

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

2023

Natálie Nešporová

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

TIRED

Natálie Nešporová

Plzeň 2023

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program multimediální design
Specializace animovaná a interaktivní tvorba

Bakalářská práce
TIRED

Natálie Nešporová

Vedoucí práce: Doc. MgA. Domlátil Vojtěch

Katedra audiovize

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2023

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Natálie NEŠPOROVÁ**
Osobní číslo: **D19B0120P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba**
Téma práce: **AUTORSKÝ ANIMOVANÝ FILM**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

*Námět a literární scénář : technický scénář – vizuál – animace – střih
postprodukce- zvuk – rozsah: 2 – 6 min.*

Tvůrčí záměr: Narativní zpracování námětu způsobem kreslené animace.

Způsob realizace: Kreslená animace

Cíl: Krátký animovaný film

Předpokládaný charakter výstupu: Dokončený film ve formátu .mp4 o délce 2 – 6 min.

Rozsah průvodní zprávy: Minimálně 3 normostrany (5 400 znaků)

Rozsah teoretické části: **min. 3 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

VALUŠIAK, Josef. *Základy střihové skladby*. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. ISBN 978-80-7331-455-2.

WILLIAMS, Richard. *Animator's Survival Kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators*. Londýn: Faber & Faber Limited, 2009. ISBN 978-0-571-23834-7.

KUBÍČEK, Jiří. *Úvod do estetiky animace*. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2004. ISBN 80-7331-019-8.

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. MgA. Vojtěch Domlátil**
Katedra výtvarného umění

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2021**

Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2022**

Dle rozhodnutí č. j. ZCU 008280/2022
stanoven nový termín odevzdání BP/DP 28. 4. 2023

LS.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracoval(a) samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, duben 2023

.....

podpis autora

OBSAH

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	8
2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, BÁSEŇ	8
3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY	11
3.1 Proces přípravy	11
3.2 Proces tvorby	11
4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	12
4.1 Popis díla	12
4.2 Technologická specifika	12
4.3 Přínos práce pro daný obor	12
5 RESUMÉ	13

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Před tímto projektem jsem pracovala na pár animačních zakázkách a také vytvořila animovaný dokument jako semestrální práci v ateliéru Animace, co se promítal na výstavě 70 let výročí ateliéru Animace na UPRUM v Praze. Co se týče bakalářské práce, tak ta zapadá do specializace animovaných filmů.

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, BÁSEŇ

Ze začátku pro mě bylo velmi těžké najít téma, které by mi dalo dostatek volnosti. Původně měla být má práce velmi příběhově zaměřená, ale přes velký kreativní blok jsem se k tomuto tématu nakonec vyhnula a zvolila téma aktuální, které mi poskytlo více autorské svobody. Poněvadž ve volném čase píšu amatérskou poezii, tak jsem se podívala do šuplíku a vybrala báseň, ke které se váže silný emoční stav. V mém mozku ihned začaly probleskávat potenciální animace.

Báseň je napsaná volným veršem, takže se verše nemusí rýmovat a text má nepravidelnou strukturu – není omezený počtem slabik, text nemusí mít interpunkci atd. Lyrický text jsem se rozhodla pojmenovat ‚Tired‘ (v překladu Unavená). Jak již název napovídá, je psána v angličtině. Rozhodla jsem se použít jiný jazyk než svůj mateřský, hlavně proto, že se tak lépe dokážu emocionálně distancovat od veršů, ke kterým se váže silný psychický prožitek. Navíc na plátně může tento globální jazyk v dnešním světě dosáhnout širšího publika.

Děj básně sleduje osobu, která se pod tíhou svých ‚očí‘ postupně propadá do středu země a zachycuje její cestu skrze zemskou kůru a smíření s osudem. Smiřuje se se smrtí a splynutím se zemským jádrem. I když jsou verše poněkud melancholické, tak konec je napsaný v pozitivním duchu. Tento námět je inspirován mým osobním psychickým prožitkem, kdy jsem se ocitla na židli a nemohla se pohnout, protože mé brýle mi tlačily na obličej a připadalo mi, že jsou mnohem těžší, než ve skutečnosti jsou. Moje mysl už si jen začala představovat, jak se propadám skrz zemi, a jak mě tento pád ovlivní. Coby východisko z této situace jsem začala psát své představy do poezie.

Zde je ona báseň v anglickém i českém překladu:

Báseň:

Tired

Until I wore the eyes of reality

They weight heavy on my eyelids

As heavy as gravity

Heavier I would say

It brought me under the ground

6 feet under

Broke my skull

Squished my eyes

Glass broke and cut my thighs

As they were bringing me closer to the center of the earth

Magma burned my hair

Soul tied to the eyes that I chose to wear

I was nothing, the earth consumed me

While rotating

While living

I stopped

The eyes melted when they saw the machine that is keeping our planet alive

But I couldn't escape the warmth the machine gave me

I stayed

It welcomed me

It became my new home

Away from it all

It apriciated me

Still I am one drop in the ocean

I survived

Překlad:

Unavená
Dokud jsem si (ne)nasadila oči reality
Těžce tlačí na má víčka
Tak těžce jako gravitace
Řekla bych, že jsou těžší
Stáhly mě 2 metry pod zem
(Stáhly mě pod zem
2 metry pod zem)
Roztříštily (mi) lebku
Rozmáčkly oči
Sklo se rozbilo a pořezalo stehna
Když mě přitahovali do středu země
Magma mi spálilo vlasy
Duše spoutaná s očima, které jsem si na sebe dala
(Ne)Byla jsem nic, zem mě pohltila
Během toho, co rotovala
Během toho, co žila
Jsem se zastavila
Oči se rozpustily, když viděli stroj, co drží naši planetu naživu
Ale já nemohla uniknout teple, které ze stroje sálalo
Zůstala jsem
Uvítal mě
Stal se mým novým domovem
Daleko od všeho
Cenil si mě
(Ale) Pořád jsem jen kapka v oceánu
Přežila jsem

3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

3.1 Proces přípravy

Prvotní návrhy byly velmi odlišné od konečného výsledku. První verze storyboardu (obrázkového scénáře) byla velmi obrazově popisná, neboli přesně kopírovala, co se dělo v jednotlivých úsecích básně.

Přesný koncept zněl: Hlavní postava sedí v pokoji, ale najednou ji její brýle zatáhnou do středu země.

S lektory jsme se shodli na tom, že taková deskripce emočního podkladu, ke kterém to je založené nebyla vhodný způsob jak k tématu přistupovat. Potřebovala jsem najít rovnováhu mezi obrazem a textem. Tyto dva elementy na sebe mají reagovat, ale jeden by neměl zahlcovat ten druhý a naopak. Na konzultaci mě jednou zaujala myšlenka učitele. Co kdyby se ve filmu objevoval jen obličej a reagoval na báseň? Tato myšlenka mne zaujala natolik, že jsem se jí chopila a začala s ní pracovat. Ve finálním filmu tedy obraz jen velmi volně reaguje na text rozhýbanými transformacemi obličeje. Vznikl tedy tzv. animatik, který jsem v projektu použila spíše jen jako odrazový můstek k dalším nápadům deformací hlavy.

3.2 Proces tvorby

Spolu s dějem animovaného filmu jsem vymýšlela i vizuál celého projektu. Věděla jsem, že chci využít techniku digitální kreslené animace. Původně byly moje návrhy velmi grafické. Měly omezenou barevnost, a prostředí, které bylo inspirované pokojem, ve kterém jsem prožila psychický stav popsáný v básni. Také se v nich nacházel charakter, který jsem vytvořila za účelem filmu. Při změně konceptu jsem vše zahodila a začala jsem hledat nový přístup k obrazu. Jeden z návrhů byl i úplný opak toho, co jsem dosavad dělala, a to velmi důkladně vystínovaná hlava člověka. Tu jsem ale hned zavrhla a vrátila jsem se zpátky ke grafickým ilustracím. Hlava člověka má nyní tři barvy a poletuje a mění se na černobílém pozadí. To je vytvořeno z animací, které jsou nakopírované, rozmazané a barevně upravené.

Báseň se ve filmu objevuje mluveným přednesem s mým hlasem, který jsem nahrála a poté poslala zvukaři, který dodal ruchy a rozmístil i šepotání různých veršů z textu, co v animaci umocňuje již přítomný psychedelický dojem.

4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

4.1 Popis díla

Dílo ve formě krátkého animovaného filmu je vytvořeno technikou digitální kreslené animace. Objevuje se v něm hlava, co se různě mění a reaguje na text autorské básně. Animace je dlouhá cca 2 minuty a 30 vteřin.

4.2 Technologická specifika

Animovala jsem primárně v programu Tvpaint na dvanáct snímků za vteřinu. Někdy jsem hlavní snímky animace vytvořila v Procreate, pak je doplnila mezi-snímky v Tvpaintu a nakonec postprodukce proběhla v programu After Effect.

4.3 Přínos práce pro daný obor

Animace má možnost se dostat na různé animační festivaly a tím také reprezentovat ateliér animované tvorby na fakultě Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě.

5 RESUMÉ

Animovaný krátký film Tired je digitálně kreslený animovaný film, který vznikl na motivy stejnojmenné básně. Báseň se ve filmu objevuje ve formě mluveného slova, které doprovází šeptání a opakování veršů, což umocňuje již přítomnou psychedelickou atmosféru. Objevuje se tam hlava, co nepřímo reaguje na poetické verše. Lyrický text je o propadnutí se do středu Země, o temné a morbidní cestě skrz zemskou kůru a nakonec o splnutí s jádrem Země. Můj kreativní proces při tvorbě tohoto díla bych přirovnala k ději básně. Proces nebyl jednoduchý a čekala mě strastiplná cesta, ale vše do sebe zapadlo. Jako v onom jádru.

The animated short film "Tired" is a digitally drawn animated film based on a poem of the same name. The poem is featured in the film through spoken words accompanied by whispers and repetitions of verses, which enhances the already present psychedelic atmosphere. The film includes a head that indirectly reacts to the poetic verses. The lyrical text is about falling into the center of the Earth, about a dark and morbid journey through the Earth's crust, and finally about merging with the Earth's core. I would compare my creative process in making this piece to the plot of the poem. The process was not easy, and it was a difficult journey, but everything fell into place, just like in that core.