

Kućica za ptice

Pavetić Kranjčec, Petra

Undergraduate thesis / Završni rad

2022

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:215:554447>

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

Download date / Datum preuzimanja: **2024-12-29**

Repository / Repozitorij:

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

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

ZAVRŠNI RAD

Kućica za ptice

Studentica: Petra Pavetić Kranjčec

Mentor: doc. art. Daniel Šuljić

Akademska godina 2021./2022.

Zagreb, rujan 2022.

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Tema i redateljska koncepcija filma
3. Sinopsis
4. Scenarij
5. Knjiga snimanja (*storyboard*)
6. Likovi u filmu i njihov prikaz
7. Pozadine u filmu
8. Tehnika filma i programi korišteni za realizaciju filma
9. Montaža filma
10. Glazba i zvuk u filmu
11. Osvrt na proces rada na filmu i kritički osvrt na film
12. Filmovi drugih autora
13. Zaključak
14. Fotografije iz kadrova filma
15. Korištena literatura i ostali izvori

1. UVOD

Završni rad „Kućica za ptice“, čija je realizacija započela u ljetnom semestru treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Animacija i novi mediji, sastoji se od dva dijela: crtanog filma u trajanju od 4'9" koji je realiziran tehnikom 2D kompjutorske animacije i teoretskog dijela u kojem su opisani i obrazloženi glavni elementi predprodukcije, produkcije i postprodukcije ovog crtanog filma uz zaključni kratak osvrt na proces rada na filmu i gotov film.

2. TEMA I REDATELJSKA KONCEPCIJA FILMA

Da bi se moglo započeti s radom na filmu potrebno je odlučiti kojom će se temom autor baviti. Tema filma mora biti autoru dovoljno zanimljiva, intrigantna i poticajna kako bi ju mogao gledateljima prenijeti na kvalitetan i zanimljiv način. To može biti tema koja je autoru vrlo bliska, o kojoj ima prethodna znanja i/ili iskustva, ili pak tema koja ga zanima i koju će dodatno istraživati za potrebe filma. U konkretnom slučaju nije bilo vremena za duža dodatna istraživanja teme radi vremenskog ograničenja do kada je film morao biti gotov, pa je za temu odabrano ono što je autorica filma u tom trenutku emocionalno snažno proživljavala: iskustvo veze koju je doživjela romantično i idealizirano, a koja je završila prevarom i prekidom. To iskustvo pružilo je autorici neograničenu inspiraciju za pisanje i razradu ideje. Rad na ovoj temi rezultirao je time da se jedno loše i bolno iskustvo pretvorilo u nešto dobro – autorski crtani film. Redateljska koncepcija bazirala se na pokušaju da se ova često korištena tema prikaže na nešto drugačiji način, pomoću metafora i simbola, s ciljem postizanja zanimljivosti, intrigantnosti i dinamike u filmu. Odnos ljubavnog para u dijelu kadrova prikazan je metaforički kao odnos dviju ptica. Njihovi različiti pogledi na ljubav, odanost, stabilnost i trajnost veze prikazani su simbolički pomoću gnijezda i kućice za ptice. Gnijezdo napravljeno od grančica i vlati trave je krhka, kratkotrajna, prolazna tvorevina koju ptica stvara nagonski, sama ili uz pomoć druge ptice, koju brzo napušta i nakon toga gradi novo gnijezdo ili pokušava popraviti staro koje je dijelom uništeno. Kućica za ptice je čvrsta, trajna, stabilna tvorevina koja je stvorena iz ljubavi prema nekome i potrebe da se drugo biće zaštiti i osjeća sigurno. Ova simbolika objašnjena je kadrom u kojem jedna ruka drži grančicu koju uzima druga ruka u kojoj se ona pretvori u daščice od koje se sastavi kućica za ptice. Pero koje protagonistkinja ispušta iz ruku na kraju zadnjeg kadra simbolički prikazuje oslobađanje od emocionalne boli nanesene odnosom.

3. SINOPSIS

Sinopsis je kratak tekst u kojem je sažeto prepričana radnja/priča/sadržaj filma. On je polazna točka za izradu scenarija. Sinopsisom se trebaju obuhvatiti najvažnije točke radnje filma: uvod, zaplet i rasplet filma. Sinopsis je i sažeto iznošenje radnje/priče/sadržaja filma za produkcijsko-distribucijske, odnosno promotivne potrebe. Sinopsis filma „Kućica za ptice“: Priča o romantičnom idealiziranju veze, razlikama u očekivanjima, prevari, prekidu i osobnom rastu kao posljedici proživljenog iskustva.

4. SCENARIJ

„Scenarij je detaljan sadržaj filma, sa više ili manje napomena o načinu realizacije.“[2]
Rad na scenariju bio je postepeni proces tijekom kojeg se scenarij mijenjao i doradaivao.
U nastavku se nalazi završna verzija scenarija filma „Kućica za ptice“.

1. kadar // Pejzaž zauzima gotov cijeli kadar, vidi se samo malo neba. Visoke trave prikazane su u slojevima. Slojevi bliže nama prikazani su detaljno, a oni dalji mutno, kao vertikalne linije. U prvom planu lagano se njiše nekoliko biljka. Na travi su loptasta gnijezda. Prva ptica ulijeće u kadar i sjeda na prvo gnijezdo. Izlijeće iz kadra i u kadar ulijeće druga ptica. Iz gnijezda proviruje treća ptica. Polagani švenk prema nebu koje sada ispunjava većinu kadra i na kojem se pojavljuje naziv filma.

2. kadar // Mužjak ptice ulijeće u kadar, leti kadrom, približava se i udaljava, leti ravno, po krivulji, izlijeće iz kadra.

3. kadar // Pejzaž prikazan u tri plana. Prvi plan: bočno visoke vlati trave, drugi plan: dio livade s grančicama, treći plan: visoke trave. Mužjak ptice ulijeće u kadar, slijeće na sredinu kadra i kljunom dotiče grančice. Izlijeće iz kadra.

4. kadar // Pejzaž s travama. U sredini kadra malo stabalce/grančica s loptastim gnijezdom. Mužjak ptice dolijeće izdaleka i ulijeće u gnijezdo. Stabalce se zatrese i s grane otpadne pokoji list. Ptica izlijeće iz gnijezda i iz kadra.

5. kadar // Pejzaž s travama. Na sredini kadra je grančica. Mužjak ptice dolijeće, čupa grančicu, odlijeće s grančicom.

6. kadar // Pejzaž – pokošena trava s dva stabla i dio neba. Na stablu je kućica za ptice. Mužjak ptice s grančicom u kljunu leti prema kućici. Kamerom pratimo ulazak ptice s grančicom u crni kružni otvor kućice. Na kraju se vidi samo crna titrava površina – unutrašnjost kućice.

7. kadar // Na crnoj titravoj pozadini s lijeve strane pojavljuje se ruka s grančicom na dlanu. Ruka s desne strane uzima grančicu na svoj dlan. Zatvara dlan. Otvara dlan na kojoj su daščice i čavli.

8. kadar // Daščice/plohe kućice za ptice sastavljaju se u cjelinu. Prikazane su bočno, približavaju se, rotiraju i postaju kućica za ptice prikazana frontalno. Kućica se udaljava.

9. kadar // Muški i ženski ljudski lik (Fran i Matilda) su u sredini kadra. Fran je prikazan frontalno otvorenih očiju. Uz njegovo lijevo rame privija se Matilda, naslanja glavu na njegovo rame, grli ga, ima zatvorene oči. Iznad njezine glave je nacrtana mala kućica za ptice, a iznad njegove simbolički crtež ženskog spolovila. Naglo se razdvajaju. Kad se razdvoje simboli iznad njihovih glava nestaju. Prikazani su frontalno. Među njima je prazan prostor. Ona je otvorila oči. On okreće glavu prema njoj, prislanja ruku na njezino lice i ljubi je u vrat. Ona naginje glavu prema njemu, ljube se zatvorenih očiju. Matilda okreće glavu na drugu stranu. On rukom okreće njezinu glavu prema sebi. Ona ga gleda začuđeno i tužno. Njezin pogled postaje ljutit. Njegov lik postepeno nestaje. Ona zatrese glavom i njezina se punđa pretvara u gnijezdo. U kadru ostaje samo Matilda u zlatnom rezu s desne strane. Kamera se približava i pomiče je u sredinu kadra. U kadru su njezina ramena, glava i gnijezdo na glavi u koje dolijeću dvije ptice.

Ljube se i uranjaju u gnijezdo. Gnijezdo se zatrese. Mužjak ptice izlijeće iz gnijezda. Ženka ostaje u gnijezdu. Tužno pogne glavu. Mužjak ptice se vraća, leti pored gnijezda. Matilda okreće glavu prema muškaku ptice koja odlijeće. Mužjak ptice dvaput se zaleti Matildi u glavu. Matilda je ljuta, zatrese glavom i gnijezdo nestaje.

10. kadar // Kroz kadar padaju ptice. Padaju leđima okrenutima prema tlu. Krila su im vertikalna i lagano titraju. Prvo u kadar ulazi mužjak, a onda ženka. Izlaze iz kadra.

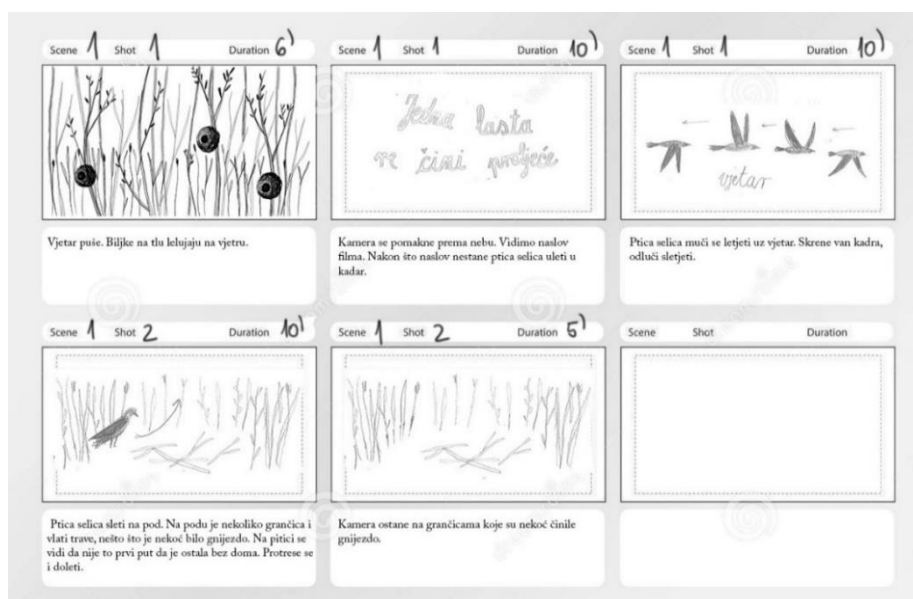
11. kadar // Pejzaž. Prvi plan: pokošena trava s grančicama, drugi plan: visoke trave i dio neba. U kadar ulazi ženka ptice koja pada, nakon nje i mužjak. Padnu na tlo i ostaju ležati. Mužjak ptice se protrese, digne se i odleti, a ženka ostaje nepomično ležati.

12. kadar // Matilda je prikazana frontalno na sredini kadra. Skupila je dlanove koji vizualno podsjećaju na gnijezdo. U ruci joj je ženka ptice. Pogledava oko sebe. Kamera se približava i fokusira njezine dlanove u kojima drži ptičicu. Matilda pogladi prstom ptičicu po glavi. Zastane te napravi pokret kao da je utiskuje u sebe, u prsa. Vraća ruke u prvotnu poziciju, razmiče dlanove iz kojih ispada pero. Kamera prati pero koje polagano padne na pod. Odjavna špica.

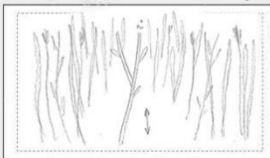
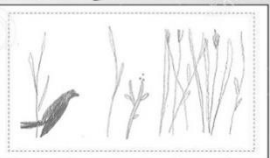
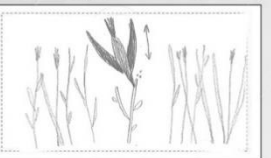
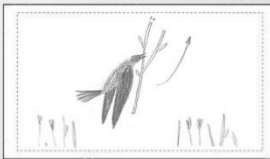

5. KNJIGA SNIMANJA (STORYBOARD)

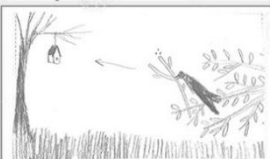

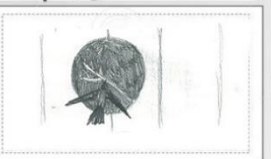

„Knjiga snimanja (*storyboard*) prezentacija je scenarija u crtežima i njome zapravo počinje realizacija filma. Radi je režiser, a izvodi je glavni crtač (dizajner). U knjizi snimanja prikazane su redom, u formi stripa, sve ključne situacije filmske priče podijeljene u kadrove, s vremenskim trajanjima, načinom montaže, brojem pozadina, naznačenim dijalozima, šumovima i uputama za muziku.“[2]

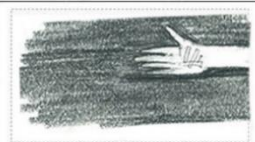
Obzirom da je nakon izrađene prve knjige snimanja došlo do manjih izmjena u scenariju, paralelno s izmjenama u scenariju rađene su i izmjene u knjizi snimanja. Tako je nastalo nekoliko radnih verzija knjige snimanja. Kao ilustracija tog procesa u nastavku se nalazi jedna od radnih verzija knjige snimanja za film „Kućica za ptice“. Na temelju zadnje verzije knjige snimanja napravljen je animatik.

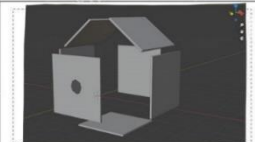
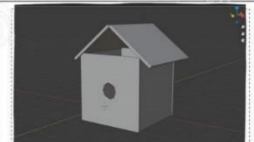
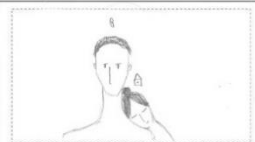
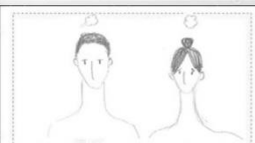
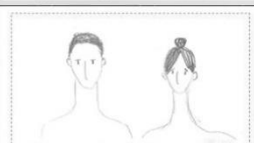
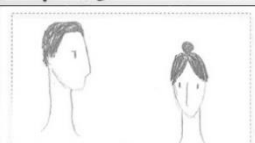

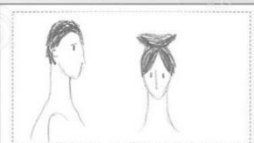

<p>Scene 2 Shot 1 Duration</p> <p>Vidimo ptičje gnijezdo na graničici. Prica selica uljetava u to gnijezdo.</p>	<p>Scene 2 Shot 1 Duration</p> <p>Gnijezdo se prodrma. Nekoliko perca izleti van. Gnijezdo se opet smiri.</p>	<p>Scene 2 Shot 1 Duration</p> <p>Prica selica izleti van iz gnijezda. Nastavlja letjeti.</p>
<p>Scene Shot Duration</p> 	<p>Scene Shot Duration</p> 	<p>Scene Shot Duration</p>

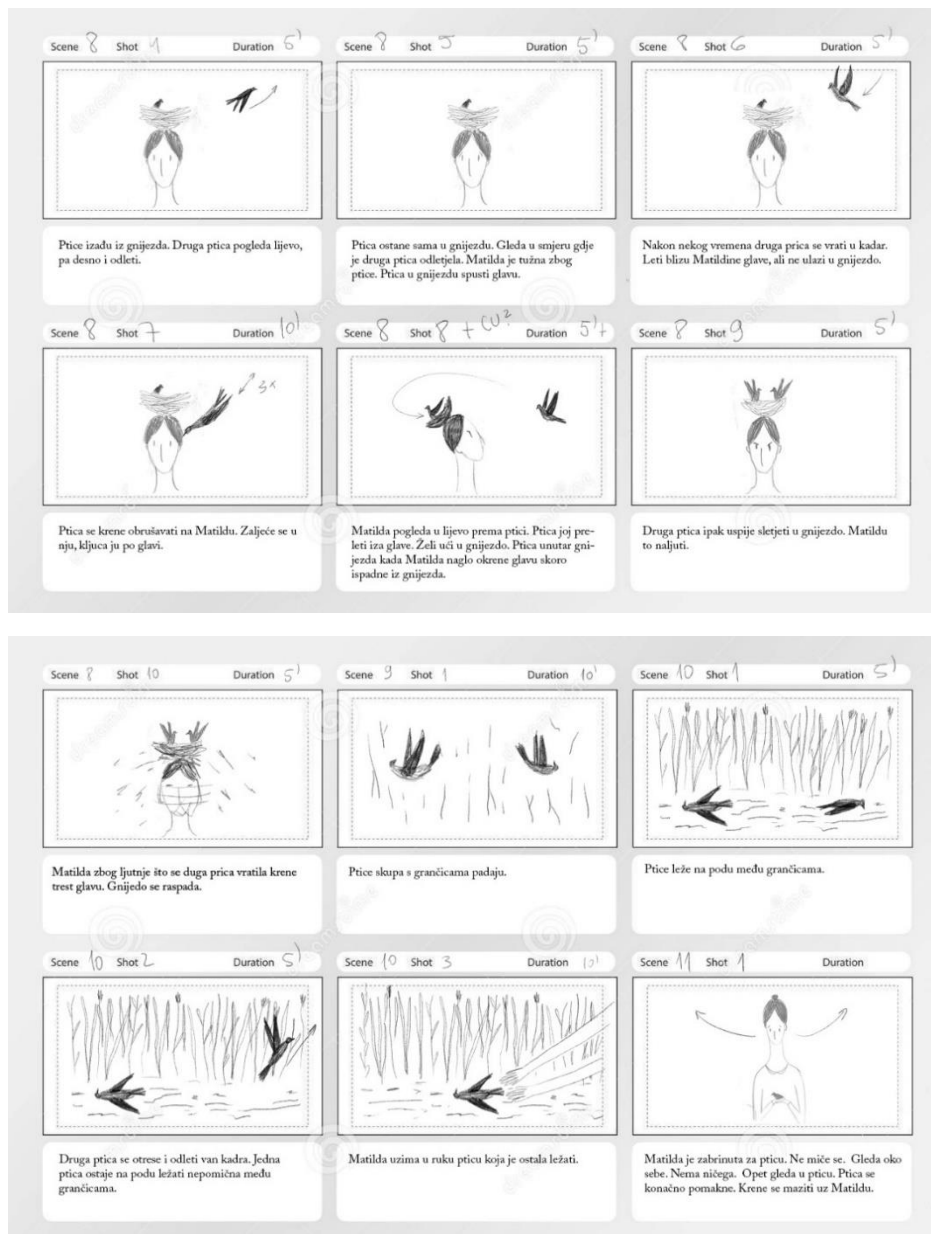
<p>Scene 3 Shot 1 Duration 10'</p> <p>Vidimo graničicu koja pokušava rasti. Graničica se smanji, pa naraste, pa opet smanji i takva ostane. Ništa veća od vlasi trave.</p>	<p>Scene 3 Shot 2 Duration 15'</p> <p>Prica dolijeće do graničice. Gledaju sa čuđenjem.</p>	<p>Scene 3 Shot 2 Duration</p> <p>Pokušava ju izvuci iz tla, no muči se.</p>
<p>Scene 3 Shot 2 Duration</p> <p>Na kraju uspijeva i odleti sa graničicom u klijunu.</p>	<p>Scene Shot Duration</p> 	<p>Scene Shot Duration</p>

<p>Scene 4 Shot 1 Duration 10'</p> <p>Prica selica s graničicom u klijunu sli na granu. U daljini vidimo kućicu za ptice.</p>	<p>Scene 4 Shot 2 Duration</p> <p>Prica odleti prema kućici za ptice.</p>	<p>Scene 4 Shot 2 Duration</p> <p>Uljeće u crni otvor kućice.</p>
<p>Scene 4 Shot 2 Duration 10'</p> <p>Fade to black.</p>	<p>Scene Shot Duration</p> 	<p>Scene Shot Duration</p>

<p>Scene 5 Shot 1 Duration 30)</p> <p>Ekran je crn.</p>	<p>Scene 5 Shot 1 Duration</p> <p>U kadar ulazi ruka s graničom na dlanu. Proža graničicu drugaoj strani.</p>	<p>Scene 5 Shot 1 Duration</p> <p>S druge strane pojavljuje se ruka. Ruka sa dva prsta uzima graničicu.</p>
<p>Scene 5 Shot 1 Duration</p> <p>Graničicu stavlja na dlan.</p>	<p>Scene 5 Shot 1 Duration</p> <p>Šaka druge osobe zaklopi graničicu u šaci.</p>	<p>Scene 5 Shot 1 Duration</p> <p>Kada se šaka otvori umjesto graničice vidimo daske i čavle na dlanu.</p>

<p>Scene 6 Shot 1 Duration</p> <p>Daske se slože u kućicu.</p>	<p>Scene 6 Shot 1 Duration 15)</p> 	<p>Scene 7 Shot 1 Duration 30)</p> <p>Sastavljena kućica se odzanimira i vidimo Matildu i Frana naslonjenog jednog na drugog. Matildi je iznad glave ta kućica. Franu je iznad glave simbol ženskog organa.</p>
<p>Scene 7 Shot 1 Duration</p> <p>Odmaknu se, više nisu naslonjeni jedno na drugo. Kako se odmaknu Matildi iznad glave kućica nestane (puf). Franu također nestane simbol iznad glave</p>	<p>Scene 7 Shot 1 Duration</p> 	<p>Scene 7 Shot 2 Duration 5)</p> <p>Fran se okrene prema Matildi. Matilda ga ne gleda.</p>

<p>Scene 7 Shot 3 Duration 7)</p> <p>Fran Matildi krene uništavati pundu.</p>	<p>Scene 7 Shot 3 Duration</p> <p>Od Matildine punde nastane razbarušeno gnjezdo</p>	<p>Scene 8 Shot 1 Duration 30)</p> <p>Zoom in na Matildu. Frana više nema u kadru.</p>
<p>Scene 8 Shot 2 Duration</p> <p>Dvije ptice ulete u Matildino gnjezdo. Matilda je sretna.</p>	<p>Scene 8 Shot 2 Duration</p> <p>Ptice i Matilda su sretni. Ptice se maze.</p>	<p>Scene 8 Shot 2 Duration</p> <p>Ptice se pouvku u gnjezdo. Ne vidimo ih. Matilda u tom trenu zaklopi oči, ali i dalje ima smjehak na licu.</p>

6. LIKOVI U FILMU I NJIHOV PRIKAZ

U filmu se vizualno pojavljuju četiri lika: dvije ptice - jedna ženka i jedan mužjak i dvoje ljudi – jedna žena i muškarac. U narativnom smislu zapravo se radi o dvoje protagonista čija su tijela, ovisno o kadru, prikazana u formi/tijelu ptice ili u formi/tijelu čovjeka jer se lik žene u dijelu kadrova prikazuje kao ženka ptice, a lik muškarca kao mužjak ptice. Prikazom svakog od dvoje protagonista u dvije forme/dva tijela željela se postići dinamika naracije filma, a opisane odnose i osjećaje protagonista utemeljene na osobnom iskustvu i iskustvu bliskih osoba prenijeti gledateljima na zanimljiv i dinamičan način i potaknuti ih na emocionalni angažman na razini empatije ili identifikacije s prikazanim odnosima i osjećajima. Likovi žene i muškarca prikazani su jednoličnom, tankom obrisnom linijom kao pojednostavljene siluete jednolično kolorirane u dva tona sive: ženski lik svijetlim, a muški lik malo tamnijim tonom. Ptice su također prikazane pojednostavljeno, a dijelovi tijela ptica kolorirani su rukom crtanim

sivim i crnim linijskim teksturama. Razlika u koloriranju mužjaka i ženke omogućava gledatelju njihovo razlikovanje. Kod mužjaka su kolorirani glava, leđa, krila i rep, a kao polazište uzet je izgled ptice kukavice. Kukavica je ptica selica čije je u narodu najpoznatije obilježje da ne gradi vlastito gnijezdo, već svako od svojih jaja polaže u gnijezdo druge ptice čija su jaja vizualno slična. Ptići kukavice obično se izlegu prije nego ptići ptice domaćina, pa ptići kukavice iz gnijezda izbace druga jaja ili ptiće.[6] Upravo ta karakteristika odrasle ptice kukavice - višestruke prevare drugih, kao i višestruko značenje riječi „kukavica“ u hrvatskom jeziku bili su povod da izgled ove ptice postane polazištem za definiranje izgleda mužjaka ptice u filmu. Ženka ptice u filmu kolorirana je istim postupkom, ali na način da se vizualno razlikuje od mužjaka – ona je svijetlo siva. U filmu nema naracije i iz tog razloga likovi nemaju imena. Ona postoje samo u radnim materijalima kako bi se autorica filma lakše snalazila tijekom rada na filmu. Radni naziv ženskog protagonista je Matilda (tijekom pisanja scenarija ponovno je pogledan film Luca Bessona iz 1994. „Léon: The Professional“, a jedna od pozadinski pjesama slušana tijekom rada na filmu bila je „Matilda“ Alt-J-a). Radni naziv muškog protagonista je Fran čija su prva tri slova imena identična prvim slovima engleske riječi *fraud* koja znači prevara, varalica, obmana.

7. POZADINE U FILMU

U filmu se koriste tri vrste pozadina: crteži pejzaža, svijetlo siva tekstura i crna titrava tekstura. Prvu vrstu pozadina čine različiti prikazi pejzaža. Zajednička karakteristika ovih pozadina je da su na svima dominantni linijski, pojednostavljeni prikazi flore (trave, grančice, drveće) i gnijezda. Svaka od tih pozadina podijeljena je na dva dijela: na donji dio na kojem su nacrtani elementi flore i koji je uvijek vrlo bogat, gust, nastao korištenjem većeg broja *layera* i gornji koji je prazan i predstavlja nebo. Te pozadine su primarno statične i tek je poneki njihov element animiran. Druga vrsta pozadine je gotovo neprimjetna svijetlo siva titrava teksturirana pozadina koja se koristi u svim kadrovima. U nekima je ona samo jedan od *layera*, dok je u nekima jedina pozadina. Kao jedina pozadina koristi se u kadrovima u kojima se dramaturški želi posebno naglasiti prikazana radnja. Ona se koristi kao neutralizator bjeline, radi vizualnog omekšavanja kadrova i odnosa crnog linijskog crteža i prvotne bjeline pozadine na kojoj su crteži nastajali, a koja bi vizualno bila vrlo zamorna za oko gledatelja. Treća vrsta pozadine je crna titrava rukom nacrtana tekstura. Ona se koristi samo u jednom kadru radi naglašavanja dramatike simbolički prikazanih odnosa i osjećaja.

8. TEHNIKA FILMA I PROGRAMI KORIŠTENI ZA REALIZACIJU FILMA

Crtani film „Kućica za ptice“ rađen je tehnikom 2D kompjuterske animacije na grafičkom tabletu. Tehnika 2D kompjuterske animacije odbrana je iz više razloga. Po načinu rada ona je najbliža klasičnoj animaciji papir-olovka što najviše odgovara naglašenom grafičarskom senzibilitetu autorice koja se najradije izražava linijom bez korištenja boje. Tom se tehnikom mogao uspješno izraziti i prenijeti željeni vizualni dojam filma. Također, u odnosu na klasičnu animaciju papir-olovka, 2D kompjuterska animacija olakšava produkciju i postprodukciju filma što je bilo vrlo važno u konkretnom slučaju kada je sve poslove produkcije i postprodukcije trebala napraviti jedna osoba u vrlo kratkom vremenu za gotovo četverominutni film s puno detalja. Nedostatak ove tehnike je djelomičan gubitak mekoće i topline u digitalnom crtežu u odnosu na crtež koji nastaje na papiru. Unatoč ovom nedostatku za realizaciju crtanog filma odabrana

je tehnika 2D kompjutorske animacije jer je procijenjeno da u zadanim okolnostima ima više prednosti nego nedostataka. Programi korišteni u procesu animacije su: TVPaint Animation Standard Edition, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Blender i Adobe After Effects.

9. MONTAŽA FILMA

Montažu slike i zvuka napravila je autorica filma korištenjem programa Adobe Premiere Pro. Proces montaže za autoricu nije bio zahtjevan radi prethodnog iskustva u korištenju ovog programa. Kao je film nastajao postepeno, kadar po kadar, tako je svaka od faza odmah, neovisno o stupnju dovršenosti kadra (gruba animacija / koloriranje / finalna animacija) bila montirana. Takav pristup bio je jednostavan za provedbu jer se radilo o jednoj osobi koja je izvodila sve poslove na realizaciji filma. Prednost takovog pristupa je bila u tome što se u svakom trenutku mogla sagledati cjelina filma i uočiti mjesta na kojima bi bilo dobro načiniti izmjene ili doradu elemenata filma predviđenih scenarijem i animatikom. Tako je npr. iz kadra u kojem je prikazan let ptice naknadno uklonjena pozadina (animirani oblaci) jer je uočeno da vizualno i dramaturški ne doprinose filmu. I montaža skladane glazbe napravljena je odmah jer je glazba vremenski skladana po animatiku, a razlike u vremenskom trajanju kadrova između animatika i gotovog filma bile su minimalne, što je na kraju zahtijevalo minimalne korekcije vremenskog trajanja glazbe. Mogućnost slušanja glazbene podloge istovremeno s pregledavanjem rezultata rada na kraju svake od faza animacije omogućili su autorici cjelovitije sagledavanje postignutog.

10. GLAZBA I ZVUK U FILMU

Dijaloga i naracije u filmu nema pa su glazba i zvukovi iz prirode jedini elementi tonskog zapisa filma. Glazba u filmu skladana je za film. Autor glazbe i zvuka je Jona Jovanović, student prve godine Preddiplomskog studija montaže na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Do suradnje s Jonom je došlo preko kazališne predstave „Stan bez nas“ koja je izvedena 2022. godine na Festivalu DeSADU, koju je režirala i za koju je tekst napisala studentica druge godine Diplomskog studija kazališne dramaturgije Ana Dragozet za čiju je predstavu autorica filma dizajnirala plakat. Tijekom gledanja kazališne predstave nekoliko glazbenih fragmenata privukli su pažnju autorice filma jer su u potpunosti odgovarali njezinoj ideji o tome kako bi trebala zvučati glazba u filmu kako bi se dodatno naglasili ukupna atmosfera i emocije koje je filmom željela prenijeti gledateljima. Posredstvom redateljice kazališne predstave autorica filma stupila je u kontakt s autorom glazbe za kazališnu predstavu i dogovorena je suradnja na filmu. Autor glazbe, koja je skladana digitalno, jedini je suradnik na filmu. Proces stvaranja glazbe započeo je sastankom s autorom glazbe na kojem su mu pomoću knjige snimanja (*storyboarda*) detaljno opisani i obrazloženi ideja i tema filma, osjećaji koje bi film trebao prenijeti gledatelju, preslušani su glazbeni fragmenti kazališne predstave kao smjernica za skladanje i razgovaralo se o zvukovima koji bi se koristili u filmu. Dodatno su autoru glazbe u istu svrhu poslani fragmenti različitih skladbi preuzeti s interneta i poslan je animatik na temelju kojeg je započelo skladanje. Nakon tri probne verzije stvorena je završna verzija. U zadnjoj fazi montaže filma s autorom glazbe su dogovorene minimalne korekcije glazbene podloge u smislu vremenskog trajanja i dodani su zvukovi iz prirode.

11. OSVRT NA PROCES RADA NA FILMU I KRITIČKI OSVRT NA FILM

Proces rada na filmu omogućio je autorici utvrđivanje, povezivanje i nadograđivanje znanja i vještina stečenih tijekom preddiplomskog studija i razvoj sposobnosti kvalitetnijeg kritičkog sagledavanja vlastitog rada. Ključnu ulogu u procesu realizacije završnog rada imale su konzultacije s mentorom. Konstruktivna kritika i zajednička analiza elemenata svake od faza u procesu nastanka animiranog filma tijekom koje su traženi odgovori na pitanja kako i zašto je nešto zamišljeno i napravljeno, te može li se to bolje i/ili drugačije napraviti kako bi tema i redateljska koncepcija bili preneseni jasnije i kvalitetnije, rezultirali su doradom elemenata koji su tijekom analize uočeni kao prostori za traženje boljih i kvalitetnijih rješenja. To je dovelo do manjih izmjena scenarija i korekcija u procesu animacije. Na kraju dolazimo do pitanja s kojim se susreće svaki umjetnik - je li rad gotov ili na njemu treba još raditi. U traženju odgovora na ovo pitanje svakako pomaže iskustvo, sposobnost objektivnog kritičkog sagledavanja vlastitog rada, vremenski odmak od rada i mišljenje osoba iz struke. U konkretnom slučaju, uzevši u obzir vrijeme koje je autorica imala na raspolaganju za realizaciju filma, manjak iskustva (radi se o prvom radu autorice ove razine složenosti) i nemogućnost sagledavanja rada s vremenskim odmakom, ovaj višemjesečni proces rada na crtanom filmu doveo je do zadovoljavajućeg rezultata. Iako u filmu postoje elementi kadrova na kojima se još može raditi, najvažnije u cijelom ovom procesu je ukupno iskustvo koje će autorici filma omogućiti bolji i kvalitetniji pristup prilikom rješavanja budućih zadataka u području animacije.

12. FILMOVI DRUGIH AUTORA

Analitičko gledanje što većeg broja filmova drugih autora vrlo je važan element u procesu edukacije budućih animatora. Među brojnim pogledanim filmovima u nastavku će biti navedeni oni koji su zaokupili pažnju autorice filma prvenstveno stilski, vizualno, tematski, narativno, ukupnim dojmom ili pobuđenim emocijama, a koji su po nekim od navedenih elemenata bliski njezinom filmu „Kućica za ptice“. To su kratkometražni filmovi prikazani na 30. i 31. Animafestu: film „Elo“ portugalske animatorice Alexandre Ramires, film „Hold me tight“ belgijske animatorice Mélanie Robert-Tourneur i studentski film „Where am I?“ autorice Qui Cheng, te kratkometražni filmovi „Glad“ i „Jedan od mnogih“ naše autorice Petre Zlonoga koji su pogledani na internetskim stranicama Bonobostudija nakon poticajnog predavanja koje je na ALU održala direktorica Bonobostudija Vanja Andrijević.

13. ZAKLJUČAK

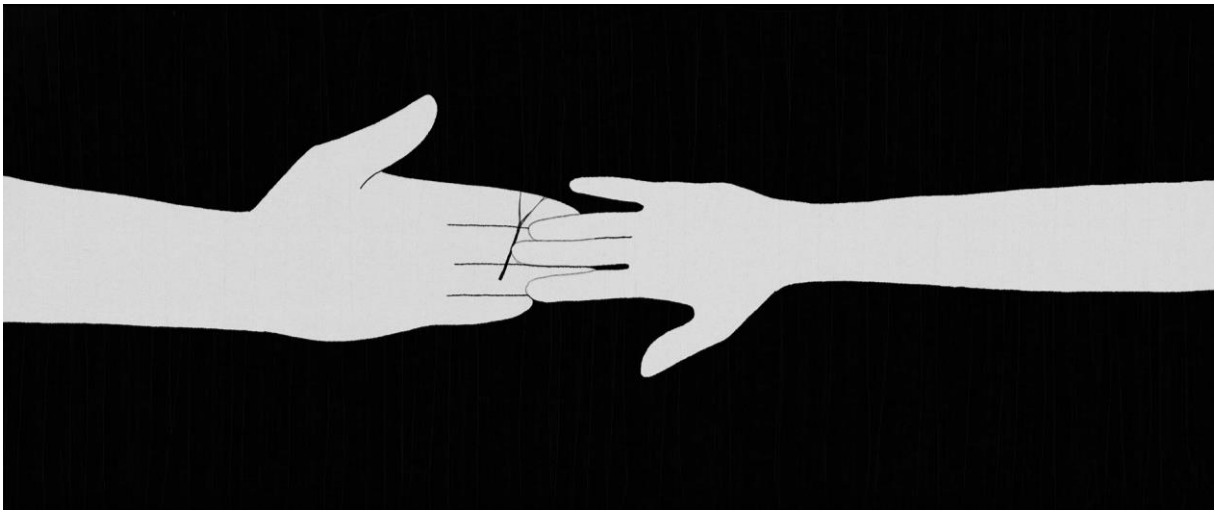
Završni rad, animirani film „Kućica za ptice“ realiziran tehnikom 2D kompjutorske animacije, najkompleksnije je umjetničko djelo autorice izrađeno na kraju preddiplomskog sveučilišnog studija Animacija i novi mediji na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom procesa realizacije završnog rada korištena su brojna znanja i vještine stečene na studiju iz niza kolegija, prvenstveno iskustva stečena tijekom realizacije vježbi iz 2D i 3D animacije, analitičko gledanje brojnih, prvenstveno animiranih filmova svih razina produkcije, višegodišnje praćenje programa Animafesta, prisustva na *masterclasovima*, znanja i vještine stečene kroz izradu animiranog filma u trajanju od 2'45" kao dijela multimedijskog rada „Grožnjanci“ iz 2021. godine koji je nastao je kao rezultat umjetničkog istraživanja u okviru projekta

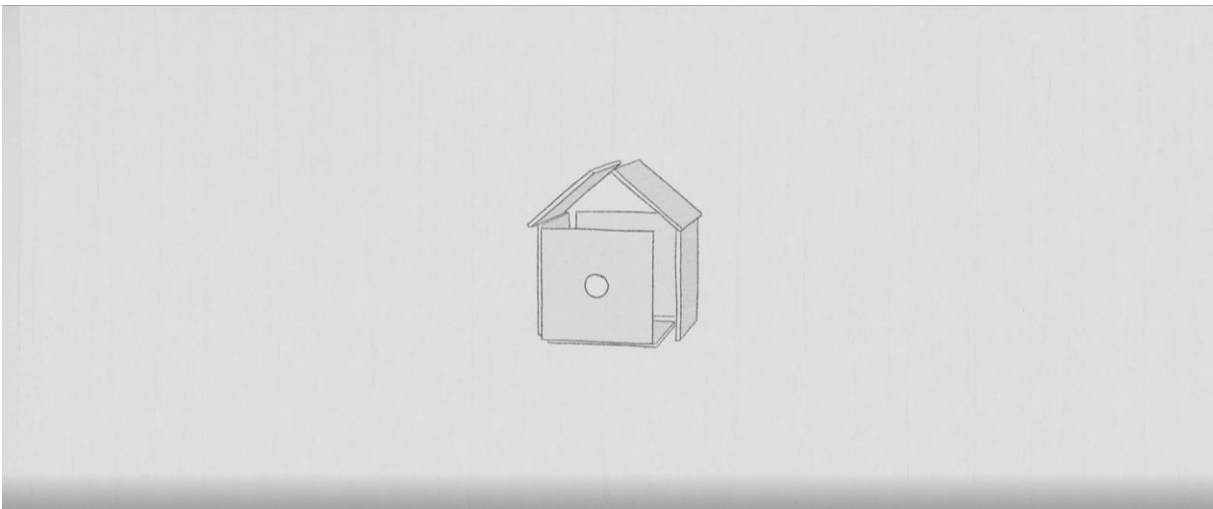
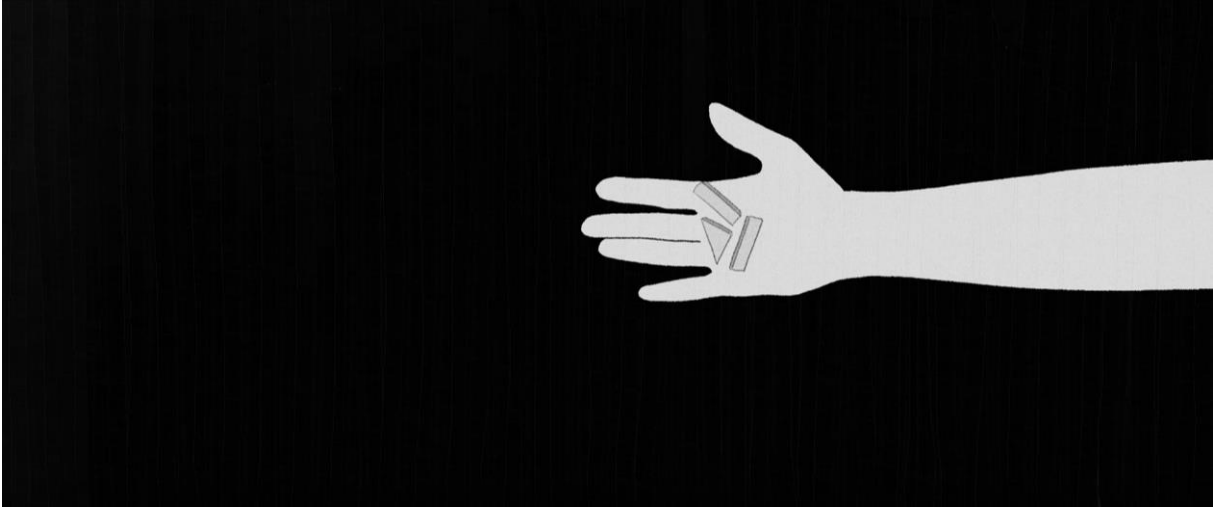
„nulta tOčka: IDEALNO MJESTO“ koji je realiziran u okviru Interdisciplinarne ljetne škole ALU koja je održana od 31. kolovoza do 8. rujna 2021. godine u Grožnjanu i koji je bio izložen na skupnoj izložbi 2022. godine u Galeriji Putolovac, rada na 15' animaciji crteža slikarice Ive Patarčec koja je nastala za potrebe projekta „Ples u sinesteziji s drugim umjetnostima“ koji je zamišljen kao dijalog umjetnika vezanih uz plesnu umjetnost sa stvaraocima iz drugih umjetničkih područja [11] i koji je prikazan u Zagrebačkom plesnom centru 2022. godine, rada na tri samoinicirana vrlo kratka animirana filma, rada na tri autorska eksperimentalna filma, rada na kratkometražnom samoiniciranom igranom filmu „Klinka“ koji je realiziran neposredno pred upis na prvu godinu Akademije likovnih umjetnosti, te suradnje na dugometražnom igranom filmu „Zagrebački Ekvinocij“ i suradnji na desetak kratkometražnih igranih filmova studenata Akademije dramskih umjetnosti. Tijekom procesa rada na animiranom filmu „Kućica za ptice“ otvarali su se brojni problemi i pitanja što je zahtijevalo samostalno savladavanje novih znanja i vještina struke kao i povezivanje i korištenje do tada stečenih znanja i vještina na predmetima koji su bili obuhvaćeni programom preddiplomskog studija. Ključnu ulogu u procesu realizacije završnog rada imale su konzultacije s mentorom. Konstruktivna kritika tijekom konzultacija s mentorom i zajednička analiza elemenata svake od faza u procesu nastanka animiranog filma, rad na poboljšanju elemenata koji su tijekom analize uočeni kao prostori dodatnog promišljanja i traženja boljih i kvalitetnijih rješenja omogućili su uspostavljanje nove razine kritičkog i analitičkog sagledavanja vlastitog rada i samo su potvrdili želju i potrebu za nastavkom studija na diplomskoj razini radi nužnosti stjecanja novih znanja, vještina i iskustava u radu na animiranom filmu kroz rad na mentorski vođenim projektima koji bi bio nadopunjen radom na samostalnim projektima i, ako se pruži mogućnost, radom na tuđim animiranim filmovima što bi omogućilo cjelovit uvid u kompleksnost procesa nastanka animiranog filma u realnom okruženju.

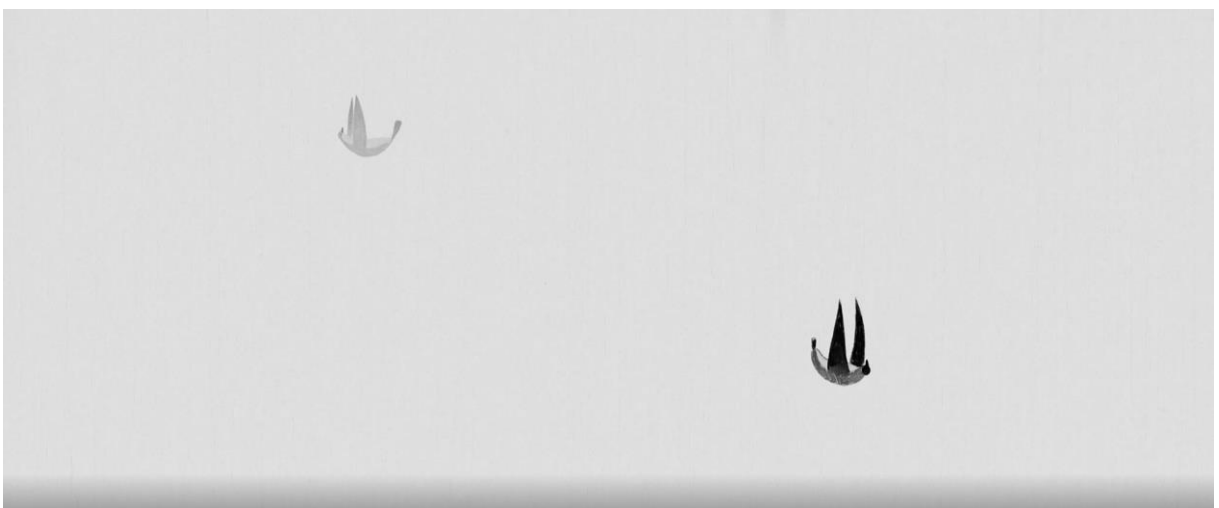
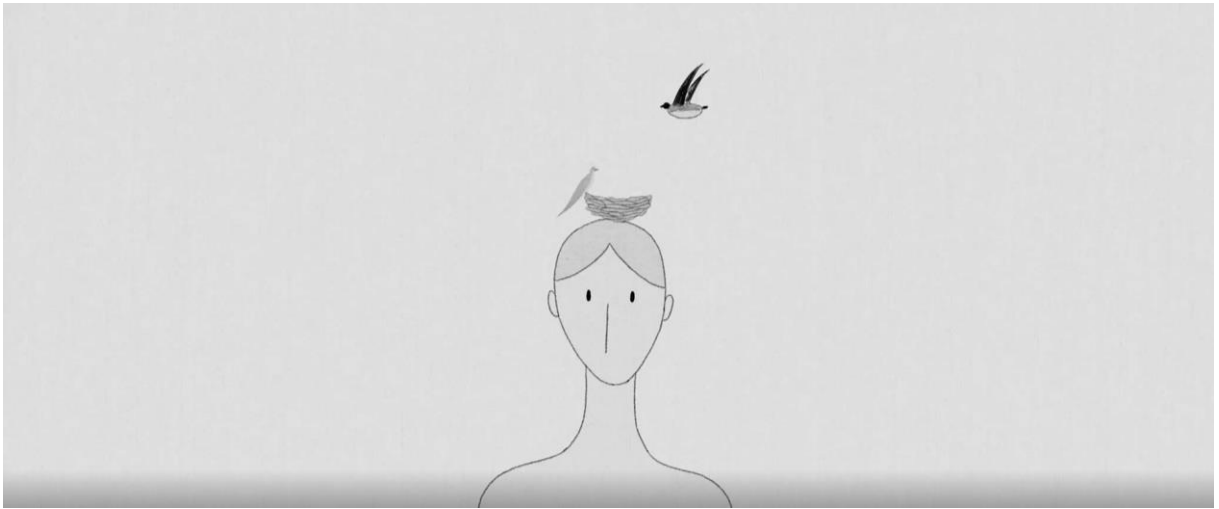
14. FOTOGRAFIJE IZ NEKOLIKO KADROVA FILMA

*Režija, priča, animacija, montaža
Petra Pavetić Kranjčec*

15. KORIŠTENA LITERATURA I OSTALI IZVORI

1. Tanja Dabo: Idejno koncipiranje, planiranje i realiziranje vlastitog umjetničkog projekta kao diplomskog rada, ALU, Zagreb, 2017.
2. Borivoj Dovniković Bordo: Škola crtanog filma, Prosvjeta, Zagreb, 2009.
3. <https://film.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1695>, Filmski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008.-2021.
4. <https://psiholoski-prostor.org/prekid-romanticne-veze-kada-ljubav-ustupi-mjesto-odbacivosti/>
5. <http://psihoskop.ffzg.unizg.hr/2017/03/26/i-ljubav-ima-svoj-rok-trajanja-sto-nas-psihologija-moze-nauciti-o-prekidima-ljubavnih-veza/>
6. <https://www.plantea.com.hr/kukavica/>
7. Animafest Zagreb, 30. svjetski festival animiranog filma, Hulahop d.o.o., Zagreb 2020.
8. Animafest Zagreb, 31. svjetski festival animiranog filma, Hulahop d.o.o., Zagreb 2021.
9. <https://bonobostudio.hr/hr/distribucija/glad>
10. <https://bonobostudio.hr/hr/distribucija/jedan-od-mnogih>
11. <https://fronesis.hr/>