

Potruga

Tomas, Sara

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Academy of Fine Arts / Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:215:588380>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-09-25**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Academy of Fine Arts in Zagreb](#)

Sveučilište u Zagrebu
Akademija Likovnih Umjetnosti
Završni rad na preddiplomskom studiju
Odsjek za animirani film i nove medije

Potruga

5'50"

Studentica: **Sara Tomas**

Mentor: **prof. Darko Bakliža**

Zagreb, akademska godina 2020./2021.

Sadržaj

Motivacija autora	3
Karakter i njihov ambijent	3
Animacija	3
Slika	5
Glazba	5
Plan snimanja	6
Sudionici	8
Sinopsis	8
Scenarij	Error! Bookmark not defined.
Knjiga snimanja	Error! Bookmark not defined.
CD	

Motivacija autora

Kao umjetnica želim podijeliti osjećaje kroz koje umjetnik prolazi tijekom proces stvaranja, od inspiracije do frustracije, neshvaćenosti, unutarnjeg mira i ispunjenosti. Kroz primarno dva različita medija htjela sam istražiti kako mogu prikazati tu ideju i eksperimentirati i vidjeti kako će funkcionirati zajedno. Zbog tog hibrida medija; animacije (rotoskopije) i igranog filma došao je izazov kako ih balansirati da se upotpunjavaju, a ne da jedno drugo guše. Bila mi je želja i jako zanimljivo raditi pripremu za snimanje i raditi s glumicom i snimateljem na setu i pokušati razmišljati kao režiser tijekom snimanja i pripreme, a ne samo kao animator.

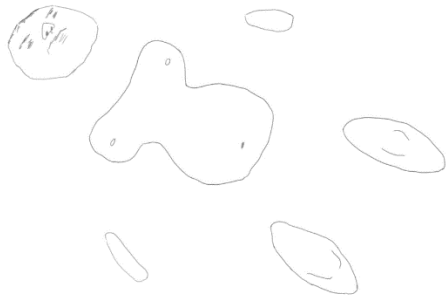
Karakter i njihov ambijent

U filmu pratimo Emu, mladu umjetnicu kako ulazi u atelje sa željom za stvaranjem (slikanjem) i kroz proces suočava se osjećajima blokade, ljutnje, beznadnosti, neshvaćenosti, inspiracije, prepuštanja, uzbuđenja i mira. Pratimo odnos nje sa svojim radom i sa samom sobom. Sve to pratimo na tri različita načina, kroz njene izraze, kroz njeno stvaranje, šumu i animaciju koji prikazuju različite aspekte nje. Njen intelekt, emocije, želju i duh. Film je vrlo atmosferski i ima želju pobuditi emocije kroz koje lik prolazi.

Animacija

Film je animiran u Procreate-u u HD formatu 1920 x 1080 i zatim sastavljen u After Effects-u i Premier. Crteži su linearni kako ne bi prekrili sliku ispod. U ovom filmu se koristiti rotoskopija, tehnika animacije u kojoj animatori precrtavaju snimku-fotografiju za fotografijom. Ovakvim načinom dolazi do vrlo stvarnih prikaza pokreta animacije i realističnog prikaza Eme.

Stil animacije je djelomično inspirirana filmom *Spaces* od Nore, koji se koristi rotoskopijom i linijama i bojama nalik vodenim bojama i uljenim pastelama.

Također film Kako se talio čelik, koji je hrvatski kratkometražni je igrano – animirani film redatelja Igora Grubića nastao u produkciji Kreativni sindikat. Ovo mi je bio primjer kako se animirani likovi mogu postaviti u stvarni prostor.

I film „Mačka je uvijek ženska“ kratkometražni animirano – dokumentarni film kiparice i animatorice Martine Meštrović. Koji je još jedan primjer filma koji kombinacijom snimaka i animacije, Marijine oživljava ženske skulpture koje prenose životnu priču.

Slika

Kroz film postoje tri ključna kolora, noćni, zora, dan i šuma. Noćni ima jači kontrast da se naglasi svijetlo, sa žutkastim podtonom ali dosta desturiranom bojom. Zora ima hladne naglaske i tople sijene sa malo većom ekspozicijom. Dan ima veći kontrast, čistu bijelu i vibrantne boja. Šuma ima vibrantnu zelenu i topli ton sa izraženim plavim nebom.

Prvi dio filma je snimljen u slikarskom ateljeu akademije statično sa Blackmagic pocket cinema camera 4k kamerom i Sigma 18-35mm lenzom, a ostatak u šumi Maksimir sa Panasonic 12-35mm kamerom iz ruke.

Glazba

Dizajn zvuk je odrađen u Pro Toolsima. Neki zvukovi poput hoda i potezi kista po platnu su zasebno snimljeni na setu nakon snimanja. Ostale zvukovi poput chimes, ptica, kiše, vjetra i grmljavine su skinuti sa interneta zajedno sa pjesmom. A šaputanje smo snimili i deformirali sa jekom i reverbom. Zvuk pridodaje karakteru animiranih Ema i emocijama koje pokušavam prikazati. Zvuk također odvaja prostore šume i ateljea tj. stvarnosti i mašte/nerealnosti.

Plan snimanja

25.03. i 26.03.

1. **total** ateljea sa balkona hoda od vrata u atelje prema platnu
2. **polu blizu** prema prozorima i platnu Ema ulazi u kadar i hoda i stane ispred platna diže ga na isl (promjena fokusa sa prostora na Emu kada ude u kadar)
3. **blizu/ polu blizu** kako prilazi platnu i stavlja ga na isl uzima kist / ugljen iznad platna i čeka da krene slikat, naravi potez
4. **krupni** ugljen iznad platna i čeka da krene slikati i krene
5. **vrk (vrlo krupni)** Emino lice kako gleda platno
6. Ema stoji ispred platna (sa leđa) **push pull**

7. **Blizu** radi poteze po platnu - prema prozorima
8. **Američki** radi poteze po platnu – prema njoj
9. **Polu blizu** radi poteze po platnu – od leđa

10. **Vkr** Emino lice, promjena u frustraciju
11. **Blizu** baca kist u mutnu vodu koja pljusne
12. **Srednji** baca kist u vodu i hoda od platna
13. **Američki** hoda po stepenicama

14. **Polu blizu** ležu u krevetu i razmišlja, okreće se i oslanja se
15. **Blizu** leži u krevetu i razmišlja, okreće se i oslanja se
16. **Polu blizu** sjedi oslonjena gleda kroz prozor, u platno i direktno u kameru (5 s) ustaje
17. **Blizu** sjedi oslonjena gleda kroz prozor, u platno i direktno u kameru (5 s) ustaje
18. **Polu blizu** preko ramena gleda platno

19. **Total** Atelje se balkona
20. **Detalj** slike

21. **srednji plan** hoda prema platnu uzima kist i radi potez po platnu (1min)
22. **Polu blizu** prilazi platnu i radi poteze po platnu (1min)
23. **Blizu** radi poteze po platnu

24. **Polu blizu** zastane i gleda , vidimo njen odraz pruža ruku i ulazi u sliku
25. **Krupni** zastane i gleda , vidimo njen odraz pruža ruku i ulazi u sliku
26. **Američki** zastane i gleda , vidimo njen odraz pruža ruku i ulazi u sliku
27. **Total** prazni atelje
28. **Detalj** emine oči

29. **Srednji plan** stoji ispred platna , od leđa , **push pull**
30. **Polu blizu** ode korak natrag od platna dok gleda u sliku (5 sec) krene prema platnu skida platno sa isla i hoda prema lampi ide je ugasi, pogleda prema platnu , sretna, ugasi svijetlo
31. **blizu** skida platno sa isla (isti kao na početku) i hoda prema lampi ide je ugasi, pogleda prema platnu , sretna, ugasi svijetlo
32. **američki** slike i mrak

Snimanje u šumi : 11.05.2021.

Lokacija Maksimir park

Total

1. stoji , pojavila se i gleda lagano pogleda oko sebe

Srednji plan

1. trčanje sa leđa (slowmo.)
2. trčanje iz profila (slowmo.)
3. subjektivna kamera, lijevo desno, gore (njenog pogleda)

Američki

1. trčanje iz profila (pozadina mutna, usporeno)
2. leži u travi ustaje (isto kao u krevetu)

Blizu

1. rukama prolazi po drveću i lišću (kamera u pokretu)
2. lišće, grane, drvo (kamera u pokretu)
3. trčanje sa leđa (kamera u pokretu)

Vrlo krupni

1. kako lagano gleda oko sebe

Sudionici

Snimatelj, produkcija: Luka Jazić

Asistent Montaže: Maja Predrijevac

Glumica: Ema Šunde

Asistent režije: Sara Grgurić

Dizajn zvuka: Dino Ljuba

Scenograf: Matej Kniewald

Asistenti snimatelju: Kala Eror i Davor Zupčić

Sinopsis

Pratimo Emu, mladu slikaricu sa željom za slikanjem slike i kroz proces u kojem se suočava sa osjećajima frustracija, beznadnosti, inspiracije, uzbuđenje i na kraju zadovoljstva. Kroz taj proces gubi se u među prostor njene mašte, mjesta do kojeg želi stići sa svojom umjetnošću.

Scenarij

INT. ATELJE - NOĆ

Mrak je , čujemo klik i pali se svijetla i vidimo slikarski atelje koji osvjetljuje jedna topla žarulja. U atelje ulazi **EMA**, mlada slikarica koja odlučno ulazi, postavlja veliko platno na isl, uzima kist sa bojom i stoji pred prazno platno. Kroz izdah osjećamo njeno oklijevanje a u njenim očima strah dok gleda ogromno prazno platno, veće od nje same. Diže kist u ruci iznad platna i čekamo trenutak kad će krenuti slikati .

U trenu kad potegne kistom preko platna, na tren prikazuju se kadrovi iz šume. Ema radi brze poteze preko platna, fokusirana na to što slika. Nakon još par poteza, opet vidimo njeno lice u kojem nestaje lakoća i pretvara se u nemir i frustraciju, dok još brže prolazi s kistom po platnu. Baca kist u čašu s prljavom vodom i miče se od platna.

INT. KREKET NA BALKONU - NOĆ

Ema mitno leži u krevetu budna i nemirna. Svijetlo se igra njenom licu sa sijenom lišća. Polako se bliži zora. Uspravlja se u krevetu, sjedi i oslanja se na koljena. Njen pogled pada na sliku, događa se promjena na njenom licu, ustaje se i hoda odlučno prema platnu.

INT. ATELJE - ZORA

Uzima kist, kratko zastaje ispred platna i počinje slikati. Sa kistom i sa rukama slobodno kreće se po platnu. Dok ne primijeti nešto u slici, zastane.

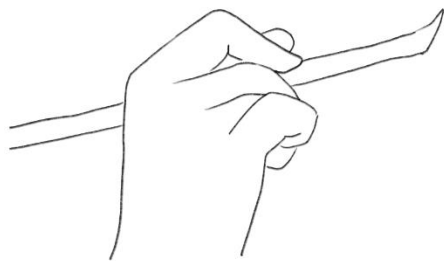
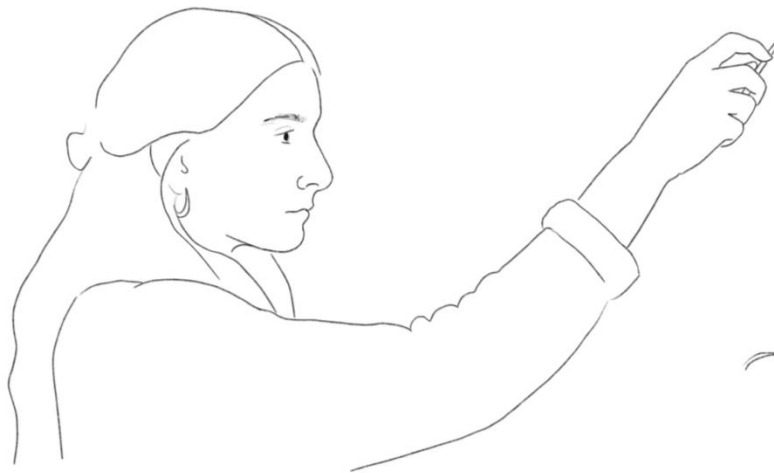
EXT. ŠUMA - DAN

Ema sa kistom u ruci stoji u šumi, zadivljeno gleda i okreće se oko sebe. U euforiji totalno nasmijana trči, vrti se i dodiruje lišće i stabla oko sebe. Kosa joj vijori na vjetru dok trči. Polako usporava i zadovoljna leži na travi i gleda grana i lišća kako plešu na nebu.

INT. ATELJE - DAN

Ema gleda direktno u kameru (detalj), gleda platno s smiješkom zadovoljstva. Mrak

Model lista

PT

IZ MRAKA ZUJEMO KUR
PALE SE SVIJETLA KOJA
OSVJETLJUJU SLIKARSKI
ATELJE

PT

ULAZE ANIMIRANE EME
I EMA, UZIMAJU VELIKO
PLATNO I POSTAVLJAJU GA
NA PLATNO, UZIMAJU UGLEN
U RUKU.

BL

EMA STODI I GLEDA U
PLATNO, ANIM. EMA
DIJE RUKU S UGLENOM
IZNAD PLATNA

VKR

RUKA PROLAZI PO
DEBLU, DOK ANIM.
EMA UDIJE

PT

KROSNJE DRVEĆA SE
 NJIŠU DOX ANIM. EMA
 UZDIJE

VKR

EMA RUKA DVEA
 UJEE, ANIMI, EMA
 POVLACI UGUEN PO
 PLATNU

PB

EMA DIJE RUKU
 IZNAD PLATNA
 ANIM, EME POVLACE
 UGUENU PO PLATNU

VKR

EMA SUKA SA UGUENOM
 PO VEĆ POBOJANOM
 PLATNU (SCENA JE
 BUDUCNOSTI)

VKR

EMA SIVA PO PLATNU

PA KRPOM

ANI. EMA POVLAČI

UGLJEN PO PLATNU

PB

EMA LEŽI U SUMI

IZ PTIČJE PERS.

DE

EMA DRŽI UGLJEN

IZNAD PLATNA

PB

EMA POVLAČI UGLJEN

PO PLATNU

AM

PODAVUJU SE ANI.
EME KOJE SLIKAJU, GLEDAJU,
FRUSTRIRAJU SE I
ODLAZE

VKR

EMINO LICE KAO
GLEDANJE PLOČU
SLIKA

PB

EMA SLIKA
ANI EMA 2 SLIKAJU
ANI. EMA NERVOJNO
GLEDA. ANI. EMA STOJI

VKR

POTEZI DEBELOG KISTA
DO PLATNA.
ANI. RUKA I KISTA
KOSI SLIKA DO PLATNA

VKR

EMINO UČE SE POZINJE
MRETITI

ANIEMA PRESTAJE
SUKATI, BACA KIST I
DIVERA SE PO GLAVI.

PB

ANI. EME OKREZU SE
I U FRUSTRACIJI ODLAZE
EMA TRUA KIST PO
PLATNU BACA GA U
STAKLENKU SA VODOM
I OPLAZI.

VKR

VODA U STAKLENGI
SE POTAMNIOJE I
MIČE

PB

EMA LEŽI DUDNU
U KREKETU, GLEDA
ISPRED SEBE

SR - ŠUMA
 ANI. EMA USTAJE
 I GLEDA OVO ČEBE
 EMA PRATI ANI. EMU

SR - ŠUMA
 OSTALE ANI. EMU
 PRATE EMU.

PB - KREKET
 EMA I ANI. EMA
 DIZU SE IZ KREKETA

PB
 EMA SE ODLANJA
 NA KOŠENA

BL - U TURLI

EMA OSLOMJENA

RAZMIŠLJA I GLEDA

OVO CEBE

SR - ATELJE

LUKA NA STALICU

SA BALKONA

ANI. EMA GLEDA

BL

ANI. EMA GLEDA

U SLIKU SA BALKONA

PT - ZORA

EMA HODA PREMA

PLATNU

PT

TRJ ANI. EME PROMATIVASU
SLIKU I KLAZE
u EMA KOJA
KRECE SUKATI

AM

EMA POVLACI
ASTERE PO PLATNU

PB

MOKAV VISTI PO
PLATNU

BL

EMINI IZENA
LISA DOU SUKAT

PB
MONTAŽA
KADROVA ZAKO
SLIKA

KR
MONTAŽA KADROVA
EME KAKO U ŠUMI
DIRA GRANJE I
LISCE

PB
-11-

KR
-11-

KR

-11-

KR

-11-

VKR

-11-

PL

-11-

BL

-11-

VKE

-11-

AM - u ATELIJU

EMA ZASTAJE

I GLEDA U

PLATNO U ZIDU

PT - u šumi

EMA SToji u šumi SA KRISTOM

u ruži

KAMERA JE POLAVNO

PRIBLIŽAVA PREMA EMI

BL
 KAMERA KRUTI OKO
 EME DOK SE OKREĆE OKO
 SEBE I POGLEDA GORE

PT SUBJECTIVNI KADAR
 ŠTENK PREMA GORE,
 PREMA KROSNJAMA
 KOJE EMA GLEDA

PB - SLOWMOTION
 KAMERA U POKRETU
 PREMA NAPRIJED
 PRATI EMU KAKO
 TRČI

PT - SLOWMOTION
 EMA TRČI SA OSMIJEHOM
 NA LICU.

VKR - ATELJE

EMA CRTA PO PLATNU

ANI. EMA SE VRTI

PB - SLOWMOTION

EMA TRCI

ANI. EMA TRCI

KUJEMO VJETAR

KROZ KROŠNJE DRVEĆA

BL - ATELJE

EMA CRTA PO PLATNU

ANI. EMA TRCI

PB

EMA TRCI

KUJEM PTICE U

POZADINI

PB

EMA TREI SA OSMIJEHOM
NA LICU

PREKO EMINE FIGURE
POJAVUJU SE BOJE I LINDSE

VKR

EMA CRTA PO PLATNU
ANI EMA TREI

AM

EMA SE ZAUSTAVLJA,
MOKA, GLEDA OKO SEBE
ANI. EMA JOŠ UVIJEK
SE VRTI OKO SEBE SREĆNA

AM

EMA SE ZAIGRANO
VRTI OKO DEVA

PB

EMA POLAKO USPOKAVA,
GLEDA OKO SEBE

PT SUBJEKTIVNI

KROŠNJE DRVEĆA KAKO
SE NJIŠU.

PB

PTIČIJA PERS.
EMA LEŽI DRUSTENO
NA TLO SA LAGANO
OTVORENIM OČIMA
KOJE GLEDAJU U
KROŠNJE

VKR

ZAPOZINJE MONTAŽA
KADROVA OD PRIJE

BL

ANIMACIJA I KADROVI
SE PREKLAPAJU
PRIKAZUJU SE
NEKI KADROVI KOJI SU
NOVI

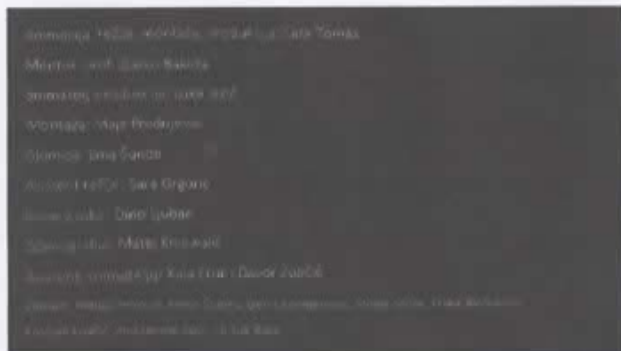
VKR

TEMPO SE UBRZAVA,
KADROVI SU ČVE KRAĆI
VIDIMO PROCES KROZ
KOJI JE PROLAZILA
OD SAMOG POČETKA.

VKR

EMA GLEDA DIREKT
U KAMERU, ZNAMO
DA GLEDA U PLATNO
ZADOVOLJNA SE SMJEŠI

< CRNI KADAR

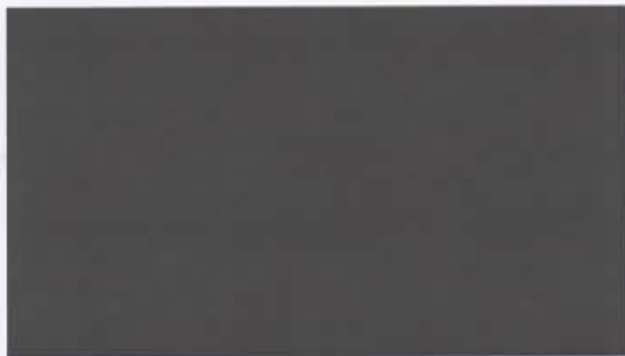
FADE U ŠPICU

CROSS
FADE

ALU
2021.

CLEAN CUT

KRAJ