

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
& ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία
Ταινία κινουμένων σχεδίων

Τίτλος: *My Garden*

Συγγραφέας:
Ελένη Φίλιου
ΑΜ: 14005

Επιβλέπων/ουσα:
Ελένη Μούρη

Αθήνα, Μάρτιος 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
& ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: *My Garden*

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Εισηγητή

Η πτυχιακή/διπλωματική εργασία εξετάστηκε επιτυχώς από την κάτωθι Εξεταστική Επιτροπή:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΒΑΘΜΙΔΑ /ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ελένη Μούρη	Καθηγήτρια	
Σπυρίδων Σιάκας	Αναπληρωτής Καθηγητής	
Γιώργος Ματθιόπουλος	Λεκτορας	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένη **Ελένη Φίλιου** του **Αθανασίου**, με αριθμό μητρώου **14005** φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής **Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού** Τμήματος **Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας**, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

«Είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος. Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του πτυχίου μου».

Κατόπιν συνεννοήσεως με την επιβλέπουσα μου καθηγήτρια Κα Μούρη, **«επιλέγω αποκλεισμό πρόσβασης 12 μηνών»** στην εργασία μου από την πλατφόρμα "Πολυνόη". Ο λόγος είναι πως ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος σε διαγωνιστικά φεστιβάλ τα οποία έχουν ως όρο συμμετοχής, οι ταινίες που λαμβάνουν μέρος να μην έχουν προβληθεί δημόσια και να μην είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό».

Η Δηλούσα
Ελένη Φίλιου

Επιβλέπουσα καθηγήτρια
Δρ. Ελένη Μούρη

An illustration of a person with long, wavy blonde hair lying on their side on a sandy beach. The person's right arm is extended, and a small, colorful garden with various plants and flowers is growing along the length of their forearm. The background shows a clear blue sky with a few white clouds and a calm turquoise sea meeting the horizon. The overall style is soft and artistic, with a focus on nature and personal growth.

my Garden

a short animation film by Eleni Filiou

Tutor: Eleni Mouri

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμ. Γραφιστικής & Οπτ. Επικοινωνίας

Μάρτιος 2022

Περιεχόμενα

1. Θέμα & Κεντρική ιδέα
2. Σύνοψη
3. Έμπνευση
4. Συμβολισμοί & Αλληγορίες
5. Συμβολισμοί στο έργο
6. Επιρροές
7. Έρευνα & Αναφορές
8. Προσχέδια Χαρακτήρων
9. Τελικοί Χαρακτήρες & Χρώματα
10. Δείγμα Storyboard & Τελική Ταινία
11. Προγράμματα & Διαδικασία Παραγωγής
12. Μουσική Σύνθεση
13. Ηχητικός Σχεδιασμός
14. Αφίσες
15. Καρτ-ποστάλ & Σελιδοδείκτες

1. Θέμα & Κεντρική Ιδέα

Θέμα:

Απλοί καθημερινοί τρόποι
έκφρασης της αγάπης

Κεντρική ιδέα:

Η αγάπη κι η αυτοθυσία
που χρειάζεται μια ανθρώπινη σχέση,
παρομοιάζεται με την τακτική φροντίδα,
που χρειάζεται ένας κήπος
για να ανθίσει.

2. Σύνοψη

Είναι καλοκαίρι πρῶι. Σε μια παραλία, μια νεαρή κοπέλα, ξυπνάει όντας μικροσκοπική σε μέγεθος, στη σκιά της γιγάντιας χούφτας του αγαπημένου της, ο οποίος κοιμάται ξαπλωμένος στην άμμο. Αρχίζει και περπατάει πάνω στο απλωμένο χέρι του, κατευθυνόμενη προς μια μακρόστενη σκάλα, που την οδηγεί στα μαλλιά του. Εκεί, με μεγάλη της έκπληξη βρίσκει κοράκια να καταβροχθίζουν τον λαχανόκηπο, που είναι φυτρωμένος στο κεφάλι του αγοριού. Τα διώχνει και μαζεύει τα κατεστραμμένα φρούτα και λαχανικά. Τα χρησιμοποιεί για λίπασμα για να φυτέψει ένα μεγάλο ηλιοτρόπιο. Ένα αεράκι της φέρνει δώρο ένα ανθάκι, το οποίο το φοράει στο αφτί της.

Κάθεται ήρεμη στα στάχια-μαλλιά του αγοριού και χαζεύει για λίγο την θάλασσα. Ένας γλάρος πετάει από πάνω της και χάνεται στον ορίζοντα. Πόσο θα ήθελε να είναι στη θέση του και να ταξιδέψει κι εκείνη μακριά. Επανερχεται όμως από την αναπόληση της, και κατεβαίνει στο πρόσωπο του αγοριού, για να σκουπίσει το στεγνό πλακόστρωτο ρυάκι που ξεκινάει από την άκρη του ματιού του και διασχίζει το μάγουλο του μέχρι κάτω. Ξαφνικά, ένα δάκρυ αρχίζει να κυλάει από το μάτι του, στο ρυάκι. Το μαζεύει γρήγορα με έναν κουβά και το παρηγορεί χαϊδεύοντάς το. Εκείνο στεναχωρημένο όπως είναι, φουσκώνει ακόμα περισσότερο και την αγκαλιάζει ολόκληρη ταραγμένο. Η κοπέλα το αγκαλιάζει, προσπαθώντας να το ηρεμήσει. Το δάκρυ αμέσως ηρεμεί και την αφήνει απαλά, καθώς αιωρείται προς τον ουρανό. Η κοπέλα χαρούμενη συνειδητοποιεί πως το δάκρυ, της έχει αφήσει στον κουβά ένα ροζ σποράκι. Κοιτώντας γύρω της καταλαβαίνει πως όλο του το πρόσωπο του αγοριού έχει αρχίζει να καίγεται από τον δυνατό μεσημεριανό ήλιο. Αγχωμένη ψάχνει λύση. Κοι-

τάζει μακριά στο βάθος την σκιά κάποιων δέντρων. Αμέσως της έρχεται μια ιδέα. Φέρνει την μακρόστενη σκάλα και την χρησιμοποιεί ως γέφυρα για να φτάσει από το κεφάλι του αγοριού στον ώμο του, όπου είναι το υψηλότερο σημείο του σώματός του. Ανεβαίνει στον ώμο του και φυτεύει εκεί το ροζ σποράκι. Ποτίζοντάς το με νερό από το πηγάδι του αφτιού του, εκείνο μεγαλώνει κ γίνεται ένα τεράστιο δέντρο, του οποίου η σκιά, σκεπάζει το ηλιοκαμένο πρόσωπο του. Ανακουφισμένη και χαρούμενη η κοπέλα, ξαποσταίνει στον κορμό του δέντρου.

Ο ήχος των κυμάτων της τραβάει πάλι την προσοχή. Κοιτάζει ξανά μελαγχολικά την απέραντη θάλασσα, σαν να θέλει να ξεφύγει από τον απομονωμένο Κήπο της και να ανακαλύψει καινούρια μέρη. Μετανιώνει που έκανε τέτοια σκέψη. Ο άνεμος αρχίζει και δυναμώνει και της παίρνει το άνθος που έχει στα μαλλιά. Καθώς το κυνηγάει ο αέρας την κατευθύνει προς στην παραλία που βρίσκεται πίσω από την πλάτη του. Εκεί υπάρχει μια βάρκα με κουπιά. Ο άνεμος σταματάει κ το ανθάκι πέφτει απαλά πάνω στην βάρκα. Η κοπέλα προχωράει μέσα στη θάλασσα σπρώχνοντας τη βάρκα. Σκέφτεται για λίγο πως θα ήταν αν έφευγε. Χαμογελάει και παίρνει την απόφαση της. Σπρώχνει τη βάρκα και την αφήνει να φύγει. Γυρνάει στην παραλία και ξαπλώνει στην άμμο. Χαμογελαστή κλείνει τα μάτια της. Ακούγεται η θάλασσα και η κοπέλα ξυπνάει. Κοιτάζει δίπλα της και βλέπει το αγόρι, στο ίδιο μέγεθος με εκείνη, να κοιμάται κάτω από τον καυτό ήλιο. Τον ξυπνάει τρυφερά και τον φέρνει κοντά της στη σκιά του δέντρου. Συνεχίζουν αγκαλιασμένοι τον καλοκαιρινό μεσημεριανό τους ύπνο, στην παραλία.

3. Έμπνευση

Η αρχική έμπνευση που με οδήγησε να επιλέξω το συγκεκριμένο θέμα για την ταινία, είναι η αγάπη μεταξύ των γονιών μου, καθώς και η αγάπη και η αυτοθυσία τους, για την οικογένεια μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους, αλλά και η συμπόνια και φιλανθρωπία τους προς όλους.

Επίσης το έντονο ενδιαφέρον των αδελφών μου για την κηπουρική και την φροντίδα φυτών και λουλουδιών, μου έδωσε την ιδέα για την πλοκή του έργου. Αν κάποιος που νοιάζεται τόσο πολύ για τον κήπο του, είχε έναν άνθρωπο δίπλα του, θα τον φρόντιζε με το ίδιο ενδιαφέρον;

Το κεντρικό θέμα στο οποίο βασίστηκα έχει να κάνει με τους απλούς καθημερινούς τρόπους που μπορεί ο καθένας μας να εκφράσει στον συνάνθρωπο του την αγάπη, είτε είναι αδελφός, είτε σύντροφος, φίλος, ή ακόμα και κάποιος άγνωστος που χρειάζεται βοήθεια. Κάθε άνθρωπος όμως είναι ξεχωριστός, γι' αυτό και οι τρόποι αυτοί μπορεί να διαφέρουν, παρότι αποσκοπούν στον ίδιο ακριβώς στόχο. Να εκφράσουν την αγάπη.

Για παράδειγμα, στην ταινία, η κοπέλα όντας πιο εξωστρεφής και πιο ενεργητική, καταφέρνει μέσα από φανερές πράξεις να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον Κήπο. Διώχνει τα κοράκια του, συμμαζεύει την σοδειά, φυτεύει ένα καινούριο λουλούδι, παρηγορεί το δάκρυ του, και τον προστατεύει από τον ήλιο φυτεύοντάς του το γιγάντιο δέντρο. Παράλληλα όμως, κι ο Κήπος της εκδηλώνει με πιο απλές πράξεις την

αγάπη του, με την μορφή της φύσης. Για παράδειγμα, ενώ η κοπέλα μαζεύει το χωράφι, εκείνος της χαρίζει να φάει τους καρπούς του. Όταν φυτεύει το ηλιοτρόπιο, της προσφέρει ένα μικρό φούξια ανθάκι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Αργότερα που παρηγορεί το δάκρυ του, εκείνος της κάνει δώρο ένα ροζ σποράκι. Και στο τέλος, αφού τον σώζει από τον δυνατό ήλιο, ο Κήπος την οδηγεί μέσω του αέρα, στην βάρκα, δίνοντάς της "έτσι, το δώρο της ελεύθερης επιλογής.

Μια ακόμη έμπνευση που με οδήγησε στην ιδέα του διλήμματος της κοπέλας, μεταξύ της Θάλασσας και του Κήπου, είναι η ιστορία των Πρωτόπλαστων. Στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε τον Αδάμ και την Εύα, στον Κήπο της Εδέμ, έχοντας πλήρη ανεξαρτησία και ελεύθερη βούληση. Κλήθηκαν όμως από τον Θεό, να αποφύγουν να φάνε τον απαγορευμένο καρπό. Εκείνοι όμως δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να δοκιμάσουν το φρούτο αυτό. Με αυτήν την επιλογή τους λοιπόν, χάσανε τον δικό τους Αιώνιο Κήπο. Στην πλοκή του *my Garden* όμως, η πρωταγωνίστρια δεν ακολουθεί την περιέργεια της για το άγνωστο πέρα από τη Θάλασσα, και παραμένει στον αγαπημένο της Κήπο.

Η επιλογή του καλοκαιριού ως εποχή που διαδραματίζεται το έργο, έγινε, επειδή την περίοδο αυτή έχουμε την μεγαλύτερη καρποφορία σε φρούτα, αλλά κι επειδή τα έντονα χρώματα, κι ο γλυκός καιρός, είναι τα ιδανικός ώστε να αφηγηθούμε μια αγνή ιστορία αγάπης.

4. Συμβολισμοί & Αλληγορίες

Τί είναι η αλληγορία;

Η **Αλληγορία** είναι ένα σχήμα του λόγου, στον οποίο χρησιμοποιείται μία ιστορία με σκοπό τη διδασκαλία ή την ερμηνεία μιας ιδέας ή μιας αρχής. Υπάρχει μία σαφής διαφορά της αλληγορίας με το συμβολισμό. Μια αλληγορία είναι μια πλήρης αφήγηση, η οποία περιλαμβάνει χαρακτήρες και δράσεις που αντιπροσωπεύουν μια αφηρημένη ιδέα ή ένα γεγονός.

Αλληγορία είναι οτιδήποτε στον προφορικό ή γραπτό λόγο που εμπειριέχει υπαινιγμό και γενικά κρύβει νοήματα διαφορετικά από εκείνα που φαίνεται ότι δηλώνει. Συναντάται σε ευρεία χρήση στους αρχαίους λαούς, καθώς και στην χριστιανική Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν για παιδαγωγικούς κυρίως σκοπούς, στην Ακαδημία του Πλάτων. Ακόμη, στη λαϊκή παράδοση, στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία κατά τον Μεσαίωνα και στους μετέπειτα χρόνους υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα αλληγορικών εκφάνσεων.

Τί είναι το σύμβολο;

Ένα **σύμβολο**, από την άλλη πλευρά, είναι ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει ένα άλλο αντικείμενο, δίνοντάς του μια συγκεκριμένη έννοια. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή ιστορίες όπως η αλληγορία. Για παράδειγμα, ο Πλάτων, στην αλληγορία του σπηλαίου, λέει μια ιστορία για το πώς μερικοί άνθρωποι είναι ανίδεοι, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι άνθρωποι «βλέπουν το φως.» Η αλληγορία του Πλάτωνα συμβολίζει μια ιδέα και δεν λέει μια πραγματική ιστορία. Μέσα όμως στην ίδια αυτή αλληγορία χρησιμοποιείται και ο συμβολισμός. Για παράδειγμα το φως συμβολίζει τη γνώση κλπ.

Το «my Garden» αποτελεί μια αλληγορική ιστορία. Η πρωταγωνίστρια, ονειρεύεται πως φροντίζει σύντροφό της σαν να είναι ο Κήπος της, περνώντας διάφορα εμπόδια και συγκρούσεις με εξωτερικούς φυσικούς παράγοντες (κοράκια, ήλιο κλπ), τα οποία συμβολίζουν πιο ανθρωποκεντρικά εμπόδια που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Παρακάτω ακολουθεί μια πιο αναλυτική επεξήγηση των αλληγοριών και συμβολισμών που υπάρχουν στο έργο.

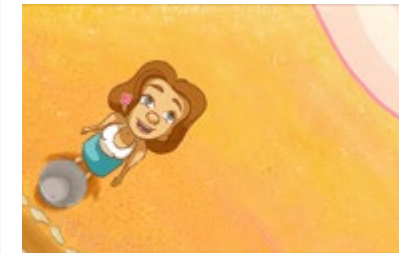
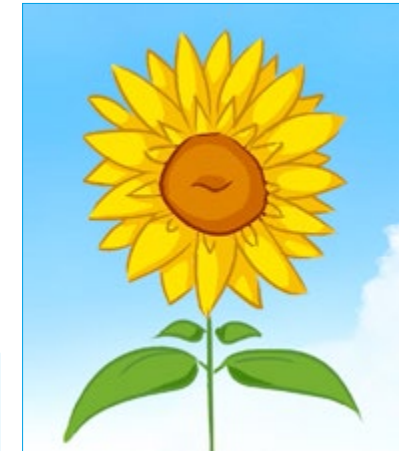
5. Οι Συμβολισμοί στο έργο

Τα κοράκια που καταστρέφουν τη σοδειά, συμβολίζουν τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία του ανθρώπου.

Τα κατεστραμμένα φρούτα, είναι οι αρνητικές σκέψεις που δημιουργούνται ως το αποτέλεσμα της επίθεσης από τα κοράκια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όμως ως εμπειρία και γνώση, για την δημιουργία νέων θετικών σκέψεων, όπως και το λίπασμα για να φυτευτεί ένα όμορφο λουλούδι.

Το ηλιοτρόπιο συμβολίζει την ευλογία που έρχεται πάντα μετά από κάποια δυσκολία. Απαιτεί χρόνο και υπομονή να ανθίσει, αλλά ποτέ δεν απογοητεύει.

Το δάκρυ που κυλάει και φαίνεται ταραγμένο, αποτελεί προσωποποίηση του ίδιου του ανθρώπου που χρειάζεται παρηγοριά από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Πολλές φορές όταν ένας δικό μας άνθρωπος αρχίζει να κλαίει ξαφνικά, εμείς νιώθουμε αμηχανία μέχρι να βρούμε τρόπο να τον ηρεμήσουμε. Έτσι και η πρωταγωνίστρια ταραζεται όταν το δάκρυ την τυλίγει. Χωρίς να χρησιμοποιήσει λόγια όμως, βρίσκει τρόπο να το ηρεμήσει αγκαλιάζοντας το με στοργή.

Ο σπόρος του δέντρου που αφήνει πίσω του το δάκρυ, συμβολίζει την κάθαρση μετά από μια δυσάρεστη κατάσταση, και την ευγνωμοσύνη του προς την κοπέλα που το βοήθησε. Το παράγωγο αυτό της κάθαρσης, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για να φυτευτεί το δέντρο, που θα καταφέρει να προστατέψει το πρόσωπο του αγοριού από τον καυτό ήλιο.

Το κάψιμο από τον ήλιο αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει το αγόρι. Μέσω της αγάπης της κοπέλας λοιπόν, το δάκρυ έγινε σπόρος, κι ο σπόρος θα γίνει το δέντρο που θα αγκαλιάσει το αγόρι με τη σκιά του.

Το νερό από το πηγάδι-αφτί συμβολίζει την λογική που πηγάζει από το μυαλό του αγοριού και με τη βοήθεια της κοπέλας, ποτίζουν μαζί τον σπόρο μέχρι να γίνει δέντρο. Συνεργάζονται δηλαδή για να βρουν τη λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

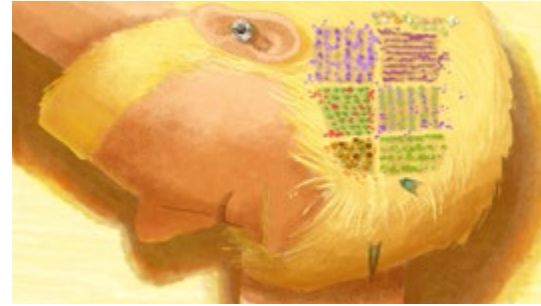
Ο αέρας συμβολίζει τον τρόπο επικοινωνίας του αγοριού προς την κοπέλα. Μέσω του αέρα το ανθάκι φτάνει στα χέρια της, ως ένδειξη ευχαριστίας. Το οποίο ανθάκι θα χρησιμοποιήσει ύστερα ο αέρας για να οδηγήσει την κοπέλα στην βάρκα, υπενθυμίζοντάς της έτσι πως είναι πάντα ελεύθερη να επιλέξει, αν θα μείνει ή αν θα φύγει.

Οι Συμβολισμοί στο έργο

Ο Κήπος

Στην παρομοίωση των σχέσεων με την φροντίδα ενός κήπου, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραλληλίας, καθώς ο τρόπος που θα θέλαμε να βλέπουμε την φύση γύρω μας, αποτελεί και τον τρόπο που θα θέλαμε να βλέπουμε τους αγαπημένους μας. Χαιρόμαστε όταν συναντάμε ανθισμένα παρτέρια, λουλούδια γεμάτα χρώματα και ευωδίες, κήπους που σφύζουν από ζωή, χωράφια που μας χαρίζουν γευστική τροφή, πλούσια δέντρα που μας κρατάνε σκιά. Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε το ίδιο υγιείς, χαμογελαστούς και ευτυχισμένους τους δικούς μας ανθρώπους.

Ακόμα και τα δημιουργήματα της φύσης, ίσως κάποιες φορές χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας, που θα ξεριζώνει τα ζιζάνια, θα διώξει τα κοράκια, θα ρίξει λίπασμα και θα φυτέψει νέα σοδειά. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιος αγαπημένος μας ίσως χρειαστεί να του διώξουμε τις αρνητικές σκέψεις, να τον παρηγορήσουμε σε μια δύσκολη στιγμή και να του φυτέψουμε νέους θετικούς σπόρους γεμάτους αγάπη. Κάθε άνθρωπος όμως έχει από μόνος του τα δικά του εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να ξεπερνά τυχόν εμπόδια. Όπως και στο έργο, η κοπέλα χρησιμοποιεί τα φρούτα του αγοριού ως λίπασμα για να φυτρώσει το ηλιοτρόπιο. Φυτεύει τον σπόρο από το δικό του δάκρυ για να φυτρώσει το δέντρο, και το ποτίζει με νερό από το πηγάδι του μυαλού του.

Η Θάλασσα

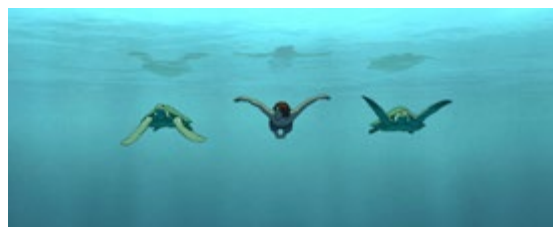
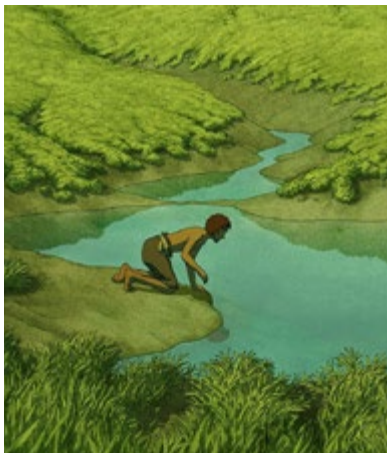
Η Θάλασσα συμβολίζει τον «απαγορευμένο καρπό», αλλά και την ελεύθερη βούληση που έχει ο κάθε άνθρωπος να κάνει τις επιλογές του. Ο Κήπος της πρωταγωνίστριας αναγνωρίζει την ανάγκη της να ξεφύγει λίγο από την ρουτίνα της, γι' αυτό και την οδηγεί μέσω του άνθους και του αέρα, στην βάρκα. Δείχνοντάς της με αυτόν τον τρόπο, πως είναι ελεύθερη να πάρει την δικιά της πορεία.

Όλη η τελευταία σκηνή λοιπόν, είναι στην ουσία, μία στιγμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο. Η κοπέλα του δείχνει τον προβληματισμό της, κι εκείνος της υπενθυμίζει πως από πάντα ήταν ελεύθερη να κάνει τις επιλογές της.

Το δίλλημα αυτό της κοπέλας, δείχνει την ανάγκη της ανθρώπινη φύσης, να ξεφύγει έστω για λίγο από τα καθημερινά εμπόδια και την ψυχολογική κούραση, που σε μεγάλο βαθμό δημιουργείται και μέσα από τις σχέσεις μας. Αποφασίζει όμως, να βάλει τις ανάγκες του Κήπου της πάνω από την δικιά της ανάγκη, Η αγάπη της δηλαδή γίνεται αυτοθυσία κ αποφασίζει να μείνει. Αντίθετα από την Εύα, που επέλεξε τον απαγορευμένο καρπό, κι έχασε τον δικό της Αιώνιο Κήπο.

6. Επιρρόες - The Red Turtle

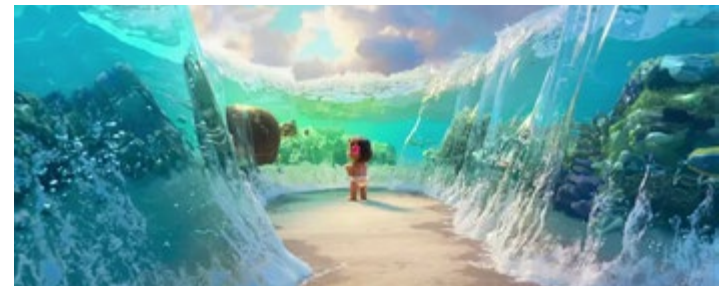

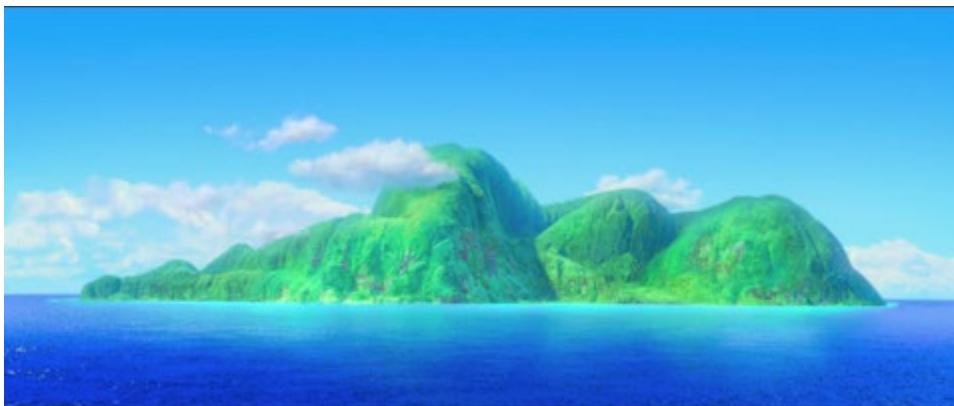
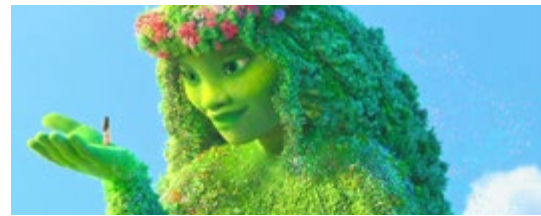
Η Κόκκινη Χελώνα (2016) είναι μια συμπαραγωγή του ιαπωνικού Studio Ghibli και του Ολλανδού δημιουργού και σκηνοθέτη Μίκαελ Ντουντόκ Ντε Βιτ, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση πριν από δύο δεκαετίες με τα δύο αριστουργηματικά μικρού μήκους animation του, το «Le Moine et le Poisson» του 1995 και το «Father and Daughter» του 2001.

Τα στοιχεία από τα οποία επηρεάστηκα περισσότερο από την συγκεκριμένη ταινία είναι τα εξής:

1. Τα ευαίσθητα μινιμαλιστικά φόντα από ακουαρέλα, που αντιπροσωπεύουν πλήρως την αίσθηση ζέστης και του καλοκαιριού.
2. Τα σταθερά και μακρινά πλάνα, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται το μεγαλείο της φύσης.
3. Το λιτό animation στους χαρακτήρες, που τους προσδίδει μια πιο ρεαλιστική χροιά.
4. Στην πλοκή, ο πρωταγωνιστής μένει ναυαγός σε ένα νησί, από το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει, μέχρι που συναντά την Κόκκινη Χελώνα η οποία μετατρέπεται σε γυναίκα. Αφού γνωρίζονται και ερωτεύονται, αποφασίζουν να μείνουν στο νησί αυτό για πάντα.

Επιρροές - Μοάνα (Disney)

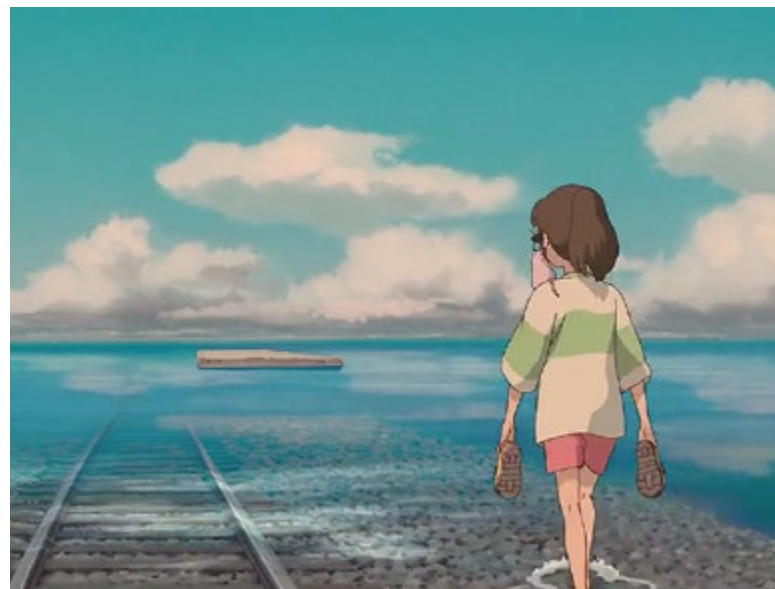

Η Μοάνα είναι μια ταινία της Disney Productions (2016), που διηγείται μια ιστορία για ένα μικρό αυτόνομο χωριό της Αρχαίας Πολυνησίας, το οποίο ευημερεί. Παρά τις αυστηρές διαταγές του πατέρα της, αρχηγού της φυλής, να μη περάσει ποτέ τον ύφαλο στον οποίο ζουν, η ίδια, από μικρή ηλικία, διακατέχεται από μια ακατανίκητη λαχτάρα να εξερευνήσει τον ωκεανό. Όταν μία φοβερή κατάρρα πέφτει στο μικρό χωριό της η κοπέλα, αντίθετα προς τις αυστηρές διαταγές του πατέρα της, σαλπάρει στον ωκεανό με σκοπό να βρει την λύση.

Τα στοιχεία που με επηρέασαν σε αυτήν την ταινία είναι τα εξής:

1. Η λαχτάρα της Μοάνα για την Θάλασσα, και η αγάπη της για το χωριό της, την έβαλε να πάρει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις ξεπερνώντας τον εαυτό της.
2. Η Θάλασσα προσωποποιείται και επικοινωνεί με την εκλεκτή που θα λύσει την κατάρρα, που δεν είναι άλλη από την πρωταγωνίστρια.
3. Η Tefiti (ή αλλιώς Μητέρα Φύση). έχει την μορφή νησιού που κοιμάται, και ξυπνάει μόνο όταν κινδυνεύει η ισορροπία της φύσης.
4. Η αλληλένδετη σχέση των ανθρώπων με τη φύση, και η πλήρης εξάρτησή τους από αυτήν.

Επιρροές - Studio Ghibli

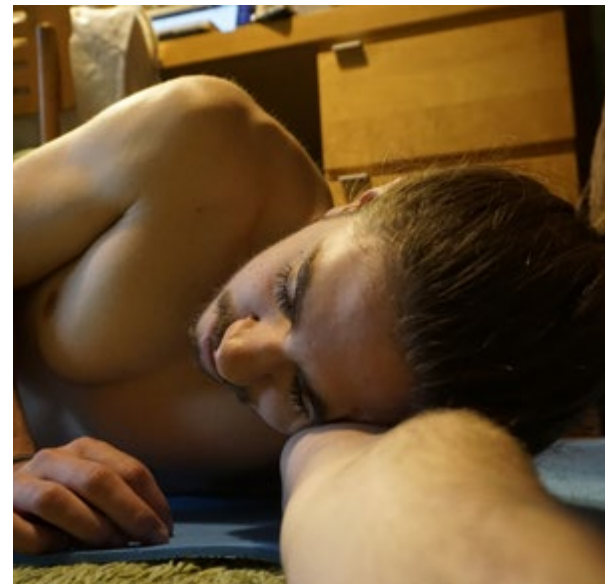
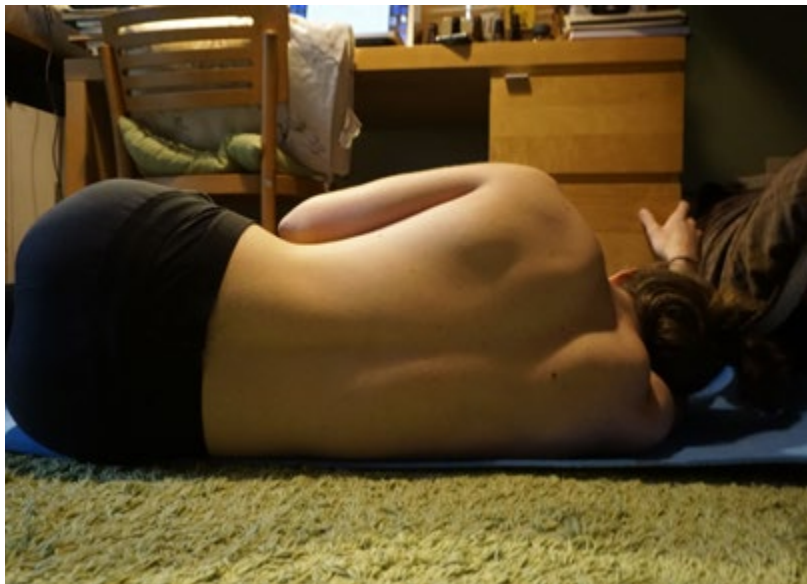
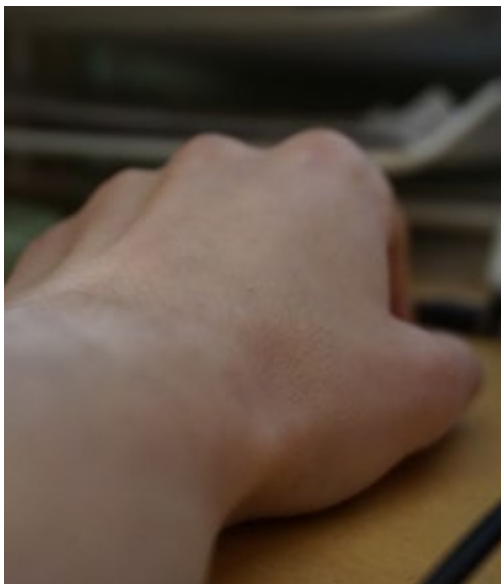
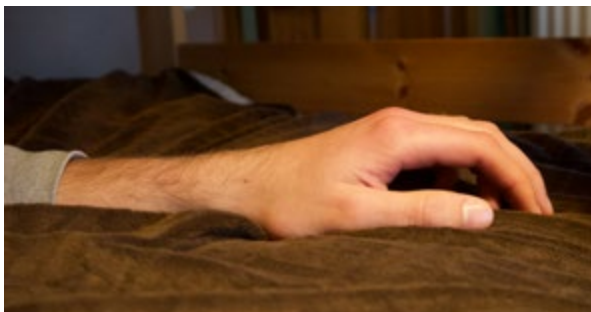
Η μαγεία των ταινιών του στούντιο Ghibli οφείλεται κατά κύριο λόγο στους χαρακτήρες, τις πρωτότυπες πλοκές και ιστορίες, στα χειροποίητα φόντα, αλλά και στον παραδοσιακό τρόπο δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων που γίνεται ακόμα και σήμερα στο χέρι. Με την συμβολή του σκηνοθέτη του studio ,τον Hayao Miyazaki, σε συνεργασία με τον μουσικό συνθέτη Joe Hisaishi, το Studio Ghibli παρήγαγε μερικές από τις πιο επιτυχημένες, τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά, ταινίες κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως. Μερικά από τα στοιχεία που με επηρέασαν από τις ταινίες αυτές είναι τα εξής:

1. Η μοναδικότητα και η δύναμη που χαρακτηρίζει τους πρωταγωνιστές, ανεξαιρέτως φύλου και ηλικίας, σπάνε τα πρότυπα μιας αντροκρατούμενης κοινωνίας, Χαρακτηριστική είναι επίσης η επιμονή και η επιθυμία του να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και τα εμπόδια που μπαίνουν στο δρόμο τους, αποκτώντας έτσι γνώση, μέσα από καινούριες εμπειρίες.

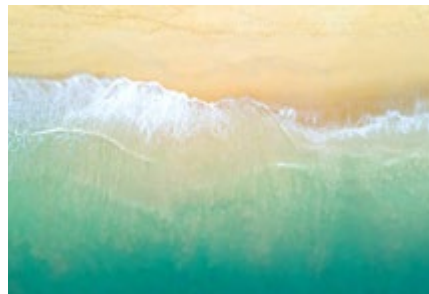
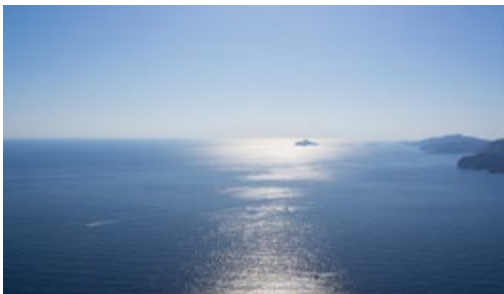
2. Τα αγνά και ταυτόχρονα ηχηρά μηνύματα για το περιβάλλον, τη φιλία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη, αλλά και την ουσία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

3. Τα λεπτομερή και ζωγραφισμένα στο χέρι φόντα, και κυρίως τα χαρακτηριστικά γιγάντια λευκά σύννεφα.

7. Έρευνα & Αναφορές

Για την δημιουργία των φόντων χρησιμοποιήθηκαν αναφορές από φωτογραφίες που τράβηξα η ίδια, αλλά και από φωτογραφίες που βρήκα στο ίντερνετ.

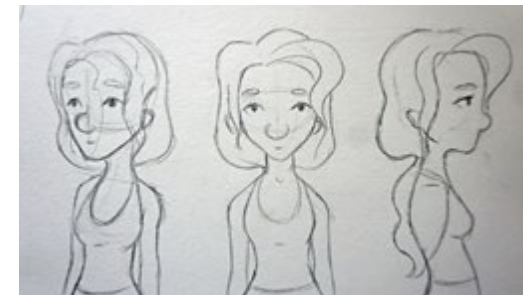
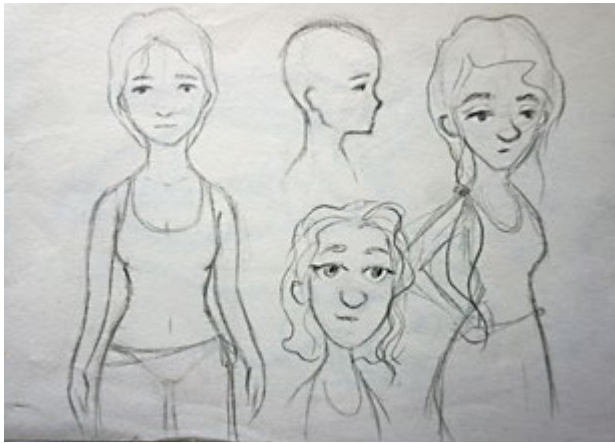
Για παράδειγμα, η βασική ανατομία του ξαπλωμένου αγοριού βασίστηκε σε φωτογραφίες του αδελφού μου, οι οποίες βοήθησαν στην κατανόηση της διαφορετικής οπτικής γωνίας που έχει η πρωταγωνίστρια, όντας πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το αγόρι.

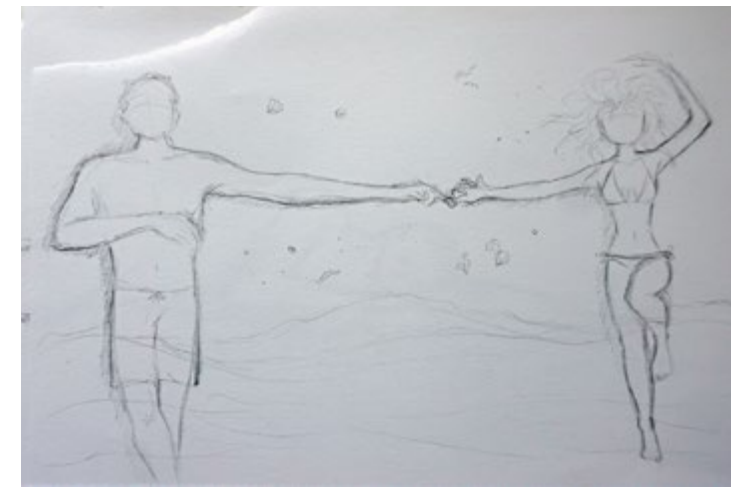
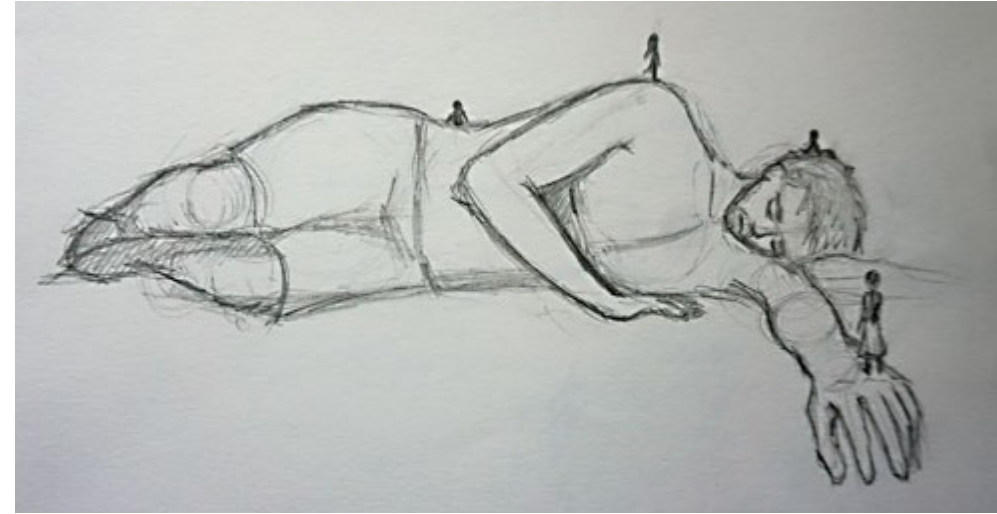
Η βιντεοσκόπηση επίσης του εαυτού μου κάνοντας κάποιες πιο περίπλοκες κινήσεις, (σκαρφάλωμα σε σκάλα, τρέξιμο προς την κάμερα), βοήθησε αρκετά, στην τήρηση των αναλογιών του σώματος της πρωταγωνίστριας και στην σωστό ρυθμό των κινήσεων.

Φωτογραφίες από κήπους, μπουστάνια, και κοντινά πλάνα σε φρούτα και λαχανικά, χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη κατανόηση των υφών του κάθε υλικού, καθώς και για την πιο ρεαλιστική αποτύπωση των χρωμάτων.

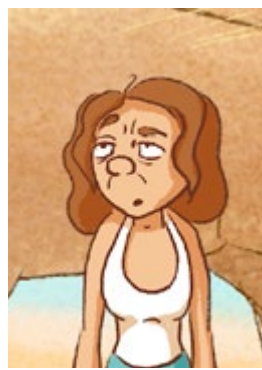
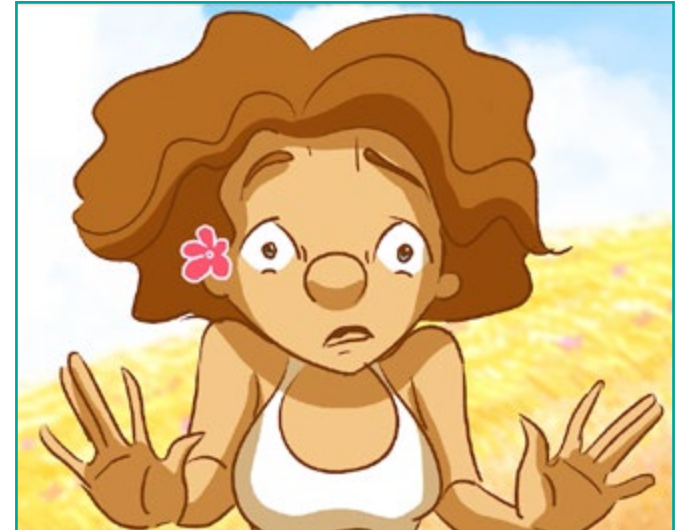
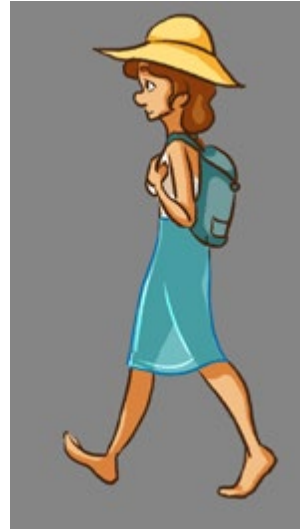
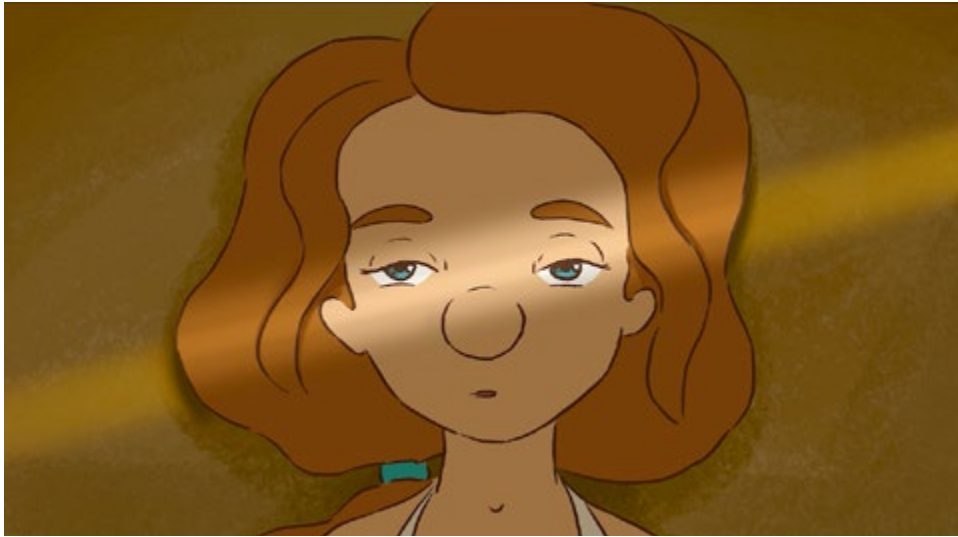
Σημαντικό κομμάτι ήταν και η έρευνα της κίνησης της θάλασσας, του γυαλίσματος που υπάρχει στην επιφάνεια της από τον ήλιο, και των ήρεμων κυμάτων που βγαίνουν στην ακτή. Απλοποιώντας τις περίπλοκες αυτές κινήσεις, οδηγήθηκα σε μια πιο μινιμαλιστική προσέγγιση της κίνησης που ταίριαζε με το 2D animation.

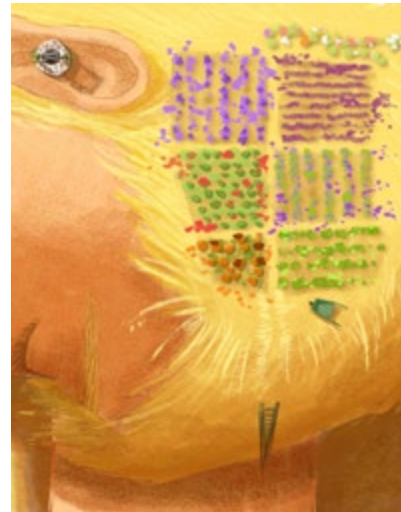
8. Προσχέδια Χαρακτήρων

9. Τελικοί Χαρακτήρες & Χρώματα

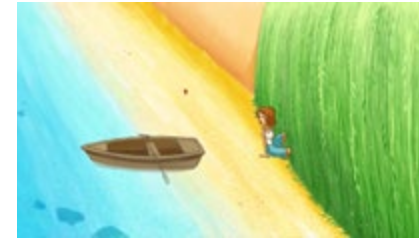
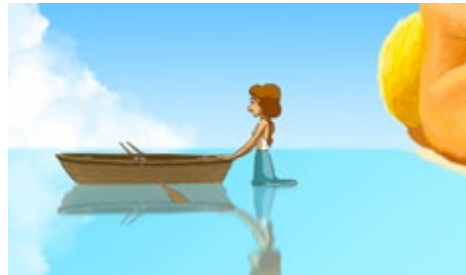
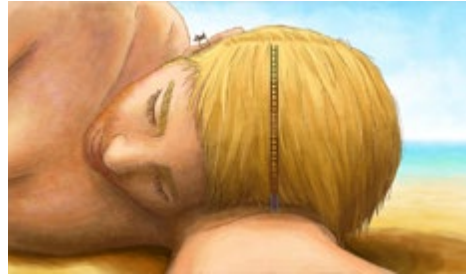
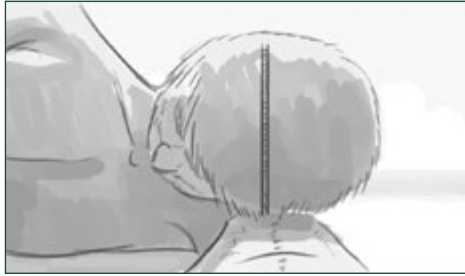

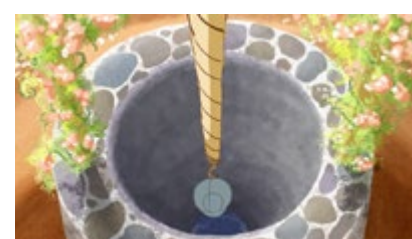
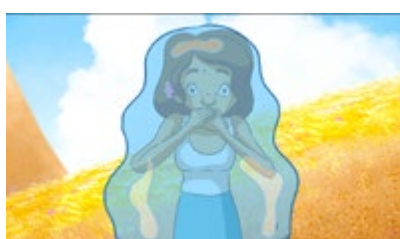
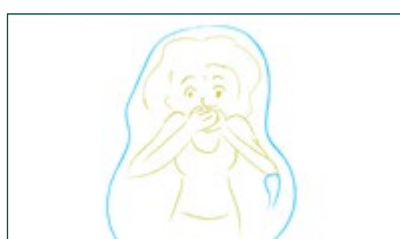
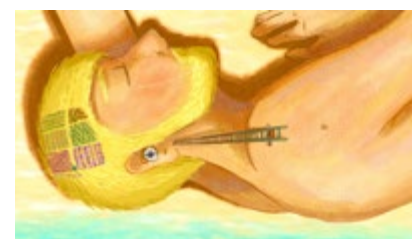
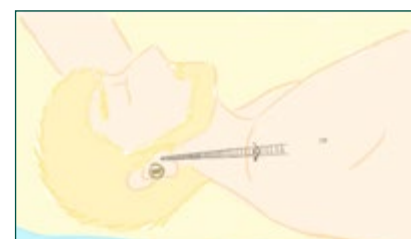
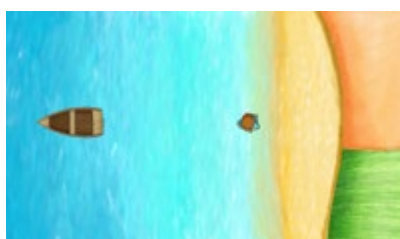
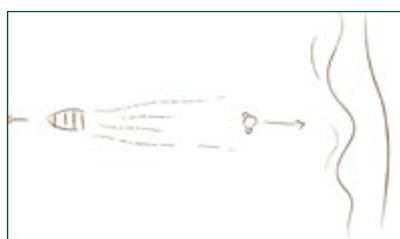
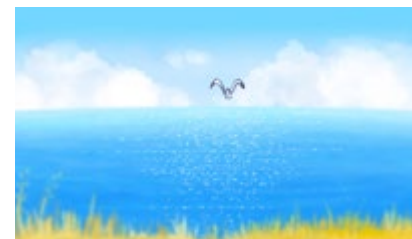
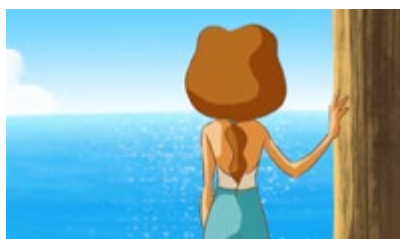
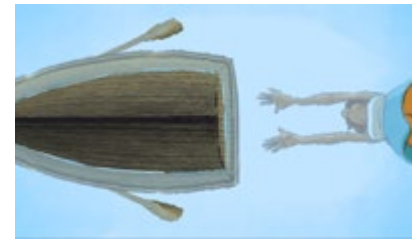
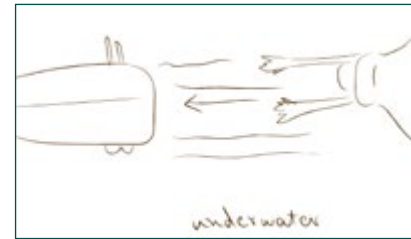
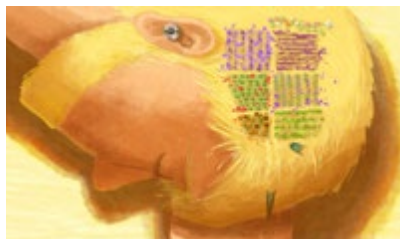
Μετά από την μελέτη των προσχεδίων, αποφασίστηκε να διατηρηθεί το κωμικό στοιχείο στην εμφάνιση της πρωταγωνίστριας, προσδίδοντάς της έντονες εκφράσεις, στρογγυλή και φαρδιά μύτη, με μεγάλο κεφάλι και μικρό σώμα. Τα στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά της, καθώς και τα σπαστά φουντωτά μαλλιά, της δίνουν μια γλυκύτητα που ταιριάζει στον χαρακτήρα της.

Η χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε για την κοπέλα, την συναντάμε και στα χρώματα των φόντων, με σκοπό την καλύτερη συνοχή και σύνδεση του κινουμένου σχεδίου με τις στατικές ζωγραφιές. Για παράδειγμα το κίτρινο του καπέλου, υπάρχει στην άμμο. Το τριχουάζ του παρεό, το συναντάμε στην θάλασσα, και το λευκό του μαγιά, ταιριάζει με τα σύννεφα και τους αφρούς των κυμάτων της. Τα μαλλιά της κοπέλας έγιναν καφεκόκκινα για να εντείνουμε την αντίθεση, και να είναι πιο διακριτή σε γενικά πλάνα, όπου φαίνεται μικροσκοπική.

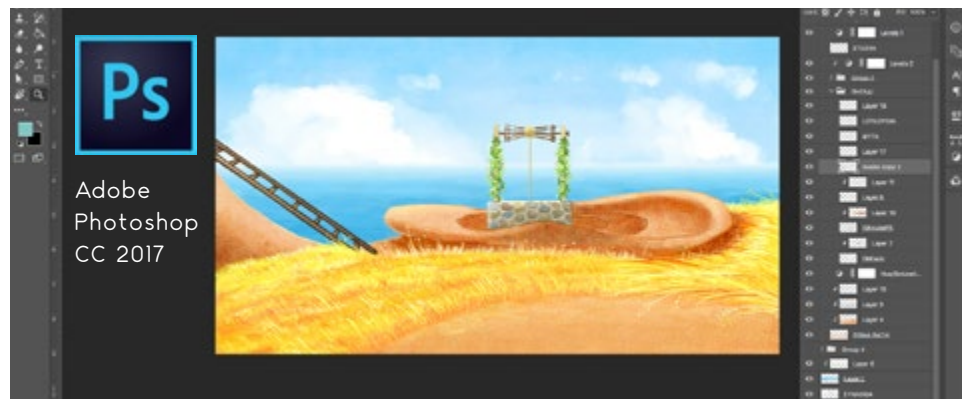
Τα χρώματα του αγοριού παραπέμπουν περισσότερο σε αποχρώσεις της στεριανής φύσης. Τα ξανθά μαλλιά του, συνδιάστηκαν με τα στάχια, το πράσινο μαγιά του στο κάτω μέρος του σώματος του, παρομοιάστηκε με βρύα και κρεμαστά κλαδιά. Το δέρμα του έχει πόρους, οι οποίοι μοιάζουν και με χωματίνη υφή από πολύχρωμα πετραδάκια και ανθάκια, και η βλεφαρίδες του είναι σκούρες πράσινες με λευκά λουλούδια στις άκρες, σαν φυτεμένο παρτέρι.

10. Δείγμα Storyboard & Τελική Ταινία

11. Προγράμματα & Διαδικασία Παραγωγής

Για την παραγωγή του έργου χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά προγράμματα, και ένα για την δημιουργία της παρουσίασης. Παρακάτω αναλύεται η χρήση του καθενός και η διαδικασία παραγωγής:

1. Μετά το πρώτο storyboard σε χαρτί, τα σχέδια αντιγράφηκαν στο timeline του προγράμματος *Krita* (animation), για σκηνοθετικές διορθώσεις και τυχόν αλλαγές στο σενάριο.

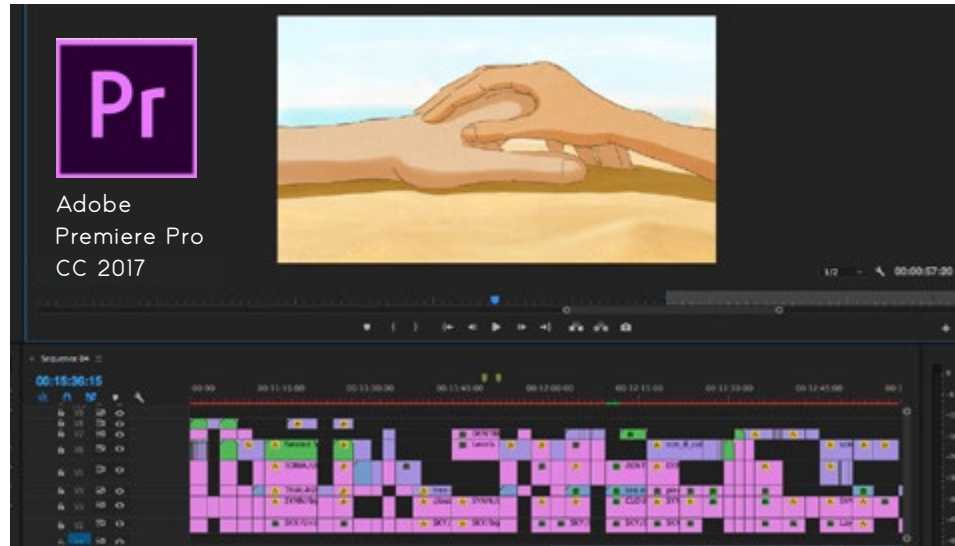
2. Με βάση το storyboard, έγινε το πρώτο ανιματίκ, στο ίδιο πρόγραμμα, όπου ρυθμίστηκαν και οι διάρκειες των πλάνων και οι προβλεπόμενες ταχύτητες των κινήσεων του animation.

3. Μετά τις τελικές σκηνοθετικές διορθώσεις, ξεκίνησε η δημιουργία του animation σε πρόχειρη μορφή, ξεκινώντας από τα key-frames και ύστερα προσθέτοντας τα ενδιάμεσα frames.

4. Ακολούθησε το «καθάρισμα» του animation, δηλαδή το «ξεπατίκωμα των τελικών περιγραμμάτων με ένα πινέλο που μιμείται την χροιά του μολυβιού, παίρνοντας έτσι την τελική του μορφή.

5. Το animation ολοκληρώνεται με το γέμισμα - χρωματισμό, και με την προσθήκη σκιών ώστε να δοθεί μια πιο φυσική αίσθηση των όγκων στο πλακάτο χρώμα.

6. Παράλληλα με το storyboard, έγινε κι ένα πρώτο σκισάρισμα των φόντων, και μαζί με την δημιουργία του animatic, σχεδιάστηκε το τελικό layout των χώρων στο Photoshop

7. Κατά τη διάρκεια του χρωματισμού του animation, ζωγραφίστηκαν και όλα τα φόντα στο Photoshop, ώστε να δένουν τα χρώματα μεταξύ χαρακτήρα και χώρων, και να υπάρχει η κατάλληλη αντίθεση για περισσότερη ευκρίνεια.

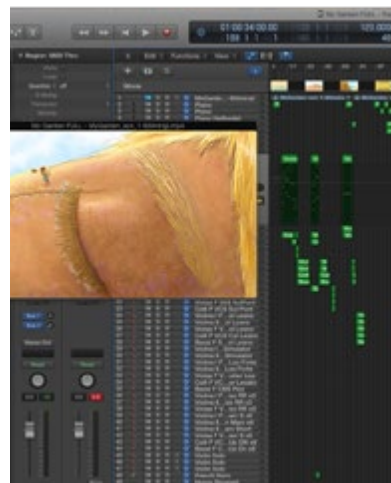
8. Το μοντάζ όλων των παραπάνω στοιχείων έγινε στο Premiere, όπου χρησιμοποιήθηκαν διάφορα οπτικά εφέ, όπως το θόλωμα για την μίμηση του βάθους πεδίου που δίνει η κάμερα, με σκοπό την δημιουργία τρισδιάστατου βάθους. Στο πρόγραμμα αυτό έγιναν και διάφορες κινήσεις της κάμερας, όπως το rap και το travelling, καθώς και οι κινούμενες αντανakλάσεις της θάλασσας για περισσότερο ρεαλισμό.

9. Τέλος, η παρουσίαση αυτή έγινε στο InDesign, με σκοπό την ανάλυση της σκηνοθετικής και αφηγηματικής προσέγγισης, την διαδικασία σχεδιασμού και δημιουργίας της ταινίας, με την προσθήκη στοιχείων από την έρευνα, και με τις ανάλογες εικόνες σε κάθε κεφάλαιο.

12. Μουσική Σύνθεση

My Garden
Sea's Theme
Christos Tsaparas

My Garden 2022

Η μουσική σύνθεση της ταινίας, έγινε από τον Χρήστο Τσαπάρα. Η ενορχήστρωση έγινε από τον ίδιο στο Logic, με ρεαλιστικά ψηφιακά μουσικά όργανα, εκτός από το σόλο βιολί στο Tear's Theme, που ηχογραφήθηκε ζωντανά από την Τατιάνα Λύτρα. Παρακάτω μια μικρή ανάλυση με τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε κομμάτι.

1. Introduction: ορχήστρα εγχόρδων(πρώτα και δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα,) με το πίκολο να παίζει την μελωδία.

2. Raven's: Theme: ορχήστρα εγχόρδων που παίζει με κολένιο (τεχνική που τα βιολιά χτυπάνε τις χορδές με το ξύλινο μέρος του δοξαριού).

3. Garden's: Theme: πρωταγωνιστούν ήχοι μαρίμπας, ξυλοφώνου και κάποιων κρουστών (ντέφι, μαράκες, κ.α.)

4. Nostalgia Theme: μικρό θέμα για σόλο πιάνο.

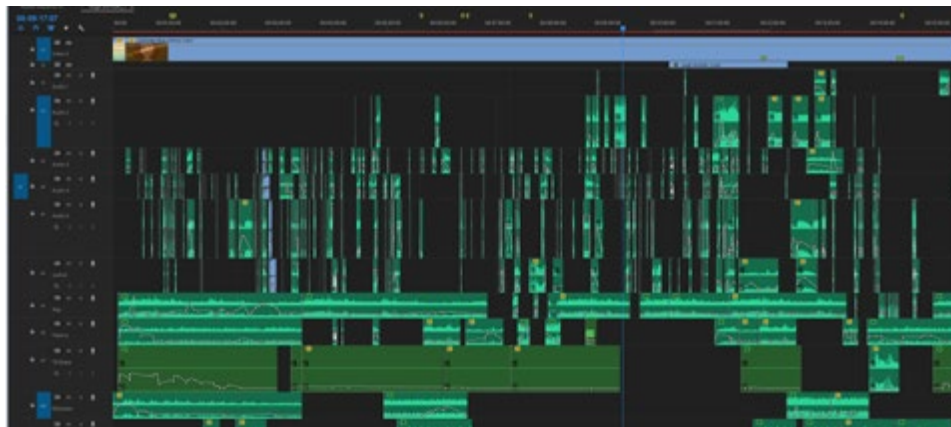
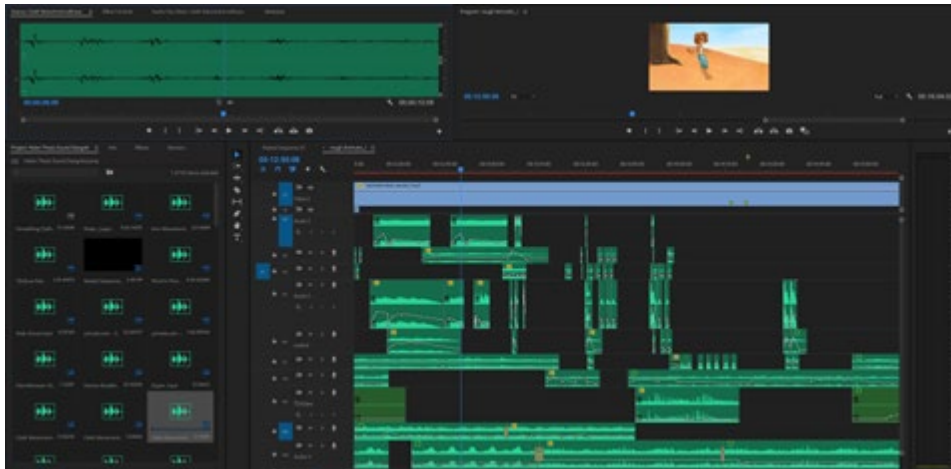
5. Tear's Theme: πρωταγωνιστεί σόλο βιολί που συνοδεύεται με ήχους άρπας και τσελέστας.

6. Agony's Theme: ακούμε κάποια clusters(συγχορδίες) απο τα έγχορδα, μαζί με τσέμπαλο. Τα έγχορδα στη συνέχεια παίζουν κοφτά και πιτσικάτο, μαζί με βιμπράφωνο.

7. Growing Tree's Theme: κατά κύριο λόγο πιάνο με ήχους από κόρνα.

8. Sea's Theme: κομμάτι για σόλο πιάνο. Την εισαγωγή του κομματιού αυτού την συναντάμε κάθε φορά που η κοπέλα κοιτάζει μελαγχολικά την θάλασσα, αλλά και στην αρχή και το φινάλε της ταινίας.

13. Ηχητικός Σχεδιασμός

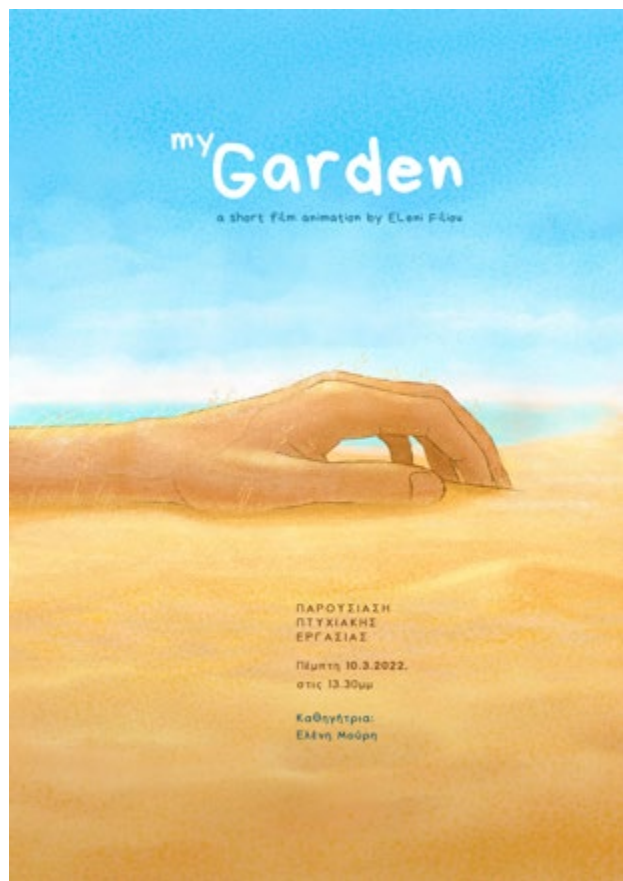

Το μοντάζ του Sound Design έγινε στο Premiere της Adobe από τον Γιάννη Κυρίτση. Το πρόγραμμα δείνει την δυνατότητα χρήσης διαφόρων εφέ, όπως το reverb, pitch shift, κ.α. Κάποια από τα ηχητικά εφέ ηχογραφήθηκαν και οι υπόλοιποι ήχοι αποθηκεύτηκαν από βιβλιοθήκες με δωρεάν ήχους, όπως το YouTube Audio Library, quicksounds.com, mixkit.co κ.α. Οι ήχοι αναμείχθηκαν μεταξύ τους, ώστε να προκύψει ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

Μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία είναι οι εξής:

1. Ο ήχος της θάλασσας, σε μορφή κυμάτων που σκάνε απαλά στην ακτή σαν να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα, καθώς και σε μορφή ωκεανού, για τα πλάνα όπου η θάλασσα φαίνεται μακριά.
2. Ο ήχος των τζιτζικιών, στον οποίο προστέθηκαν εφέ που δίνουν βάθος, ώστε να μιμηθούμε καλύτερα το συνολικό ήχο που διαχέεται στον ανοιχτό χώρο.
3. Ο ήχος του δέντρου που μεγαλώνει, καθώς και όλοι οι ήχοι που παράγονται από την πρωταγωνίστρια, μελετήθηκαν ώστε να ταιριάζουν με τους ήχους των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ταινία.

14. Αφίσες

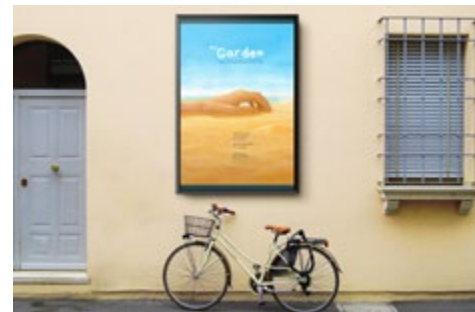
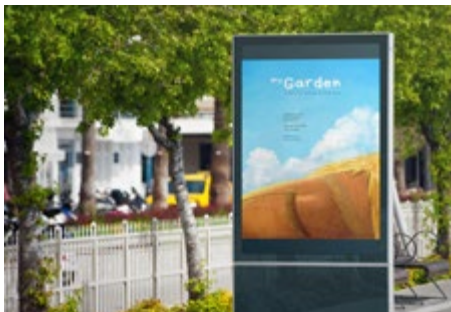

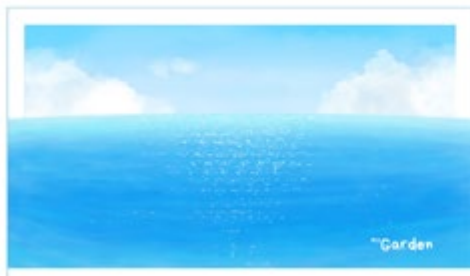
Η δημιουργία των τριών βασικών αφισών για την προώθηση και διαφήμιση της ταινίας, βασίστηκαν πάνω σε ήδη υπάρχοντα concept art.

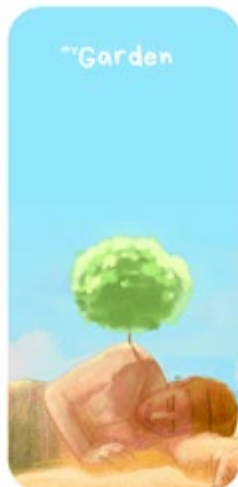
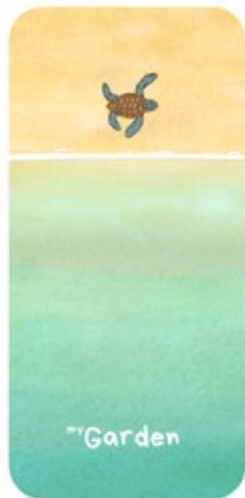
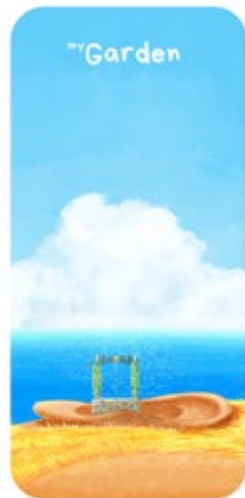
Η ιδέα πίσω από τις συγκεκριμένες επιλογές, είναι να υπάρχει σε κάθε μία αφίσα, ένα μέρος από τον Κήπο, χωρίς να προδίδεται η διαφορά μεγέθους πρωταγωνίστριας - αγοριού, διατηρώντας έτσι το ενδιαφέρον του θεατή.

Υπάρχουν όμως και δύο σημεία που φανερώνουν ένα παραπάνω στοιχείο σχετικά με το έννοια του Κήπου, όπως το μικρό πηγάδι-αφτί, και το ρυάκι στο μάγουλο του αγοριού, τα οποία εντείνουν το μυστήριο για την πλοκή της ταινίας.

15. Καρτ-ποστάλ & Σελιδοδείκτες

5 εκ

10,5 εκ

Ευχαριστώ πολύ!

