

Gyom

Kocsis Emma

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
Tervezőgrafika Ba, animáció specializáció, harmadik évfolyam
Tóth Zsuzsanna, mesteroktató

A kisfilmem alapját a természettel való átlényegülés érzése adta, amely egy számomra rendkívül fontos és inspiráló élmény. Ezt az érzést igyekeztem a film minden egyes elemében, legyen az a színek harmóniája, a kompozíciók kialakítása vagy éppen az animációs technika, megjeleníteni. A természet nem csupán témaként szolgált, hanem a film érzelmi és vizuális alapját is képezte. Az átlényegülés folyamata, amely során az ember eggyé válik a környezetével, egyfajta szimbolikus utazásként jelenik meg a filmben. Az ilyen mély érzelmi kapcsolatok ábrázolása igényelte, hogy az esztétikai megoldások teljes mértékben összhangban legyenek az üzenettel.

A színek kiválasztása során nagy hangsúlyt fektettem a természetes árnyalatokra, amelyek egyszerre idézik meg a valóságot és teremtenek egy álomszerű atmoszférát. A színek dinamikája, változása és átmenetei mind azt a célt szolgálták, hogy a nézőt bevonják ebbe a különleges, természetközeli élménybe. A kompozíciók kialakítása szintén ezt az érzést erősítette: szándékosan kerültem a túlságosan strukturált vagy „mesterséges” hatású elrendezéseket, hogy a film képi világa organikus és spontán maradjon.

A film elkészítésének folyamata során tudatosan döntöttem úgy, hogy nem készítek sem storyboardot, sem animatikut. Ez a döntés nem csupán technikai egyszerűsítés volt, hanem koncepcionális alapokra épült. A spontaneitás és a természetesség megőrzése érdekében azt szerettem volna, hogy minden ötlet és vizuális megoldás magától értetődően, az alkotói folyamat közben szülessen meg. Ehelyett néhány digitális vázlat segített az irányvonalak meghatározásában, de ezek sem kötötték meg túlságosan a kezem. Az alkotás folyamata így a lehető legszabadabb maradhatott, ami véleményem szerint nagyban hozzájárult a végeredmény hitelességéhez.

Az animáció technikai megvalósítása a Procreate Dreams nevű animációs szoftverrel történt, amely egy viszonylag új, de rendkívül intuitív eszköz. A szoftver lehetőséget adott arra, hogy az animáció minden részletét a saját elképzeléseim szerint alakítsam. Különösen izgalmas volt számomra az a kihívás, hogy ne legyen a filmben két teljesen egyforma képkocka. Ez azt jelentette, hogy minden mozgó elem egyedi, kézzel készített frame-ekből állt össze. Bár ez rendkívül időigényes folyamat volt, úgy éreztem, hogy ez a megközelítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a film vibráló, élő és folyamatosan változó hatást keltsen.

A történet szempontjából a film egy laza narratívát követ, amely inkább egy érzés átadását célozza, mintsem egy konkrét cselekmény bemutatását. A központi gondolat az ébredés és az átlényegülés folyamata, amely során a főszereplő – akit nem kötöttem semmilyen konkrét személyhez – körülnéz a környezetében, és fokozatosan eggyé válik a természettel. Ez az átalakulás azonban nem lineáris, hanem inkább intuitív és szimbolikus módon jelenik meg a képkockákon keresztül. A néző számára a film nem egy hagyományos történetmesélési élményt kínál, hanem egy érzelmi és vizuális utazást, amelyben az érzések és a hangulatok dominálnak.

Fontosnak tartottam, hogy a film minden egyes részlete ezt a szándékot tükrözze. Nem akartam, hogy a néző egy konkrét történet kibontakozását várja, hanem azt szerettem volna, hogy elmerüljön a képek, színek és hangulatok áramlásában. Ez a megközelítés egyfajta meditációs élményt kínál, amely során a néző maga is részévé válik az ábrázolt világ esszenciájának. Úgy érzem, hogy a természet átlényegülése nem csupán a képernyőn történik meg, hanem a néző tudatában is, aki a film végére talán egy kicsit közelebb kerül saját belső harmóniájához.

Összességében tehát a kisfilmem nem csupán egy audiovizuális alkotás, hanem egy érzelmekkel és gondolatokkal teli, személyes kifejezés mód. A természet és az ember közötti kapcsolat, az átlényegülés élménye olyan univerzális téma, amelyet mindenki a saját érzései és élményei alapján értelmezhet. Bízom benne, hogy a filmem képes lesz ezt a különleges érzést átadni, és talán néhány néző számára inspirációul is szolgálhat.