

Život kazališta

Ševerdija, Nika

Undergraduate thesis / Završni rad

2024

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:215:765095>

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

Download date / Datum preuzimanja: **2024-11-09**

Repository / Repozitorij:

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

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Prijeđiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

NIKA ŠEVERDIJA

ŽIVOT KAZALIŠTA

ZAVRŠNI RAD

Mentor: Prof. dr. art Milan Trenc

Zagreb, 2023./2024.

SADRŽAJ

UVOD	2
SINOPSIS	2
RAZRADA	2
KARAKTERI I AMBIJENT	2
ANIMACIJSKO PRIPOVIJEDANJE.....	3
VIZUALNI IDENTITET	4
SCENARIJ	5
KNJIGA SNIMANJA	7
VIZUALNI RAZVOJ	18

UVOD

Završni rad koji sam odlučila napraviti je inspiriran kazalištem i raznim izvođačima. Ideju sam dobila na početku akademske godine kada sam krenula promišljati o radnji, stilizaciji, atmosferi i među ostalom ugođaju koji bih htjela da sam film ima. Od malena sam zadivljena kazalištem te mi je ovo dalo priliku da se поближе pozabavim temom. Malo bolji uvid u okruženje u kojemu će se likovi nalaziti dobila sam tijekom prvog semestra tijekom kojeg sam surađivala na izradi scenografije za mjuzikl *ELF* povodom izbornog kolegija „Oblikovanje scenskog prostora 1“ s prof. dr. art. Mirjanom Vodopijom kao voditeljicom kolegija. Okruženje mi je поближе ukazalo i potvrdilo kako sam zamišljala *behind the scenes* proces. Cilj mog prvog kratkometražnog filma je držati se glavnih smjernica koje sam si zadala, uživati u procesu i naučiti nešto novo.

SINOPSIS

Kazalište se sastoji od dva života. Od prazne dvorane i mnogo priprema do prodaje ulaznica, nastupa i završnih naklona izvođača.

RAZRADA

KARAKTERI I AMBIJENT

Film prati tri skupine likova, tj. njihove predstavnike. Balet reprezentira balerina u kostimu koraljne boje. Kosa joj je zavezana u nisku punđu. Glavni lik koji predstavlja glumu jest glumac u shakespeareovskom kostimu. Dizajnom najviše odskače od semirealizma te podsjeća na karikaturu zbog uveličanih rukava, nogavica i ovratnika kostima naspram ostatka tijela. Operu predstavlja operna diva. Diva cijeli film nosi istu nijansu tople ljubičaste boje iako mijenja odjeću. Kosa i šminka za nastup su ekstravagantne, tipične za pozornicu. Svi likovi prolaze kroz isti proces kako se film svodi kraju. Svatko na svoj način, ali svi likovi prolaze različite pripreme kako bi za nastup bili spremni te sam performans.

U središte radnje film stavlja kazalište i život tog prostora kao da je nešto opipljivo i jednostavno. Kazalište može biti puno toga, ali jednostavno sigurno nije. Jedan od ciljeva mog rada je bio audio-vizualno prikazati sklad naporne, stresne ali i zabavne pripreme koju ne vidimo kao gledatelji te nastup kojemu je glavni cilj da bude viđen. Iako svi znaju da *behind the scenes* nije uvijek med i mlijeko, u ovome filmu cilj nije bio vjerodostojno prikazati nedaće likova već vizualizirati i podsjetiti na proces koji se događa iza kulise.

Budući da mi je ovo prvi kratkometražni film, nisam si htjela zadati prezahtjevan zadatak kako me ne bi u početku obeshrabrio. Teško je izvući željenu emociju iz gledatelja, a još je teže kada je ta emocija pozitivna. Znala sam od početka da će film biti u tom pozitivnom svijetlu pa je cilj bio malo dalji no što mislim da bi bio da sam se odlučila na drugačiju atmosferu. Cilj ovog filma je da gledatelj uživa dok film traje. Da se na oko 3.5 minute uživi u prikazano i možda prisjeti svog iskustva u kazalištu.

ANIMACIJSKO PRIPOVIJEDANJE

Film je napravljen 2D animacijom. Više se puta izmjenjuju kadrovi od 12fps i 24fps zavisno o količini detalja i fluidnosti koje sam htjela prikazati u određenim scenama. Izmjenjuju se statična kamera i polagani *zoom in* uz par primjera dinamičnije kamere kao što je *pan* po sobi i rotacija. Uz kazalište vežem svezremenske i kultne melodije.

Moje shvaćanje zvuka kazališta obilježio je cijeli repertoar *Fantoma iz opere*, *Orašar* Tchaikovkyog, *Jalta-Jalta* i ostali. To je bio jedan od glavnih razloga zašto sam za dvije glavne melodije odabrala klasičnu glazbu. Vivaldi; *Četiri godišnja doba* te Bach; *Badinerie*, *Orkestralna suita br. 2*. Bach mi je poslužio za stvaranje napetosti, osjećaja užurbanosti i stresa, dok sam Vivaldijevu skladbu odlučila iskoristiti za prizore na pozornici tijekom nastupa dajući dozu smirenosti i staloženosti. Kontrast dviju skladbi je ono što sam najviše koristila kako bih dobila odjeljenje dvaju života izvođača i prostora. Kako bih povezala scene baleta, glume i opere, u drugom djelu filma sam prijelazne scene povezala pokretima likova i pretapanjem, a sveukupno pokrete likova uskladila sa tempom melodije. Osim izvođača, u film sam ukomponirala i posjetitelje, tj. gledatelje. Popratne scene glavne radnje kao što su prodaja ulaznica i popunjavanje dvorane su

povezale mjesto i vrijeme radnje te usmjerile tok ka nastupima. Tempo postaje sve brži i glasniji jer se približava trenutak koji svi iščekuju.

Prilikom izrade filma koristila sam program Krita za izradu knjige snimanja, animatika, sve stadije animacije (*ruff, inbetween, boja...*) i ilustriranje pozadina, Adobe After Effects za kompoziting te Adobe Premiere Pro za dodatne dorade i montažu.

VIZUALNI IDENTITET

Dječje slikovnice i moj osobni stil bile su dvije glavne inspiracije za vizualni identitet ovoga filma. Semirealizam sam upotpunila sa različitim teksturama. Odlučila sam se za boje iz toplog spektra. Razne nijanse crvene, žute, narančaste i tople ljubičaste krase svaki kadar. Osim palete boja koja je nastala inspirirana crvenim zastorima, htjela sam i da okruženje djeluje primamljivo. Time sam i zaokružila svoju ideju da radnja prvenstveno ako ne i u potpunosti djeluje pozitivno. Tijekom kadriranja vodila sam se pravilom trećine ili stavljanjem objekta u središte kadra. Izmjenjuju se totali, polutotali, i srednji planovi za prikaz prostora i/ili likova te krupni, vrlo krupni plan i detalji za prikaz specifičnijih dijelova okruženja i pokreta.

Tijekom istraživanja o doživljaju u kazalištu sam naišla i na video reference za animaciju koje sam kasnije snimila i sama. Neki od korisnih izvora informacija bili su mi YouTube videi profila *Royal Ballet and Opera, Shakespeare's Globe* te videi priprema za izvedbu *Phantom of the Opera (Fantom iz opere)* povodom 25. godišnjice opere.

SCENARIJ

INT. KAZALIŠTE

Polagani ZOOM IN kamere na prazne stolice i sjedala kazališta.

Kamera STATIČNO snima DETALJ praznog sjedala.

Rastvoreni zastori na praznoj pozornici.

POLUTOTAL praznih koridora kazališta.

INT. PRIVATNI SOBA GLUMCA

DETALJ scenarija.

GLUMAC mumlja u bradu, čita scenarij.

Lista ga.

INT. KAZALIŠTE

SREDNJI PLAN glumca, GLUMICE i REDATELJICE na pozornici. U pozadini je prazno kazalište.

INT. TRENING DOVRANA

BALETANI i BALERINE se zagrijavaju i pripremaju. U prvom planu stoje baletne papučice. Netko poseže za njima te ih iznosi iz kadra.

Balerine pripremaju papučice za rad.

INT. KORIDOR KAZALIŠTA

PAN kamere po koridoru punom balerina i baletana i ZAPOSLENIKA KAZALIŠTA. Zaustavlja se na PIJANISTU i OPERNOJ DIVI. Polagani ZOOM IN.

DETALJ ruke pijanista i klavijature.

INT. POZORNICA

Zastori su navučeni, publika traži svoja mjesta, puni se kazalište.
Netko razmiče zastore da vidi kako se gledatelji smještaju.

ROTACIJA kamere u smjeru kazaljke na satu.

Balerine se šminkaju za nastup.

INT. SOBA

Opernu divu netko šminka za nastup.

Glumcu stavljaju periku.

INT. IZA POZORNICE

Užurbano prolazi stalak s kostimima.

Balerina priprema baletne papučice u kredi.

INT. POZORNICA

DIRIGENT započinje performanse.

Usklađene ruke balerina se uzdižu.

Baletan i balerina izvode duet.

Glumci sjede na pozornici. Izvode emotivnu scenu.

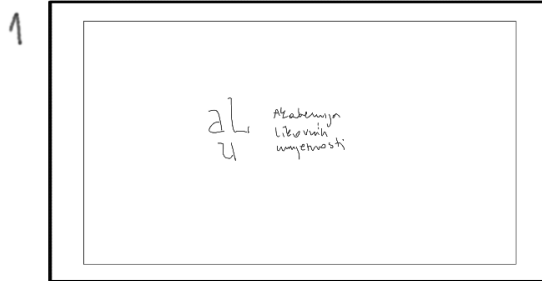
Operna diva sama stoji na pozornici i izvodi ariju.

Naklon balerine odozada.

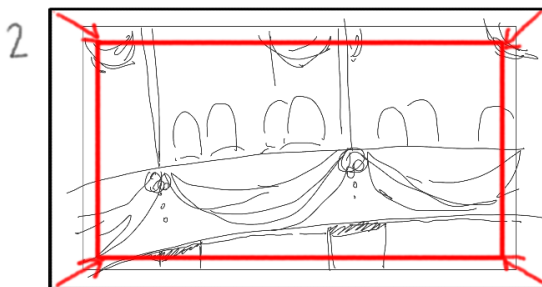
KNJIGA SNIMANJA

Život kazališta

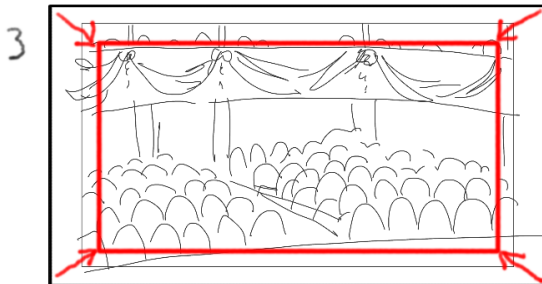
1

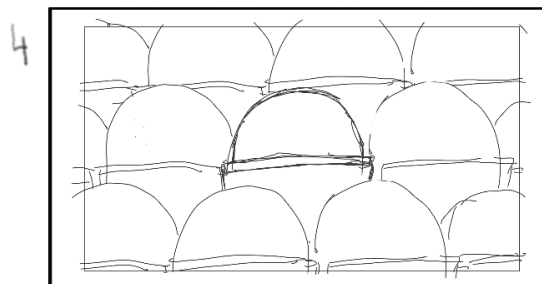
Odtamnjenje
ALU logo
Zatamnjenje

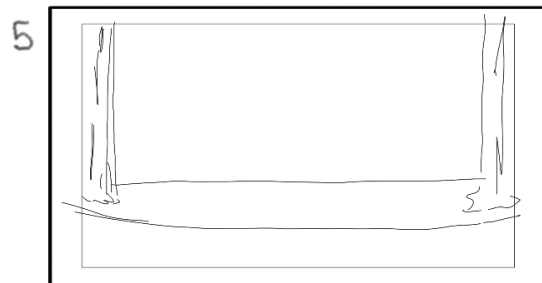
Odtamnjenje
PT Prva ilustracija, polagani zoom in.
Ilustracija prikazuje praznu ložu kazališta.

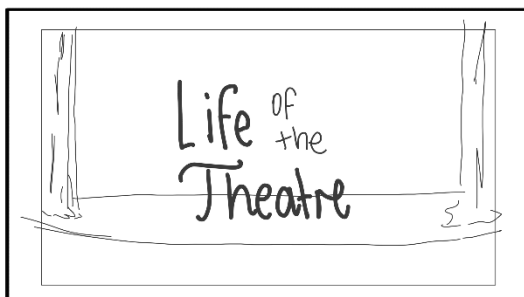
PT Druga ilustracija, zoom in se nastavlja istim tempom. Ilustracija prikazuje prazno kazalište.

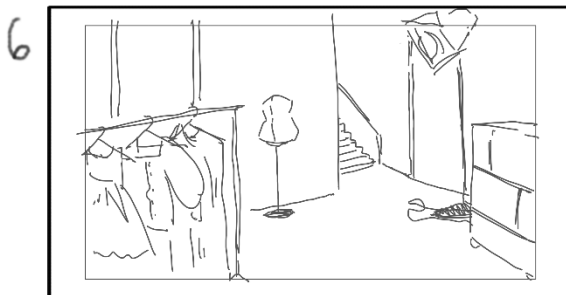
DE Ilustracija praznih sjedala kazališta.

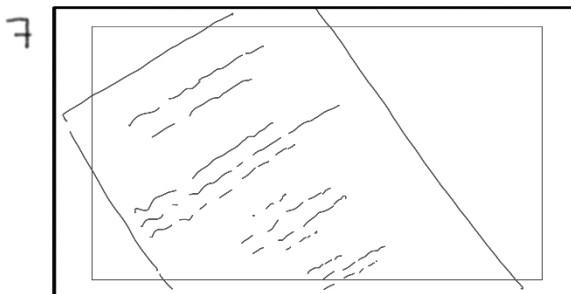
PT Prazna pozornica, zastori su rastvoreni.

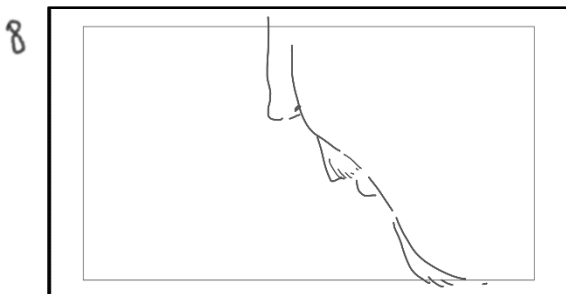
PT Naslov

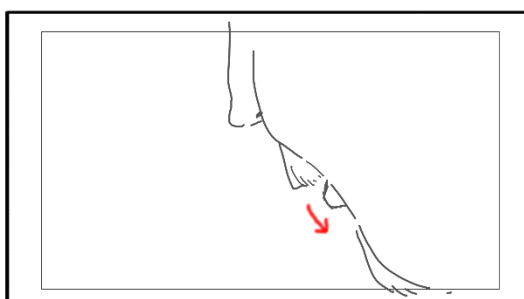
PT Ilustracija prikazuje koridore kazališta, kostime, opremu i sl.

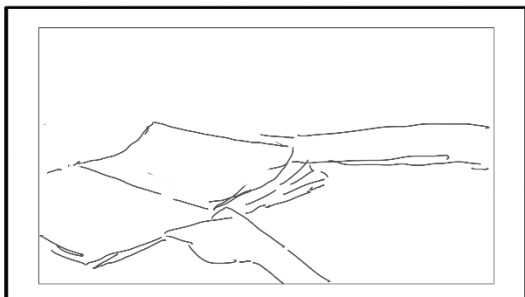
DE scenarija.

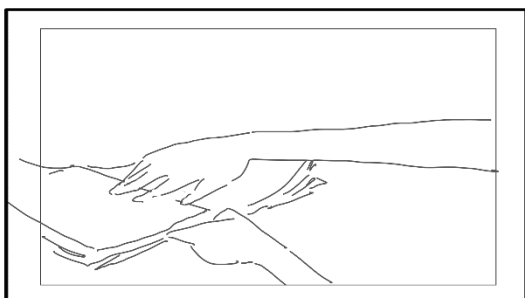
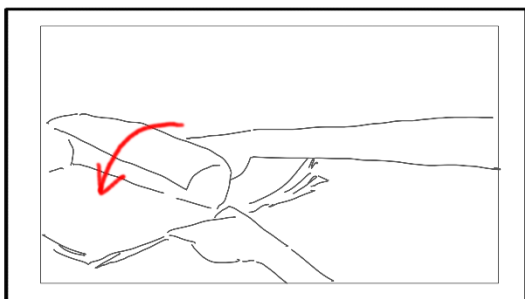
DE face. Osoba mumlja.

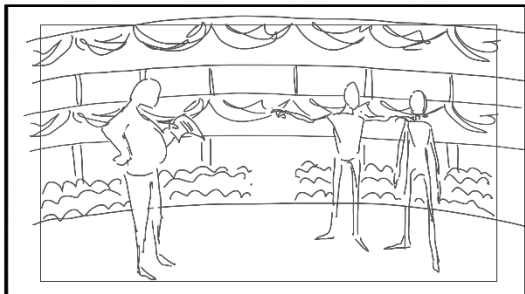
9

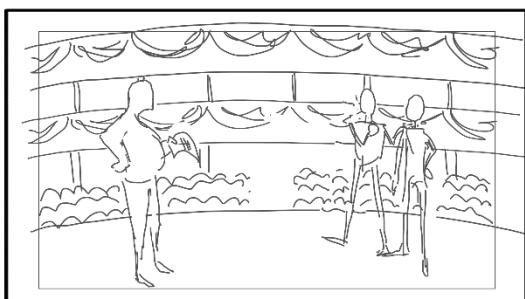
Osoba lista scenarij. Stol je okružen posterima, slikama i ostalim simbolima glume.

10

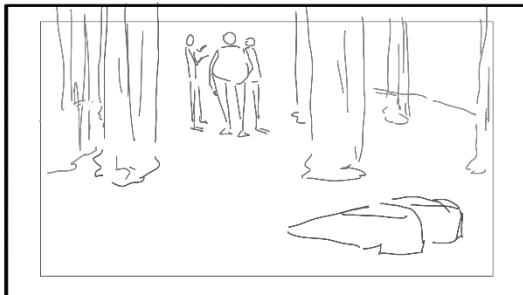

SP Na pozornici se nalaze tri osobe: dva glumca i redatelj.
U pozadini je prazno kazalište.

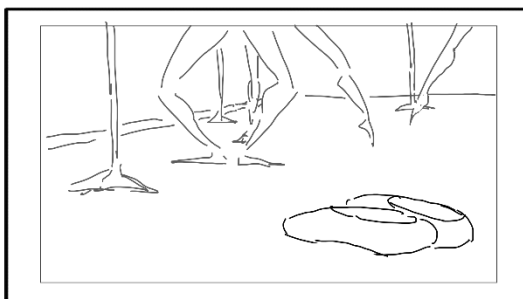
SP Redatelj ih zaustavlja, ima primjedbu.

11

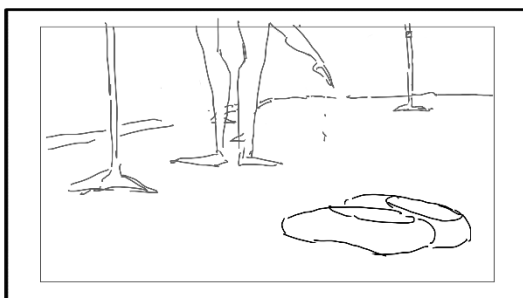

Kamera se nalazi iza kulise, gleda na glumce i redatelja. Redatelj nešto obješnjava. U prvom planu su cipele, dio kostima.

12

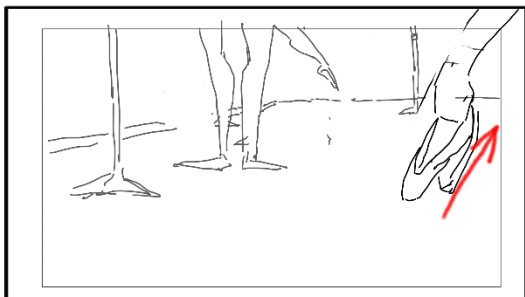

Dvorana za trening baleta. Balerine i baletani treniraju. U prvom planu su baletne papučice (špice).

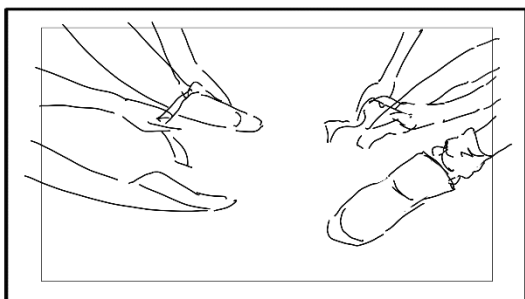
Lik izvan kadra poseže za špicama...

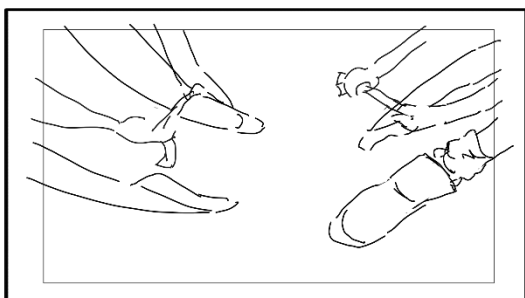

... te ih uzima.

13

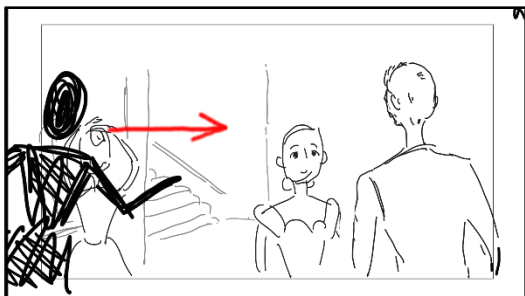

KP balerine pripremaju špice.

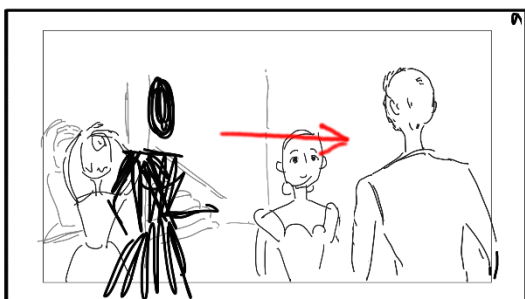

Jedna balerina veže vrpcu oko gležnja, dok druga boja papučicu kako bi joj pasala uz boju kože.

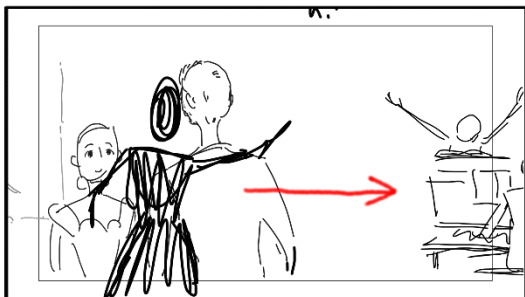
14

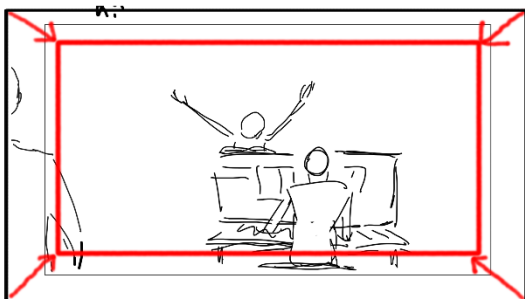
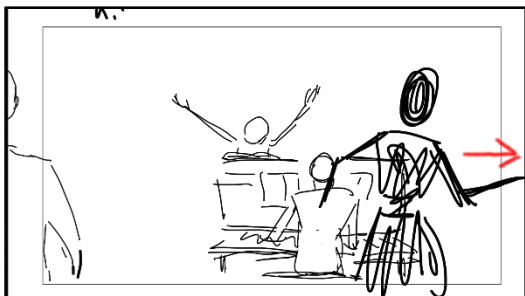
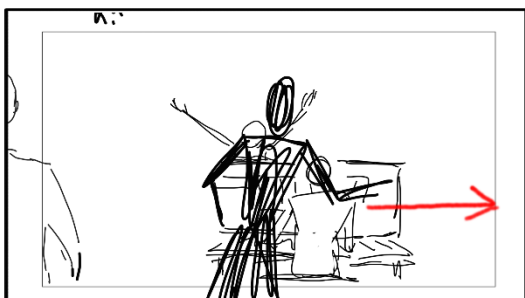
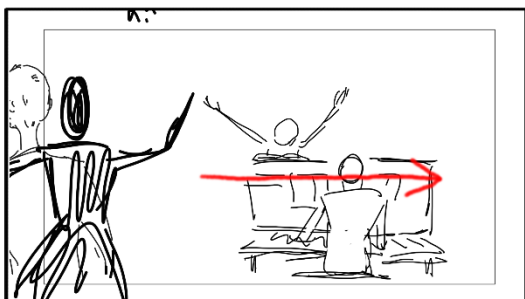
SP PAN KAMERA
Balerina prolazi kroz kadar.

U pozadini se nalaze balerine, baletani, osoblje kazališta...

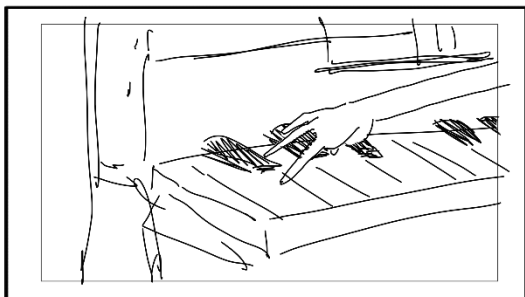

Kamera se zaustavlja na klaviru, pianistu i opernoj pjevačici.

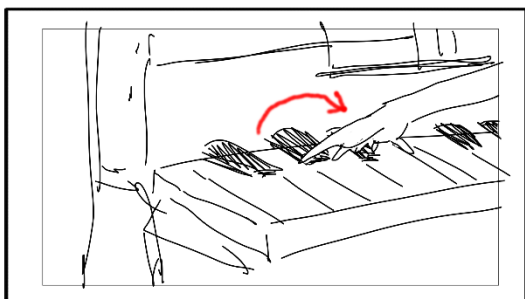

Opera se pjevačica upjevava.

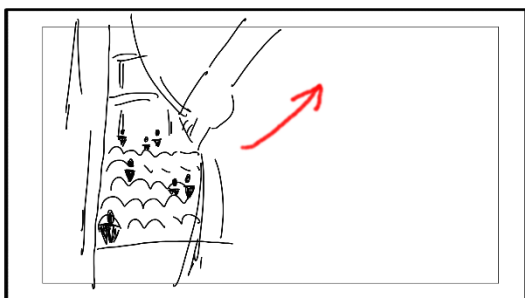
15

DE klavijature i ruke.

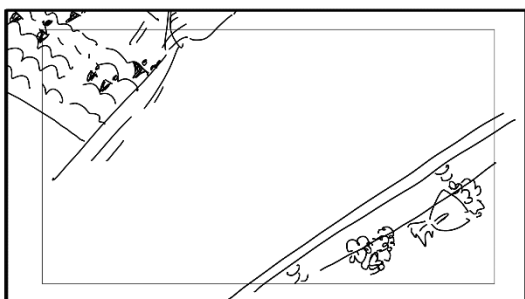
16

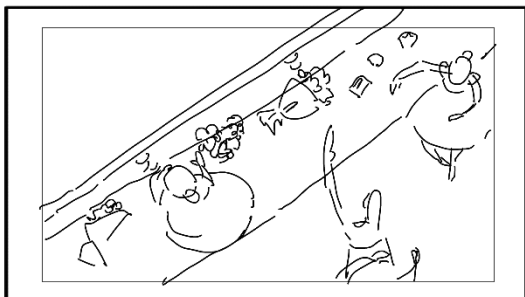
Osoba s pozornice razmiče zastor. Publika se skuplja, nalazi svoja mjesta.

Kamera se rotira...

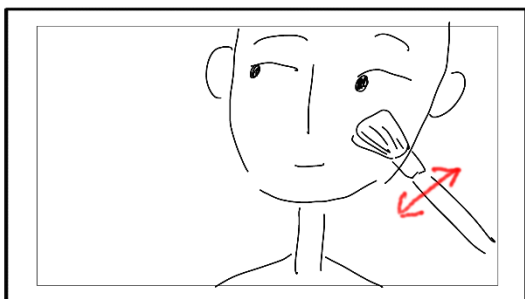

... prijelaz na garderobu...

... gdje se šminkaju balerine.

17

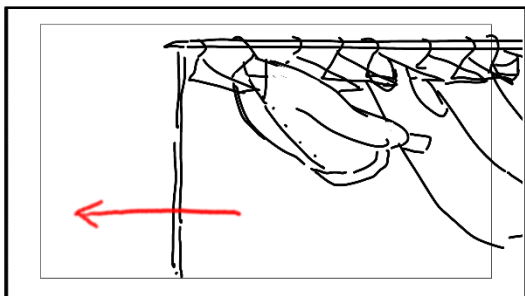
KP Opernu pjevačicu šminkaju.

18

SP Glumcu slažu periku. Pozadina je puna slika i inspiracija za šminku i frizure.

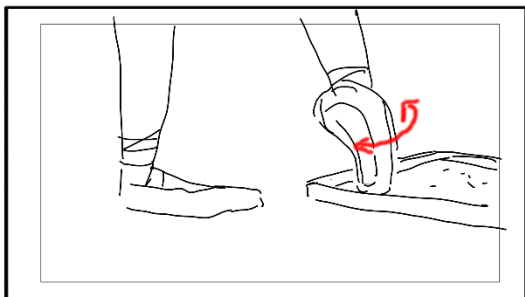
19

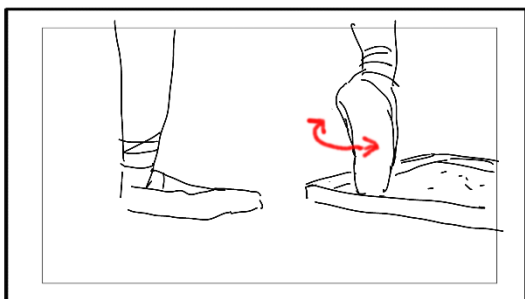
Užurbano prolazi stalak sa kostimima.

20

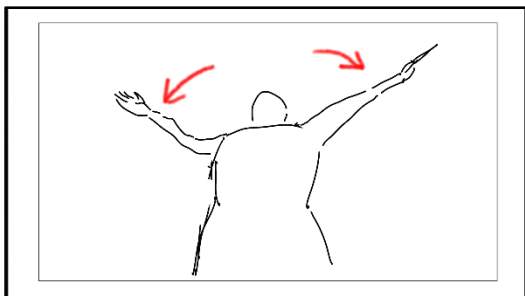

VKP Balerina priprema špine u kredi.

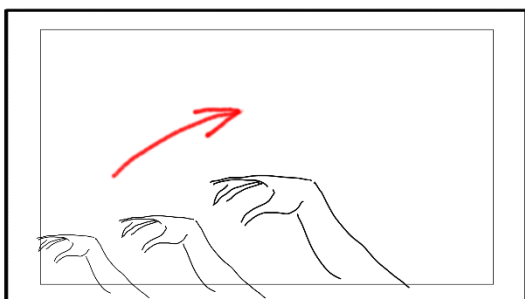

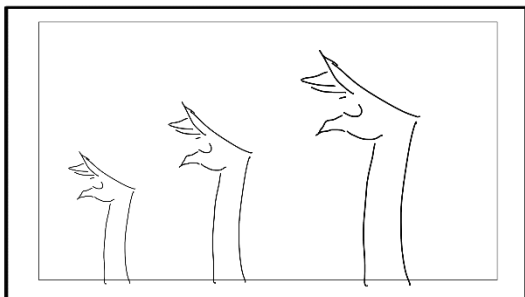
Zatamnjene

21

Odtamnjene
SP donja perspektiva
Dirigent započinje nastup.

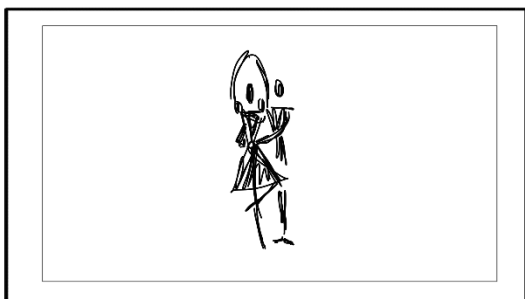
22

DE sinkroniziranih ruku balerina na
pozornici.

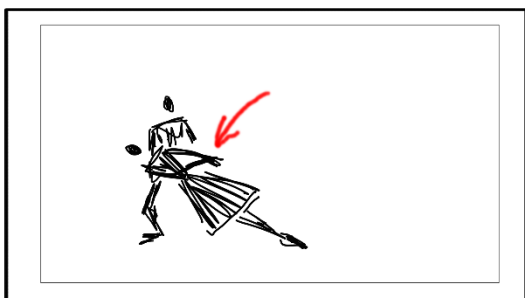

Ruke se podižu.

23

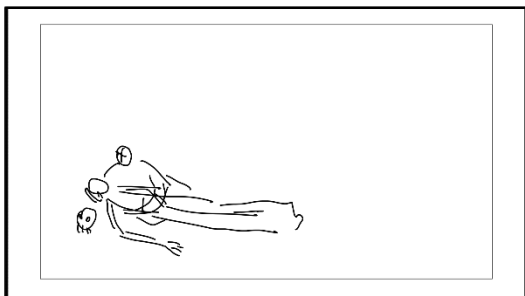

PT Balet na pozornici.

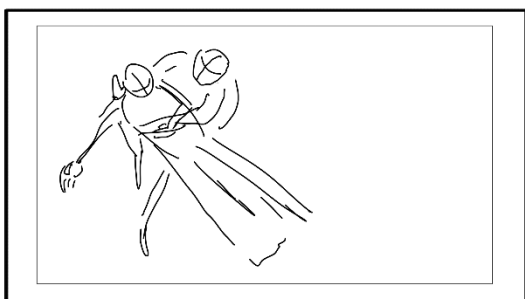
Baletan spušta balerinu.

24

PT Glumac i glumica na pozornici u istoj/sličnoj pozi kao i balet u prijašnjem kadru.

25

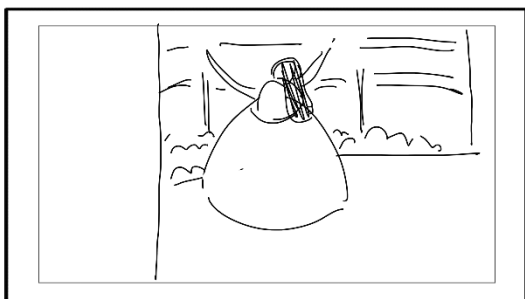

Ptičja perspektiva
Glumac i glumica.

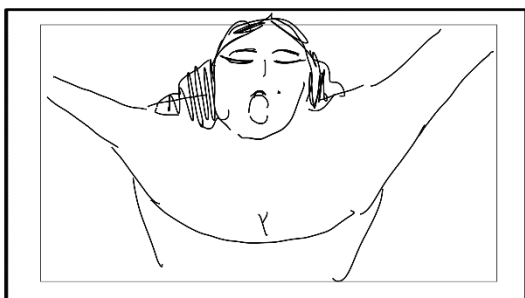
Glumac podiže ruku.

26

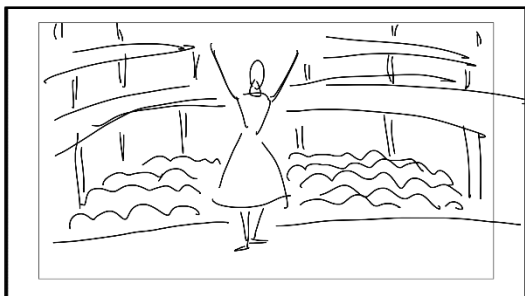
SP Opera pjevačica pjeva na pozornici.

27

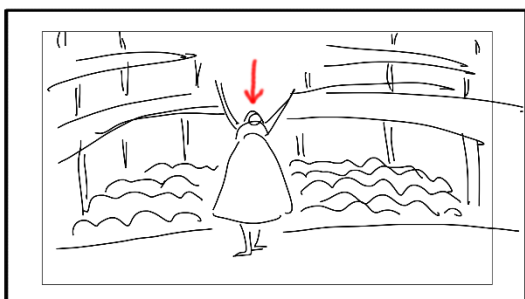

KP Gornja perspektiva

28

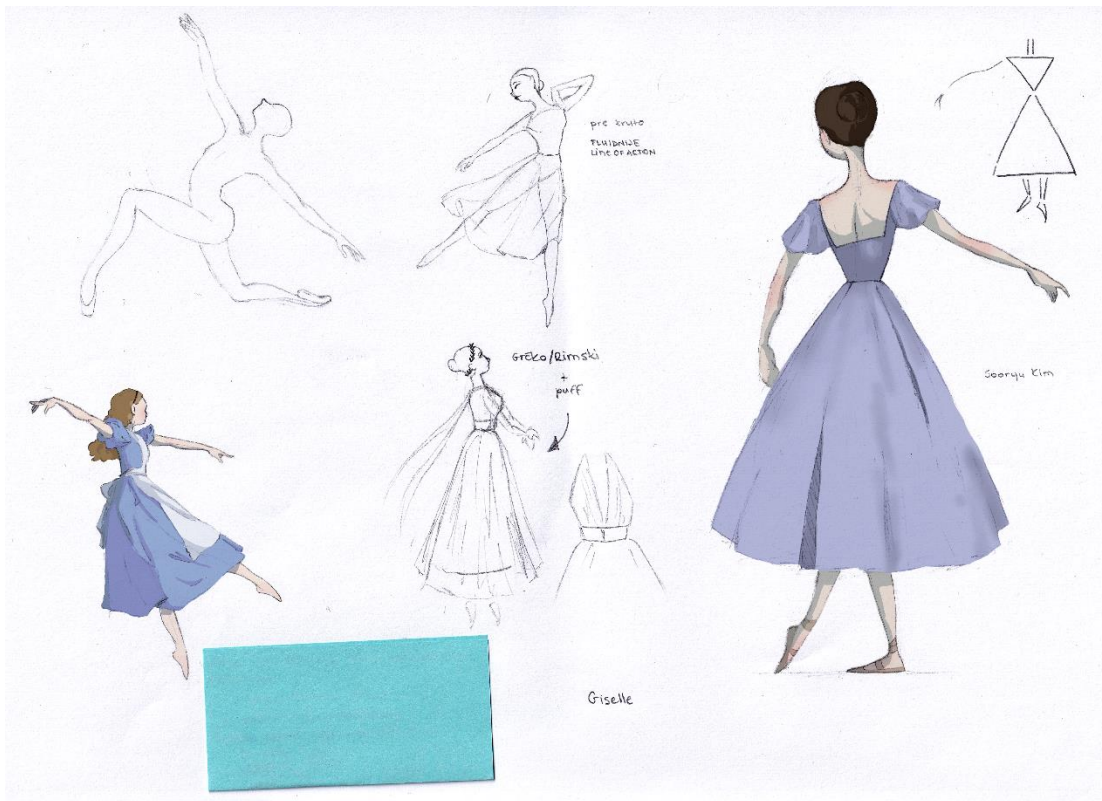
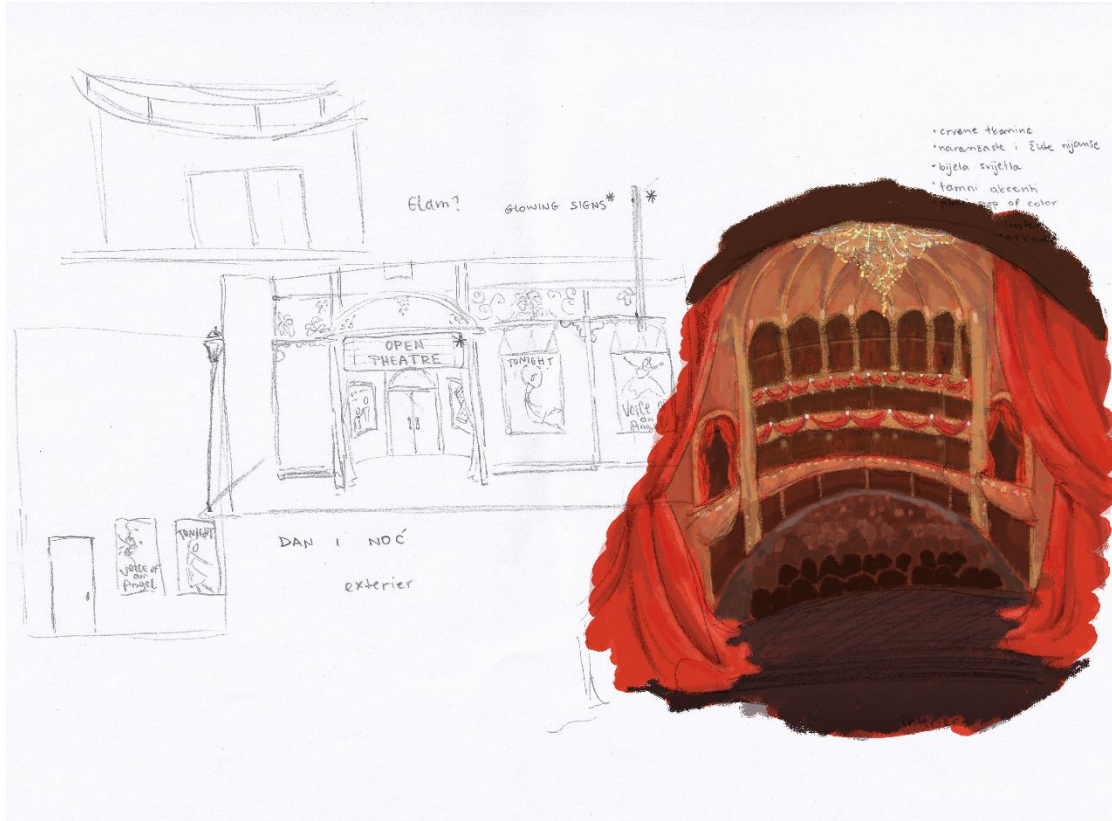

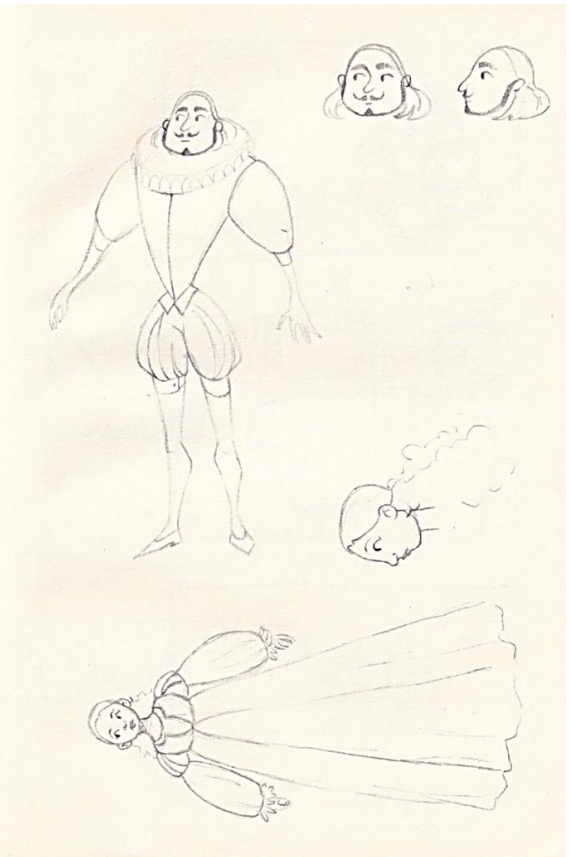
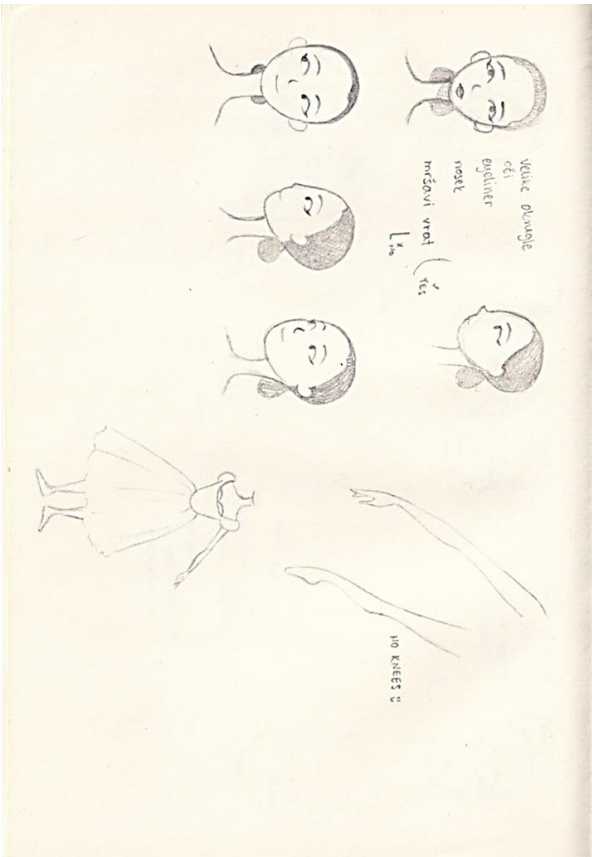
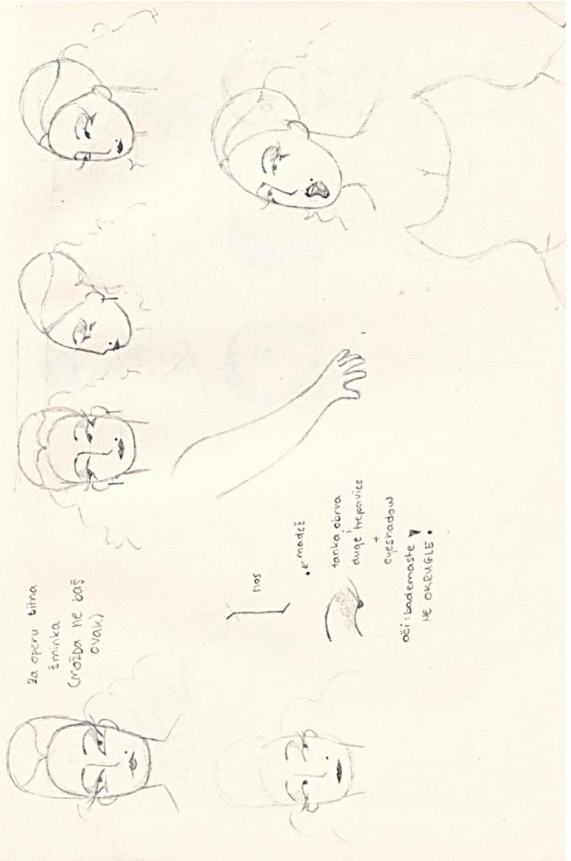
PT Naklon balerine odozda

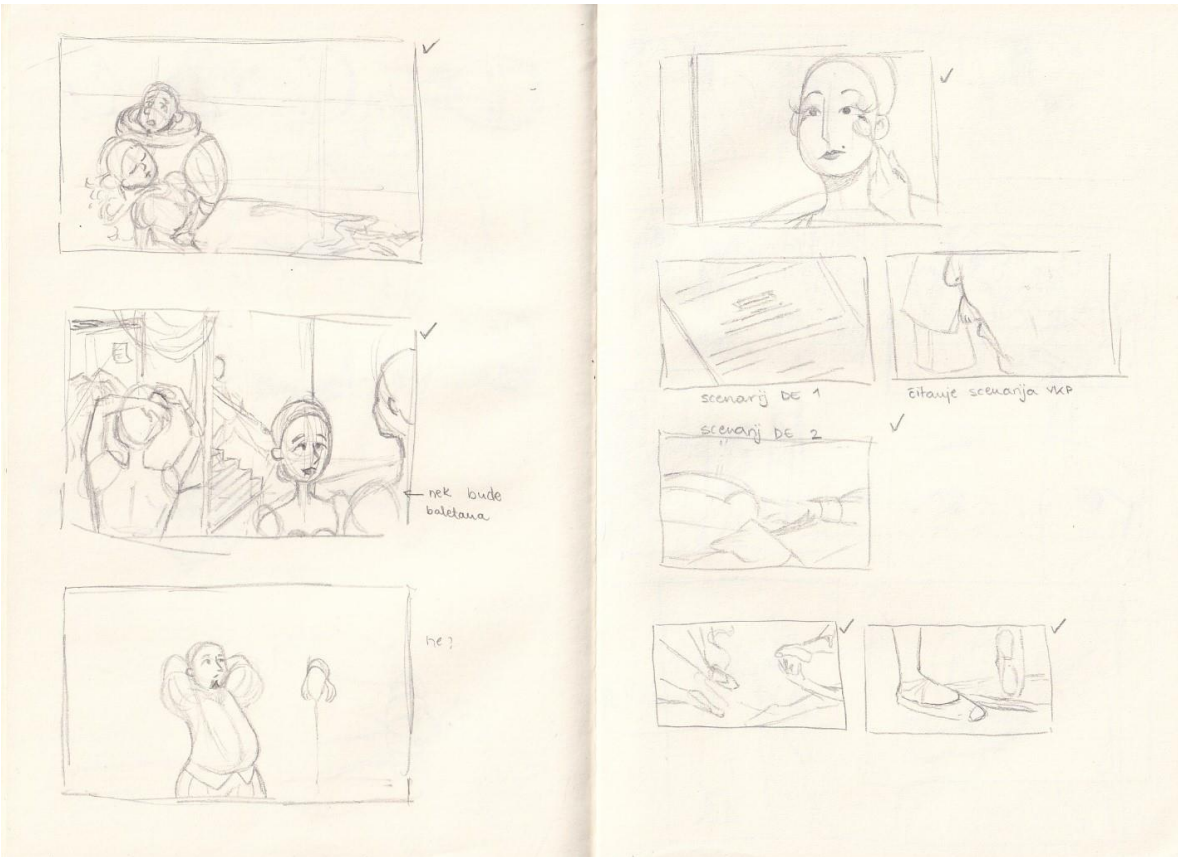
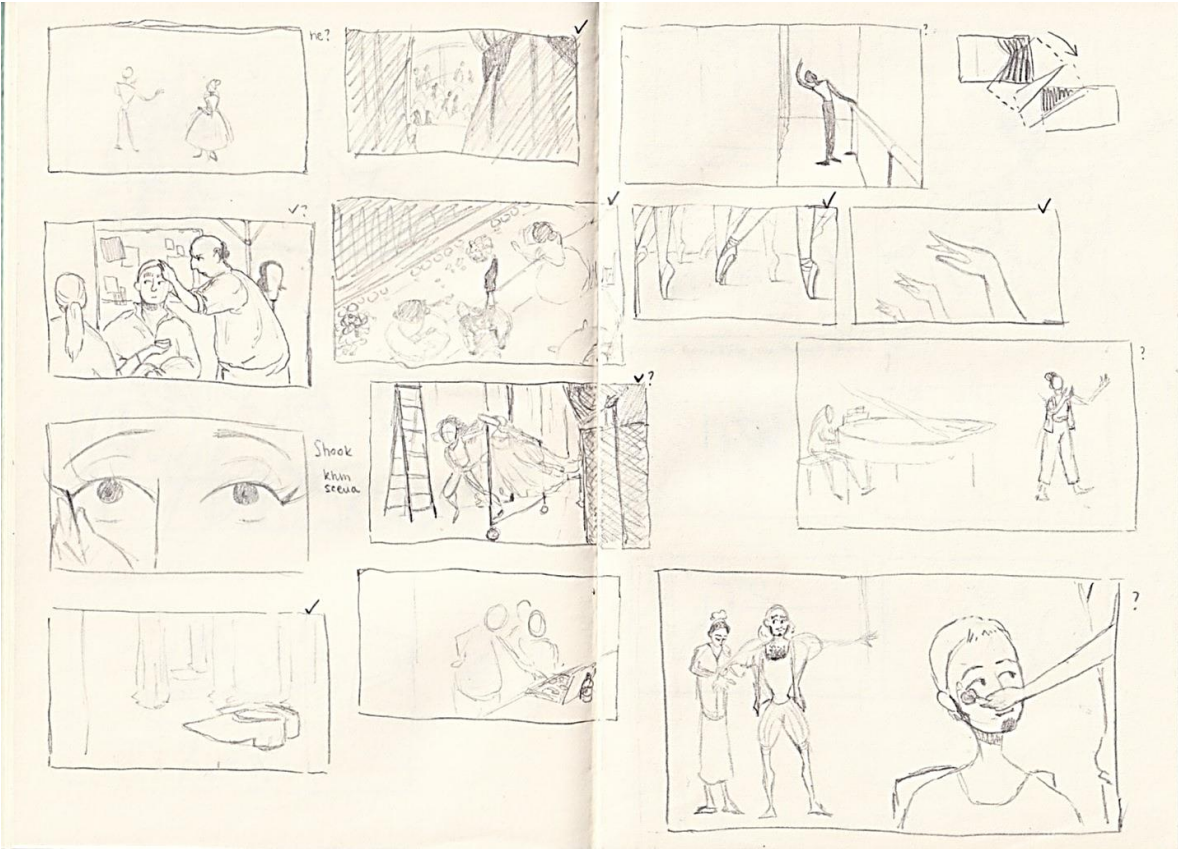

Zatamnjenje
KRAJ

VIZUALNI RAZVOJ

VIZUALI FILMA

