторії ідентифікувати контент каналу ще до прочитання назви чи опису відео. Така впізнаваність є особливо важливою в умовах стрічкового перегляду, де рішення про взаємодію з контентом ухвалюється за лічені секунди.

Важливу роль у оцінці ефективності відіграє аналіз прев'ю відео як основного інструменту первинної комунікації з глядачем. Застосовані композиційні принципи — чіткий композиційний центр, високий контраст, мінімальна кількість тексту та використання символічних образів — сприяють швидкому зчитуванню візуального повідомлення. Водночас принцип контрольованої недомовленості дозволяє викликати інтерес без прямої демонстрації змісту, що відповідає етичним нормам жанру true crime та позитивно впливає на клікабельність контенту.

Оцінюючи серійність Shorts, доцільно зазначити, що повторюваність візуальної структури відео сприяє формуванню очікувань аудиторії та підвищенню рівня утримання уваги. Серійна логіка, реалізована через стабільні монтажні ритми, схожі графічні вставки та єдину атмосферу, створює відчуття передбачуваності формату без втрати інтересу до змісту. Для

глядача це означає зрозумілу модель споживання контенту, що підвищує ймовірність повторного перегляду.

З дизайнерського погляду ефективність візуально-комунікаційних рішень проявляється також у відповідності форми змісту. У проєкті Night Shiny візуальні ефекти, монтаж і кольорокорекція не суперечать наративу, а підсилюють його. Вони виконують атмосферну та структурну функцію, не перетворюючись на самодостатній атракціон. Такий баланс між емоційністю та стриманістю є важливим показником професійного підходу до роботи з чутливим контентом.

Крім того, ефективність проєкту можна оцінювати через адаптивність візуальної системи. Запропоновані стилістичні рішення однаково коректно функціонують у різних форматах платформи — у Shorts, прев'ю, заставках та аватарі каналу. Це свідчить про універсальність айдентики та її придатність до подальшого масштабування проєкту без втрати візуальної цілісності.

Окремої уваги заслуговує питання комунікаційної довіри. Стримана візуальна мова, відсутність надмірної сенсаційності та чітка жанрова орієнтація формують у глядача відчуття серйозного, відповідального підходу до подачі матеріалу. У контексті true crime це має особливе значення, оскільки аудиторія все частіше звертає увагу не лише на цікавість історії, а й на спосіб її репрезентації.

Таким чином, реалізація проєкту Night Shiny демонструє, що ефективність візуально-комунікаційних рішень визначається не окремими дизайнерськими прийомами, а їх системною взаємодією. Цілісна айдентика, продумана серійність, виважене використання візуальних ефектів і чітка жанрова відповідність створюють стійку дизайнерську модель, здатну функціонувати в умовах високої конкуренції цифрового медіапростору. Отримані результати підтверджують доцільність обраної методології проєктування та відкривають перспективи подальшого розвитку каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи.

Висновки до розділу 3

У межах даного розділу було здійснено комплексне проектування та практичну реалізацію цифрового медіапроєкту, розглянутого як візуально-комунікаційну систему. Робота зосереджувалася на формуванні ідеї, визначенні позиціонування та цільової аудиторії, а також на розробці цілісної візуальної мови, що відповідає жанровій специфіці та особливостям цифрового середовища.

У процесі дослідження встановлено, що ефективність цифрового відеоконтенту значною мірою залежить від системності дизайнерських рішень. Узгодженість айдентики, стабільність стилістичних прийомів і послідовність візуальних кодів формують впізнаваність проєкту та сприяють встановленню довіри з боку аудиторії. Візуальний дизайн у цьому контексті виступає не лише засобом естетичного оформлення, а інструментом структурування наративу та регуляції емоційного сприйняття матеріалу.

Окрему увагу було приділено особливостям виробничого процесу та принципам серійності короткого відеоформату. З'ясовано, що формат YouTube Shorts вимагає високої концентрації смислів і виваженого використання візуальних ефектів, монтажних прийомів та графічних елементів. Серійність контенту забезпечує стабільність стилю, оптимізацію виробництва та формування очікувань глядача щодо подальшого контенту.

Здійснений аналіз реалізації проєкту підтвердив доцільність обраних візуально-комунікаційних рішень. Розроблена система айдентики, принципи побудови прев'ю та візуальна структура коротких відео продемонстрували здатність функціонувати як цілісна дизайнерська модель у конкурентному цифровому середовищі. Отримані результати свідчать про можливість застосування запропонованого підходу в проектуванні інших цифрових медіаплатформ у сфері відеоконтенту.

ВИСНОВКИ І ПРОПЗИЦІЇ

У межах магістерської роботи здійснено ґрунтовне дослідження процесу проєктування YouTube-каналу як візуально-комунікаційної медіаплатформи на прикладі англomовного нарaтивного контенту у жанрі true crime. Поєднання теоретичного аналізу з практичною реалізацією авторського проєкту дало змогу розглянути дизайн не лише як засіб естетичного оформлення відеоматеріалів, а як комплексний інструмент організації змісту, формування емоційного впливу та вибудовування сталих комунікаційних зв'язків із аудиторією в цифровому середовищі.

У ході дослідження було проаналізовано особливості функціонування сучасних цифрових відеоплатформ та визначено специфіку YouTube як інтерактивного простору, у якому поєднуються візуальна культура, алгоритмічні механізми поширення контенту та активна участь глядача у процесі комунікації. Встановлено, що в умовах високої конкуренції та надлишку інформації ключову роль відіграє цілісність візуально-комунікаційних рішень, здатність дизайну структурувати складні нарaтиви та забезпечувати швидке й інтуїтивне зчитування змісту.

Аналіз жанру true crime дозволив виявити його характерні нарaтивні, візуальні та етичні ознаки, що формують очікування аудиторії та визначають межі допустимих дизайнерських рішень. З'ясовано, що успішні проєкти цього напрямку ґрунтуються на поєднанні фактологічної основи з художніми прийомами подачі, де візуальна мова відіграє ключову роль у створенні атмосфери напруження, керуванні темпоритмом і регуляції емоційного сприйняття. Особливого значення в цьому контексті набуває етичний аспект, адже саме дизайн дозволяє уникати надмірної сенсаційності та забезпечувати відповідальну репрезентацію чутливих тем.

Практична частина роботи була спрямована на формування концепції медіапроєкту, визначення його позиціонування та окреслення цільової аудиторії з урахуванням міжнародного англomовного сегмента. Розроблена

візуальна айдентика засвідчила важливість системного підходу до створення образу цифрового каналу. Узгодженість кольорових рішень, типографіки, композиційних принципів і графічних елементів сприяла формуванню впізнаваної візуальної мови та забезпечила стилістичну цілісність контенту в різних форматах платформи.

Особливу увагу в роботі було приділено короткому відеоформату та принципам серійності. Дослідження виробничого процесу показало, що формат YouTube Shorts вимагає високої концентрації смислів, чіткої драматургічної структури та виваженого використання візуальних ефектів. У цьому контексті графіка, монтаж і кольорокорекція виконують не декоративну, а структурну функцію, допомагаючи організувати наратив у межах обмеженого хронометражу. Серійність контенту виявилася ефективним інструментом формування впізнаваності, оптимізації виробничих процесів та створення стійких очікувань аудиторії щодо подальших матеріалів.

Оцінка реалізації проєкту засвідчила, що обрана методологія проєктування та система візуально-комунікаційних рішень є дієвими в умовах сучасного цифрового медіапростору. Узгоджена айдентика, продумана робота з прев'ю, стабільність стилістичних прийомів і відповідність жанровим особливостям сприяють формуванню довіри з боку глядачів та підвищують ефективність взаємодії з контентом. Реалізований проєкт демонструє потенціал для подальшого розвитку, масштабування та адаптації до інших форматів і тематичних напрямів.

Отримані результати підтверджують актуальність теми магістерської роботи та практичну значущість застосування дизайнерських підходів у проєктуванні цифрових медіаплатформ. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на поглиблений аналіз впливу візуального дизайну на поведінкові показники аудиторії та на розробку етичних стандартів репрезентації складного контенту в цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баранецька А. Д. Візуалізація інформації як складник наповнення медіаконтенту // *Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації*. – 2019. – № 3 (39). – С. 13–17.
2. Зібіньова Д. В. Креативні практики у сферах культури та освіти // *Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій*. – Київ: КНУТД, 2023.
3. Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошніченко Ю. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ: Академія української преси, 2012.
4. Легеза Я. П. Україномовні YouTube-канали в період повномасштабної агресії росії проти України: зміст і перспективи розвитку. – 2023.
5. Рудакова Т., Онкович А. YouTube-канали в Україні // *Соціальні комунікації*. – 2022. – № 1 (101). – Режим доступу: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9> (дата звернення: 18.11.2025).
6. Селищева І. А. Історична пам'ять у контексті історичної освіти // *Педагогіка вищої та середньої школи*. – 2017. – № 50. – С. 222–230. – Режим доступу: <http://dx.doi.org/10.31812/pedag.v50i0.1306> (дата звернення: 22.11.2025).
7. Славов М. VFX у кіно та моушені // *SKVOT*. – 2023. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://skvot.io> (дата звернення: 05.12.2025).
8. Чупрій Л. Історична пам'ять як важливий чинник державотворення в умовах протидії російській інформаційній агресії // *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*. – 2023. – № 3 (17). – С. 278–290.
9. Чернявська Ю. П. Критичне мислення та інформаційна гігієна в українському інформаційному просторі. – 2022.

10. Шаповалова Г. В., Шебештян Я. М., Толочко Н. В. Завдання регіональних медіа у формуванні інформаційної стійкості аудиторії під час війни: український досвід. – 2024.
11. UAMASTER. 7 порад, як використовувати візуальний контент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uamaster.com> (дата звернення: 10.12.2025).
12. Мистецтво редагування відео: створення приголомшливих історій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dizz.in.ua/uk/mistecztvo-redaguvannya-video-stvorennya_prigolomshlivih-vizualnih-istorij/ (дата звернення: 14.11.2025).
13. Дінур Е. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів / пер. з англ. В. Пилипенко. – Київ: ArtHuss, 2024. – 210с.
14. Bratus I., Sverdlyk Z. Personal Channel on YouTube: Aspects of Monitoring // *Ukrainian Journal on Library and Information Science*. – 2018. – № 2. – С. 78.
15. CapCut. Master the Art of Visual Effects to Create Captivating Films [Electronic resource]. – 2023. – Available at: <https://www.capcut.com> (accessed: 20.11.2025).
16. Evolving Digital. How to Build a Successful YouTube Channel [Electronic resource]. – Available at: <https://evolvingdigital.com/resources/build-a-successful-youtube-channel/> (accessed: 02.12.2025).
17. Evolving Digital. YouTube Growth Timeline [Electronic resource]. – Available at: <https://evolving-digital.com/resources/youtube-growth-timeline/> (accessed: 02.12.2025).
18. Gardiner M. E., Seigworth G. J. *Cultural Studies*. – London: Routledge, 2021. – Available at: <http://dx.doi.org/10.4324/9781003209331> (accessed: 25.11.2025).

19. Galiy V. Video hosting as a communication channel (on the example of Ukrainian media) // *Young Scientist*. – 2020. – № 11 (87). – Available at: <http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-9> (accessed: 19.11.2025).
20. Kalakura Y. Electronic Information Archival Resources as a Source Base of Ukrainian Studies // *Ukrainian Studies*. – 2022. – № 1 (82). – С. 106–119. – Available at: [http://dx.doi.org/10.30840/2413-7065.1\(82\).2022.253199](http://dx.doi.org/10.30840/2413-7065.1(82).2022.253199) (accessed: 28.11.2025).
21. Kalakura Y. Ukrainian Historiography on the Way of Digitalization // *Journal of Ukrainian History*. – 2023. – № 47. – С. 84–91. – Available at: <http://dx.doi.org/10.17721/2522-4611.2023.47.9> (accessed: 28.11.2025).
22. Król K., Hernik J., Prus B., Szylar M. The Need to Preserve Cultural Heritage // *Environmental History*. – Cham: Springer, 2021. – P. 1–14.
23. Lorentz I., Singh G. Sentiment Analysis on YouTube Comments to Predict Video Like Proportions: Thesis. – Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2021. – Available at: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-301779> (accessed: 30.11.2025).
24. Rennie F., Smyth K. YouTube // *Digital Learning: The Key Concepts*. – 2nd ed. – London: Routledge, 2019. – P. 165.
25. ShallBD. Should You Invest in VFX? Exploring the Benefits and Value [Electronic resource]. – 2023. – Available at: <https://shallbd.com> (accessed: 07.12.2025).
26. Social Champ. Understanding YouTube Analytics [Electronic resource]. – Available at: <https://www.socialchamp.io/blog/youtube-analytics/> (accessed: 03.12.2025).
27. Shining YouTube. YouTube Content Planner Vlog Tracker. – Independently Published, 2021.
28. Vlogger Y. YouTube Creator Notebook. – Independently Published, 2020. – 120 p.

29. Voloshyna K., Oblasova O., Myronenko V. Communication Techniques and Methods of Information Support of an Art Project // *Communications and Communicative Technologies*. – 2022. – № 22. – P. 36–46.
30. Zack YouTube Planner. YouTube Planner for Beginners. – Independently Published, 2021. – 100 p.

ДОДАТКИ

Додаток А

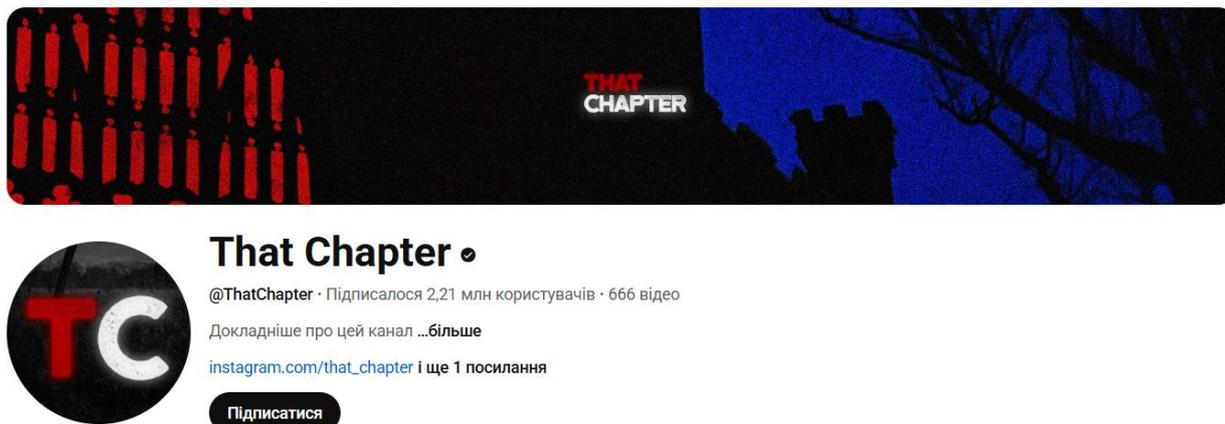

Рисунок 2.1. Логотип і банер ютуб-каналу That Chapter

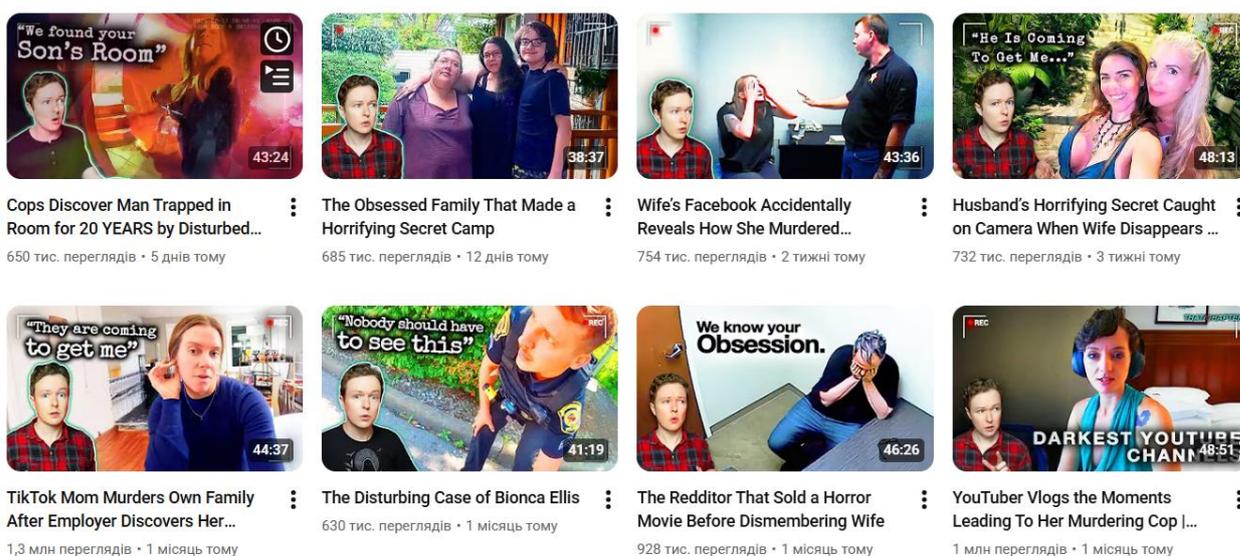

Рисунок 2.2. Прев'ю каналу That Chapter

Coffeehouse Crime

@CoffeehouseCrime · Підписалося 2,16 млн користувачів · 337 відео

My name's Adrian! Subscribe for more strange and chilling stories! ...більше

patreon.com/coffeehousecrime | ще 3 посилання

Підписатися

Рисунок 2.3. Логотип і банер ютуб-каналу Coffeehouse Crime

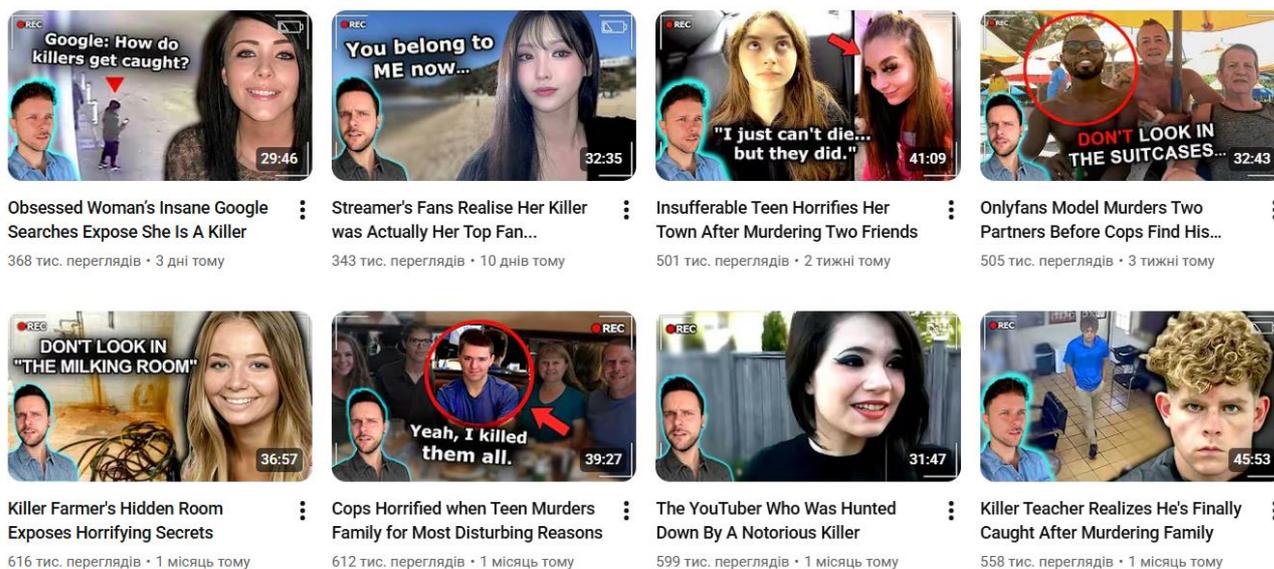

Рисунок 2.4. Прев'ю каналу That Chapter

Рисунок 2.5. Логотип і банер ютуб-каналу Truly Crimina

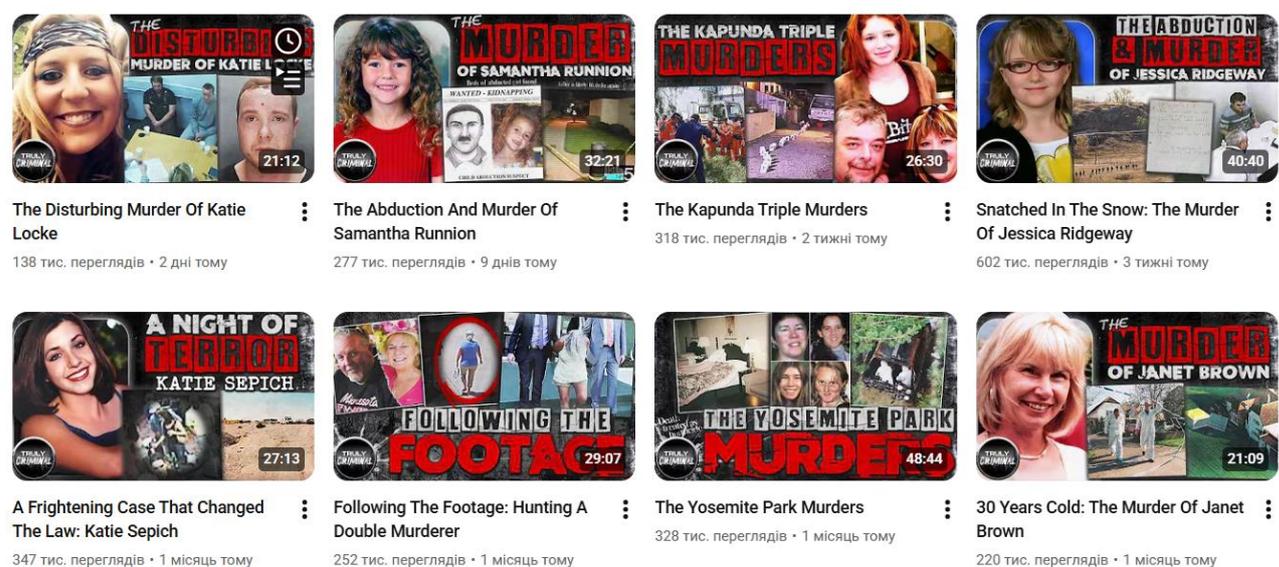

Рисунок 2.6. Прев'ю каналу Truly Crimina

MrBallen •

@MrBallen • 10,6 млн підписників • 588 відео

I tell strange, dark & mysterious stories. ...більше

[instagram.com/mrballen](https://www.instagram.com/mrballen) і ще 6 посилань

Підписатися

Рисунок 2.7. Логотип і банер ютуб-каналу MrBallen

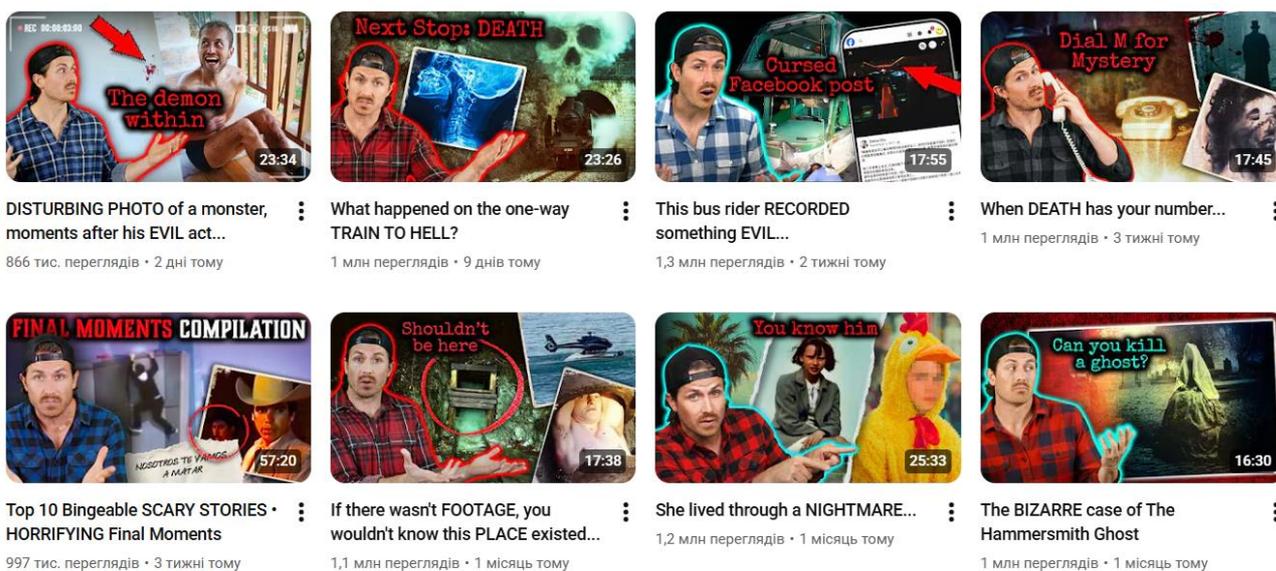

Рисунок 2.8. Прев'ю каналу MrBallen

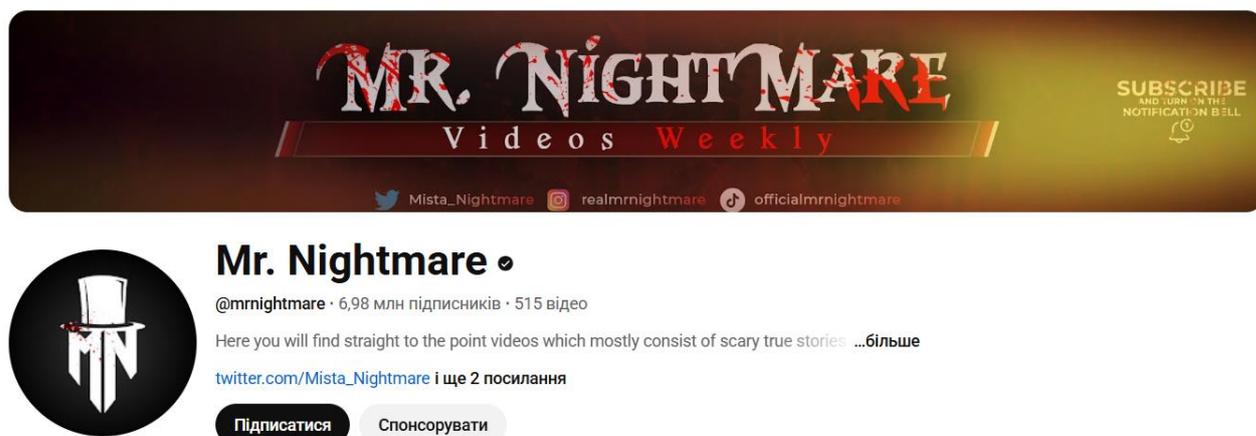

Рисунок 2.9. Логотип і банер ютуб-каналу Mr. Nightmare

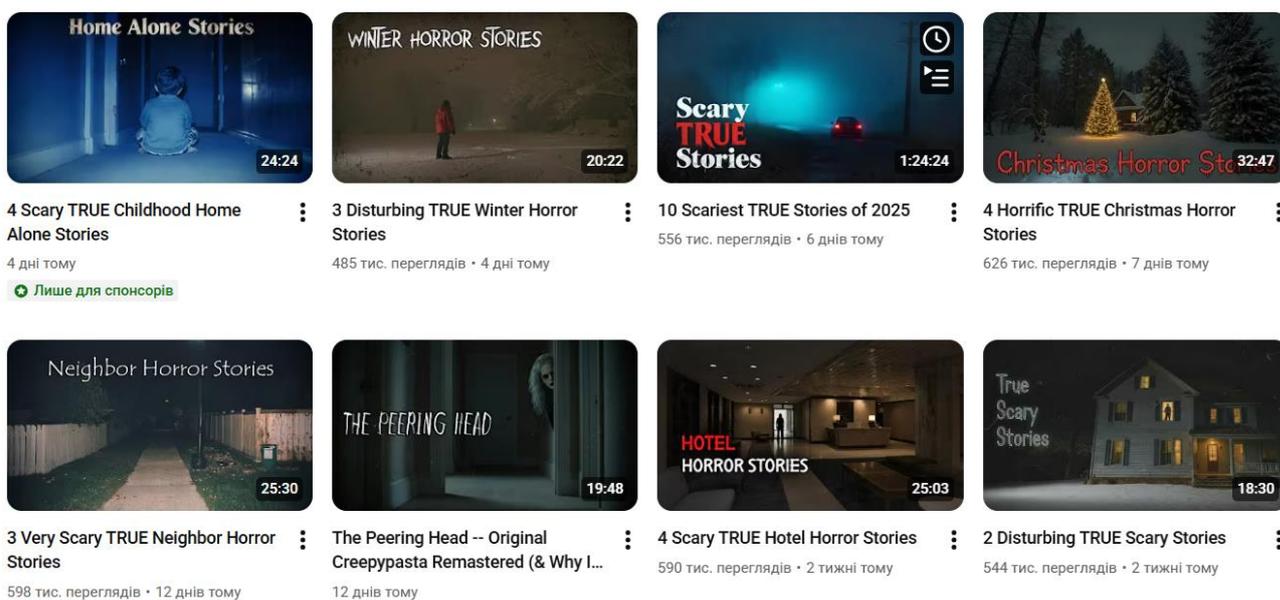

Рисунок 2.10. Прев'ю каналу Mr. Nightmare

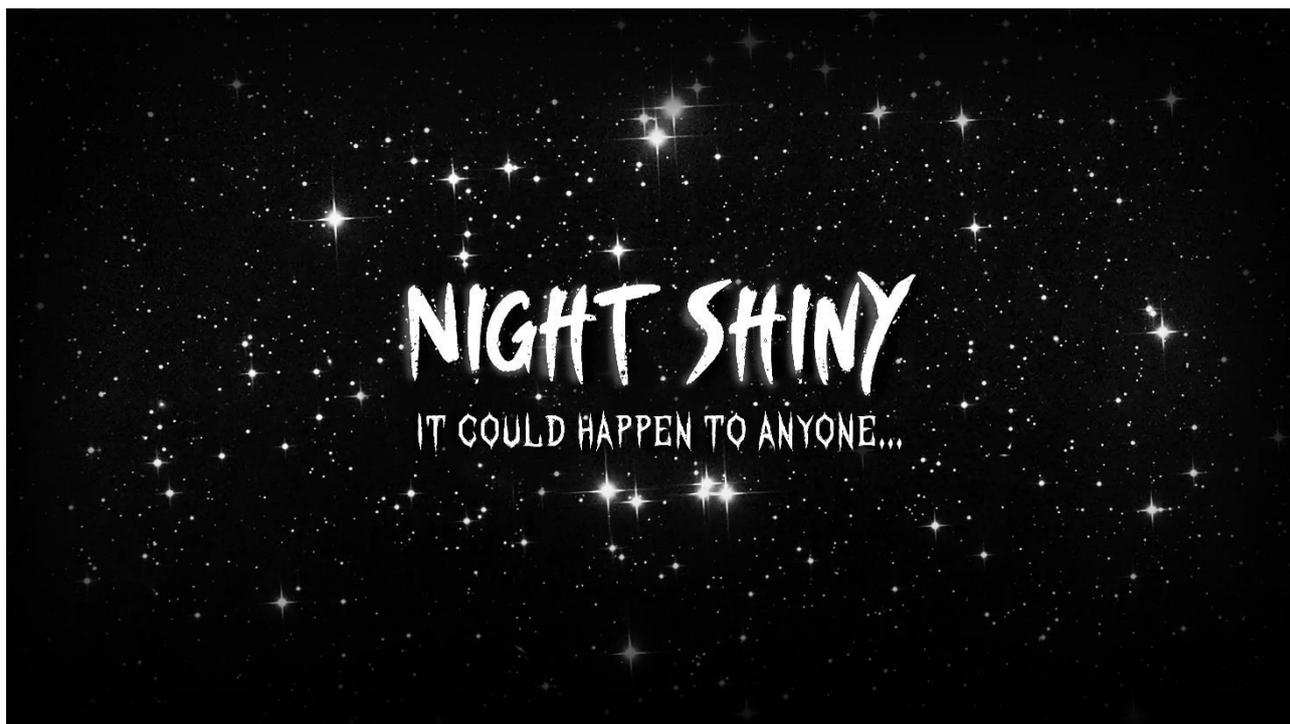

Рисунок 3.1 Логотип та банер каналу

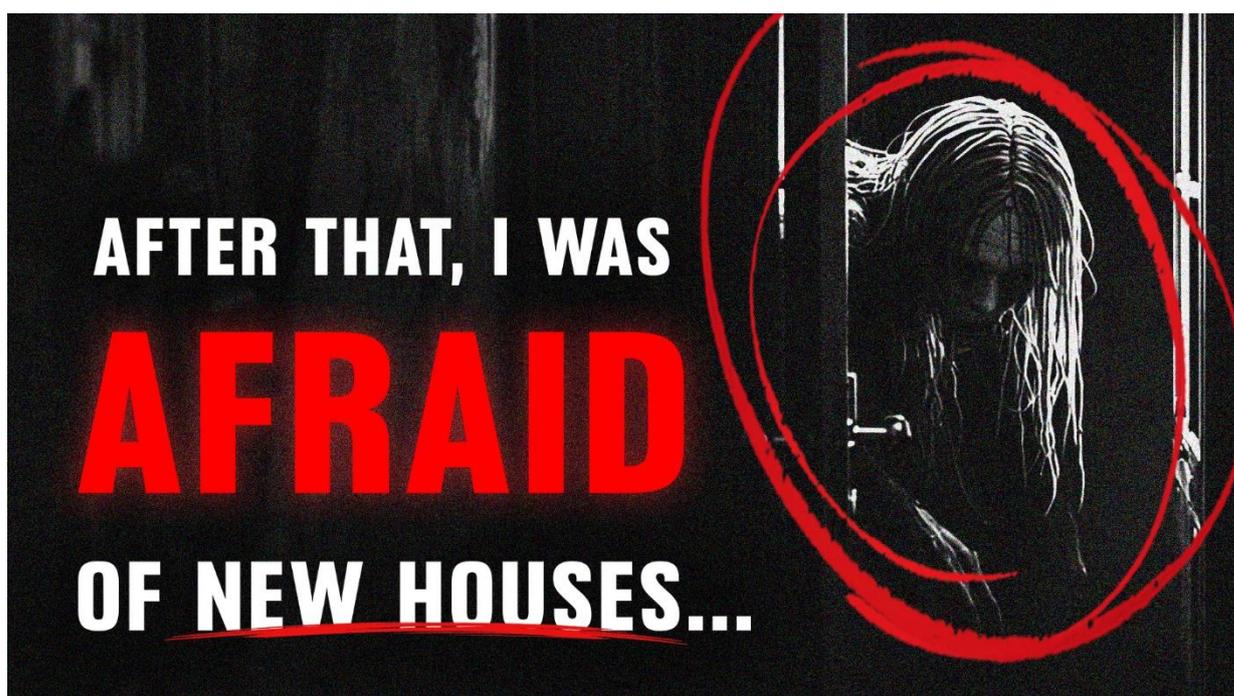

Рисунок 3.2 Прев'ю каналу Night shiny

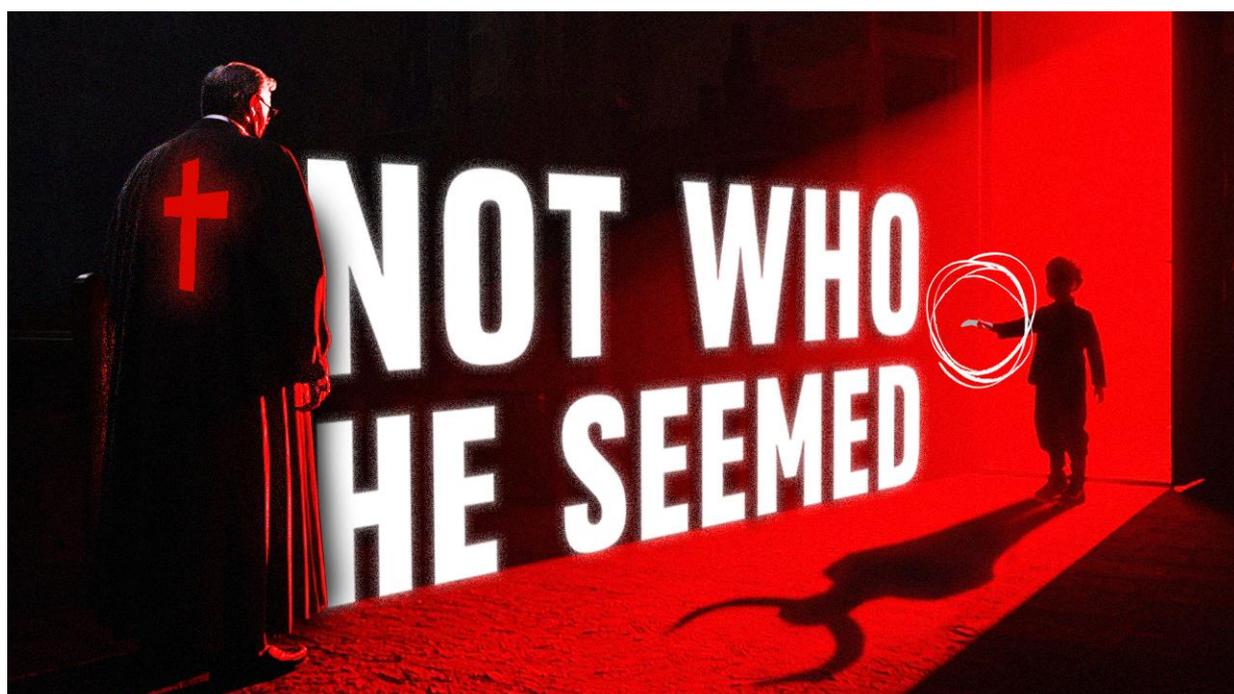

Рисунок 3.3 Прев'ю каналу Night shiny

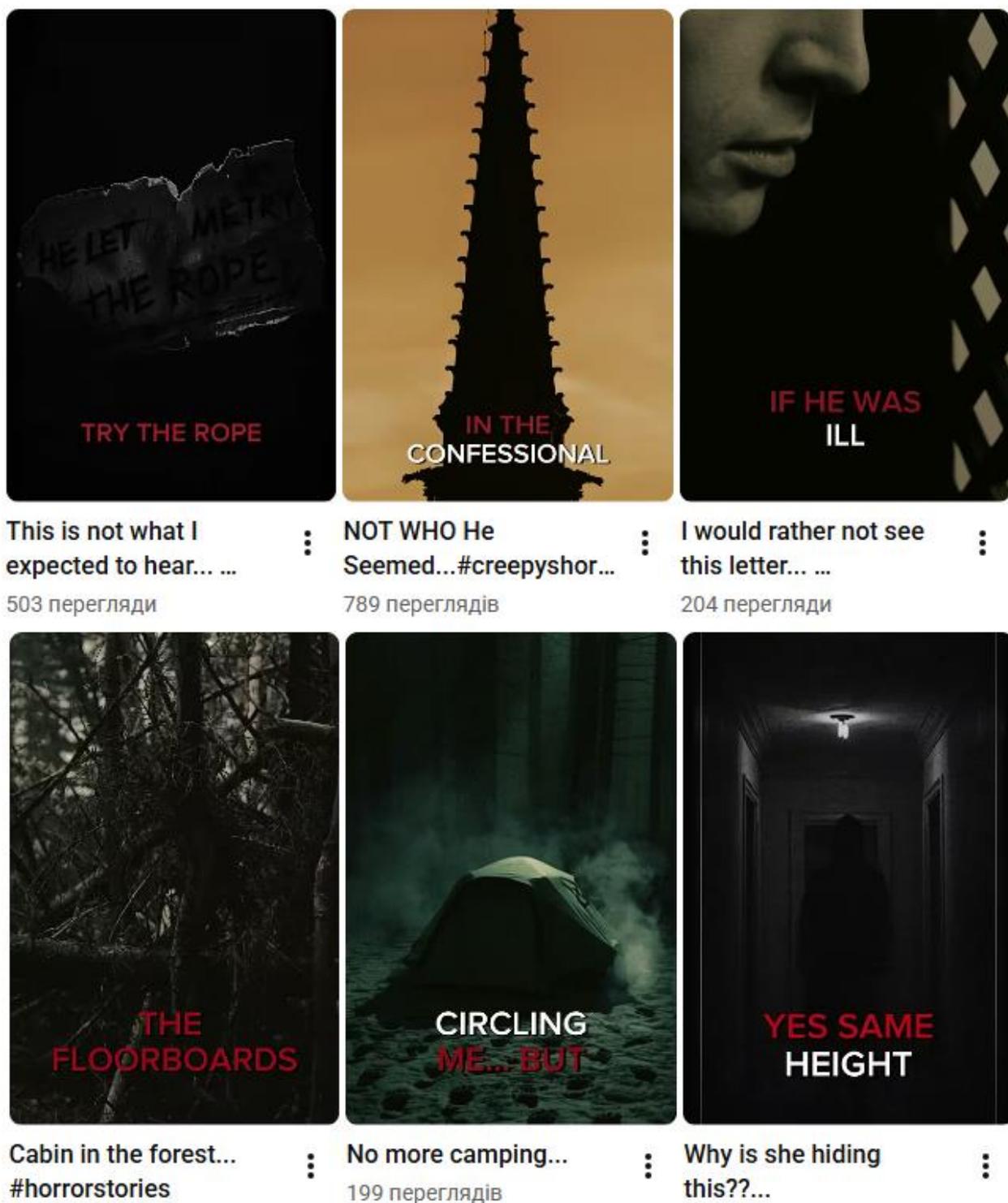

Рисунок 3.4 YouTube Shorts каналу Night shiny

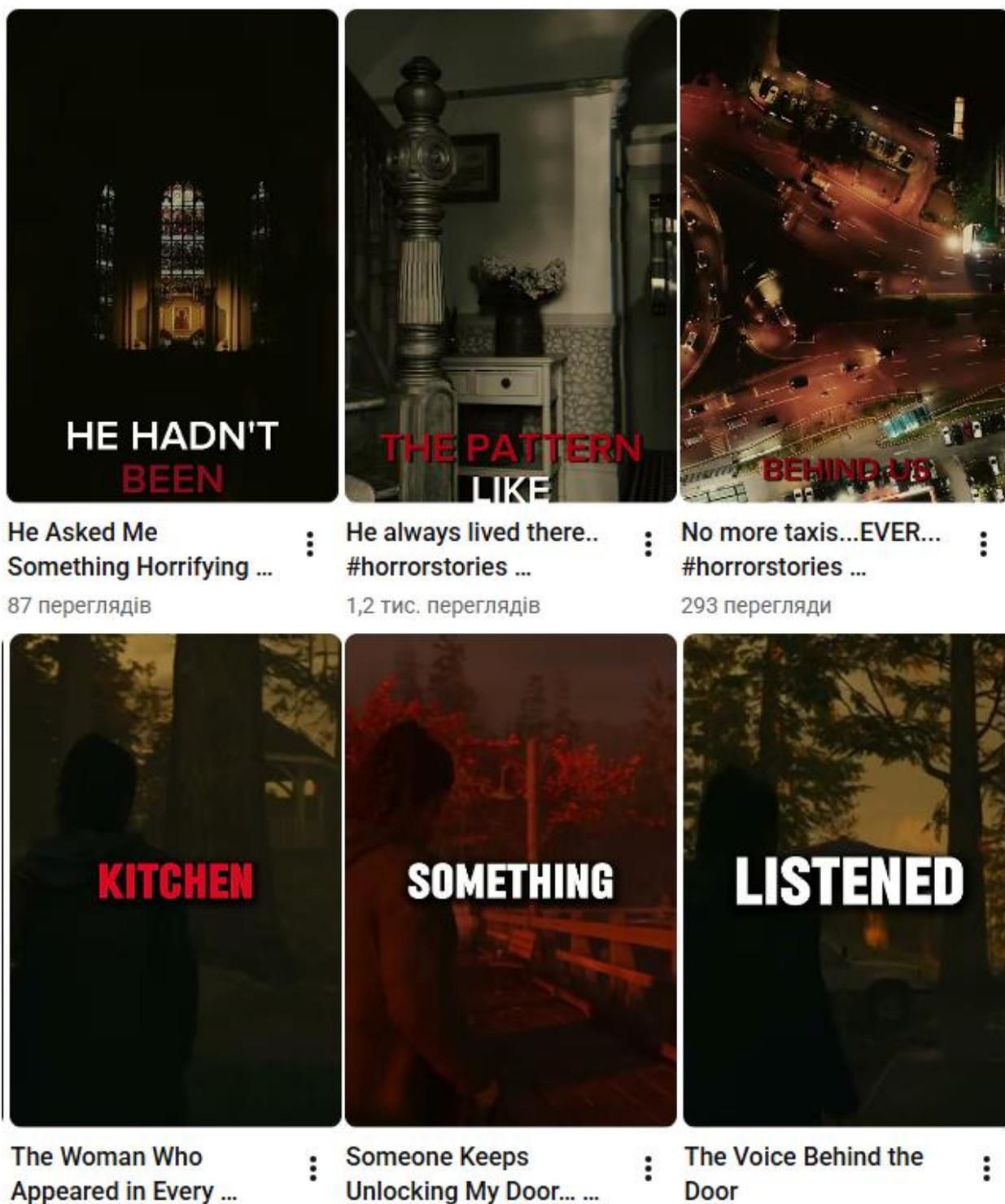

Рисунок 3.5 YouTube Shorts каналу Night shiny