

KÉP, AMELYBEN ÉLEK

Kulcsár Bence

Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar
Képi ábrázolás szak 1. évfolyam

Tóth Csaba főiskolai docens

A kisfilm adatai:

<i>Cím:</i>	Kép, amelyben élek
<i>Technika:</i>	vegyes technikákkal készült Stop Motion, After Effects animáció
<i>Hossza:</i>	00:03:59
<i>Képméret, formátum:</i>	1024x576, mpg.

Leírás:

A Kép, amelyben élek című alkotás egy vegyes technikával készült rövidfilm, mely bemutatja látásmódomat, munkáimat és főbb motívumait, melyeket az évek során használtam.

Azzal az elgondolással álltam neki a forgatókönyvnek, hogy egy összegző, látványos, humoros, „Én képet” hozzak össze a munkáimból, melyek összerakva egy portfoliót alkotnak. Nem csak a látvány hordozza magában az alkotói tevékenységemet, hanem maga a mű technikai kivitelezése. Az évek során számos technikát elsajátítottam, amelyek itt sorra megjelennek. A film nagy részében a Stop Motion animációk uralkodnak, amik mellett After Effects-es 3D trükkök és Photoshop réteganimációk jelennek meg.

Számos motívum alakult ki nálam, amik sokszor vissza is köszönnek munkáimban. Ilyen motívum, amely gyakorlatilag a védjegyemmé vált, a LEGO. Ez az a játék, amit nem lehet elég korán kezdeni és nem is lehet befejezni. Gyermekkorunk kedvenc játéka, amivel rengeteg történetet játszott el az ember és akarva-akaratlanul mesélte el az izgalmas agyszüleményeit. Ebből az elgondolásból indultam ki, hogy miért ne lehetne feleleveníteni, leforgatni ezeket a történeteket.

A LEGO mellet jelen van még az álomvilág, a virtuális valóság, ahol bármi megtörténhet mindenféle szabályok és törvények nélkül. A videóban keverednek a valóságok úgy, mint a 13 emelet című filmben ahol több időszámítás van, és sosem tudjuk melyik a valódi.

A látvány nagyobb szerepet játszott, mint maga a story. Először a videó közepe volt meg, azaz, a prezentáló, munkáimat felsorakoztató, bemutató része. Erre épült rá az eleje és a vége, ami egy keretet adott az egésznek. Világot a világba, képet a képbe helyezek, ezzel bonyolítottam a filmet. A különböző síkok, szintek a technikai különbség miatt jól észrevehetőek.

Első fázisként megszületett az ötlet, melyet aztán papírra vettem, de mint mindenhol itt is voltak rendezői, kivágott részek. Mihelyt fejben és írásban megvolt a forgatókönyv és, hogy mit szeretnék készíteni, jöhetett a vizuális része. Elkészítettem a leegyszerűsített storyboardot. Mihelyt belekezdtem a nyersanyag összegyűjtésébe és a LEGO-s jelenetek leforgatásába, egyre jobban összeállt a fejemben és kezdtem látni mi lesz belőle. Akadt olyan rész is, amit lecseréltem, vagy épp máshogy készült el mint ahogy fejben elgondoltam.

Az első képsorok egy saját mozi felépülését, felépítését mutatják be ahol végül az alkotó, jómagam is megjelenek. Létrehozok, egy új világot és ezzel a teremtő motívumot hozom elő. Már itt észrevehető az első idősík, valóság, ami átmegy egy LEGO univerzumba. Az itt mozgó bábukat tekinthetjük szereplőknek, alattvalóknak. A történet ekkor kezdődik igazán. A felépült mozit benépesítik az érdekesebbnél-érdekesebb „emberek”, hogy részt vegyenek egy film premiervetítésén. A közönségen kívül felbukkan maga a rendező és a film alkotója is, aki nem más, mint Én. Egy isteni reinkarnációnak tekinthetjük, ahogy lelátogatok a földre „ember” alakjába bújva.

Idáig a kisfilm Stop Motion animáció. Pixilációs technikával készült, ami annyit jelent, hogy minden apró mozdítás után lefotózom az adott tárgyat, ez esetben figurákat és a képeket egymás után illeszttem majd ezt 12, 16 kép/másodperccel levetítem. Így jön létre a mozgókép. Minden képet kicsinyíteni és retusálni kellett, hogy elérjem a kívánt eredményt. Nagyjából 400-600 fotóból kelt életre ez a pár perces mozgókép.

Mihelyt a vetítés elkezdődik, egy új szakasz indul amit After Effects 2D-s, 3D-s technikával készítettem. Az érdekesség az benne, hogy ez is 2D-s képekből áll, amiket egy virtuális világban szabadon, tetszésem szerint mozgattam ez által jött létre egy 3Dimenziós hatás. A széthúzott pulóver snitt nyitja meg a kaput az én belső világomba. Szó szerint kitárulkozok. Nagyrészt itt használtam fel az eddigi munkáimat, motívumokat: fotókat, videókat. A kisfilm vetítéses része a 2. szint, ami megjelenik és a „Kép a képben” motívumot hordozza. Itt minden képet egyesével mozgattam. A mozgatáshoz minden fotót és videót, külön-külön pozícionálni kell, úgy, hogy az X, Y, Z tengelyen megadjuk a pontos helyét és tulajdonságát, ezt rögzítjük, majd az idővonalon pár tizedmásodperccel odébb, változtatunk ezeken a beállításokon. Gyakorlatilag megszabjuk, hogy egy bizonyos időintervallumban mennyit és hova mozogjon az adott egység.

A kisfilm elején megjelenő cím és név egy általam kedvelt, letisztult betűtípussal készült, aminek nem adtam betűszínt, hanem átlátszóvá tettem és az alatta levő mozgó fotó adta a szöveg kinézetét. Ugyanígy jártam el a végén felúszó „the end” feliratnál is. A mögöttük szereplő képek a film mellé készült reklámképek.

A premier végén visszatérünk a LEGO moziba ahol csodálkozó arcú, elégedetlen nézőkkel nézek farkasszemet. Egyikük, pontosabban Vader nagyúr, olyannyira elégedetlen, hogy behajít a vászonba.

Annak érdekében, hogy ez az effekt látványos legyen, minden fotót külön retusálnom kellett. Minden kis megmozdulásról 2 képet készítettem. 1. amikor a felállványozott bábu a magasban van, 2. amikor elvettem a szereplőket és csak a háttért fényképeztem. Photoshoppal egymásra montázsoltam a 2 képet, hogy az állvány ne látszódjon, így kaptam azt a hatást, mintha az alak tényleg lebegne. Ezekből a képpárokból raktam össze 1-1 Frame-et.

Vader tette után egy gyors vágás visszadob minket a „legfelsőbb szintre” ahol a csalódottságtól teremtőként lerombolok mindent és ezzel bedobozolom az alattvalókat. Végsőként olyan hatást kelt, hogy végleg elszakadtam a LEGO motívumtól. Bedobozolom a múlt alkotásait, de nem örökre, mert ha valaminek vége szakad az egy új fejezet kezdetét jelenti. Ez szintén pixilációs Stop Motion technika. Itt már másodpercenként kevesebbek a képek, így is kicsit felszültebbé, dinamikusabbá teszi a végét.

A képi látványt a zenei aláfestés fokozza. Szakaszonként más-más zenét használtam fel, mindig az adott jelenet mozgalmasságához, hangulatához igazítottam a zenét. Így értem el a végső hatást, ami zene és kép összhatásakor jön létre. Különböző részeknél minimális hangeffektek hallhatóak.

Felhasznált zenék:

- James Newton Howard - Deer Hunting
- Trent Reznor and Atticus Ross – In Motion
- Charlie Clouser – Zepp Overture
- Jeffrey Fayman and Yoav Goren – Lacrimosa Dominae

Használt szoftverek:

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Premiere Pro
- Sony Vegas
- Adobe After Effects