

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία

Τίτλος Εργασίας:
Σπουδή σε ¾

Συγγραφέας
Άννα Μαστόρου
ΑΜ: 18674105

Επιβλέπουσα:
Ελένη Μούρη

Αθήνα, Ιούνιος 2024

UNIVERSITY OF WEST ATTICA
SCHOOL OF APPLIED ARTS AND CULTURE
DEPARTMENT OF GRAPHIC DESIGN AND VISUAL
COMMUNICATION

Diploma Thesis

Title:
Study in $\frac{3}{4}$

Student:
Anna Mastorou
RN: 18674105

Supervisor:
Eleni Mouri

Athens, June 2024

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: Σπουδή σε ¾

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Εισηγητή

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

Α/α	ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΒΑΘΜΙΔΑ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1	Ελένη Μούρη	Καθηγήτρια	
2	Σπυρίδων Σιάκας	Αναπληρωτής Καθηγητής	
3	Λαμπρινή Τριβέλλα	Ακαδημαϊκή Υπότροφος	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Άννα Μαστόρου του Βασιλείου με αριθμό μητρώου 18674105 φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας δηλώνω υπεύθυνα ότι:

«Είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής 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».

Η Δηλούσα

Άννα Μαστόρου

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	9
Σύνοψη	11
Target group	11
Κεντρική Ιδέα	11
Έμπνευση Σεναρίου	12
Ανάλυση Σεναρίου	13
Επιρροές & Moodboard	14
Σχεδιασμός Χαρακτήρων	16
Σχεδιασμός Background	17
Storyboard	21
Σκηές Animation	25
Σκηές Live Action	28
Μοντάζ	29
Μουσική & Ήχος	29
Λογότυπο	30
Εφαρμογές & Προωθητικό υλικό	32
Πηγές	36

Εισαγωγή

Όταν φτιάχνουμε ένα σκίτσο, μια ζωγραφιά πρέπει να βάζουμε σε αυτό ένα κομμάτι της ψυχής μας, διαφορετικά, μόλις ολοκληρωθεί μας φαίνεται αδιάφορο, ξεχνιέται. Αν όντως δώσουμε σκέψη, περιεχόμενο από τον εαυτό μας -αγάπη, ειλικρίνεια, συναίσθημα- κάθε σχέδιο είναι αγαπητό, έχει ιστορία, είναι πολυδιάστατο. Γίνεται ουσιαστικά εικόνα και αντανάκλασή μας.

Αυτό παρατήρησα στο σχέδιο, αλλά διαπιστώνω ότι συμβαίνει κατ' αντιστοιχία ακόμα και στις πιο μικρές και καθημερινές ασχολίες μας.

Οι παραπάνω σκέψεις καθόρισαν την πτυχιακή μου εργασία και με οδήγησαν στη δημιουργία μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, μικρού μήκους με τίτλο: Σπουδή σε $\frac{3}{4}$ / Study in $\frac{3}{4}$, η οποία ολοκληρώθηκε το 2024 με διάρκεια 4'50". Σε αυτήν παρουσιάζεται η ζωντανία που έχει το "άψυχο", στο μυαλό του δημιουργού του.

Σκέψεις
πίσω από
το σενάριο

Σύνοψη

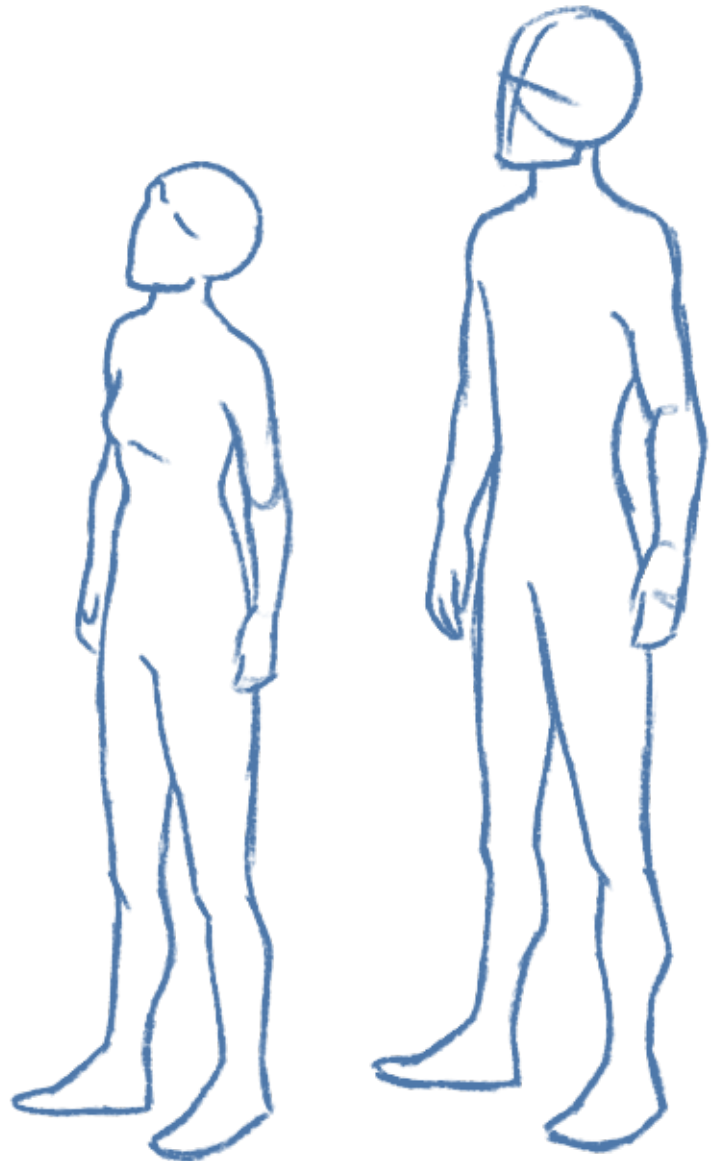
Ένα κορίτσι ζωγραφίζει στο βιβλίο της δύο φιγούρες. Αυτές ζωντανεύουν κι αρχίζουν να περιπλανώνται σε αυτό, παίρνοντας στοιχεία από κάθε σελίδα. Μέχρι που φτάνουν στη ζωγραφιά ενός χρωματιστού τοπίου, όπου ξαναπαίρνουν την αρχική τους στάση έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη μορφή.

Target Group

Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-25).

Κεντρική Ιδέα

Όταν βάζουμε τη ψυχή μας στη δουλειά μας, γίνονται πράγματα απίστευτα.

Έμπνευση Σεναρίου

Βλέποντας ταινίες animation, από τις πιο παλιές μέχρι και αυτές που βγαίνουν σήμερα και συγκρίνοντάς τες μεταξύ τους, κατέληξα στο συμπέρασμα πως υπάρχουν κάποια στοιχεία/χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν μία ταινία πιο εκφραστική.

Ταυτόχρονα, συγκρίνοντας test και rough animation διάφορων ταινιών με το τελικό τους αποτέλεσμα (Εικ.3, Εικ. 4), παρατήρησα πως τα πρώτα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερο συναίσθημα. Οι μολυβιές γίνονται με ελευθερία, η βιασύνη με την οποία σχεδιάζονται δίνουν ρευστότητα στην κίνηση. Αντιθέτως, όταν το σκίτσο μεταφράζεται σε ένα απλό περίγραμμα, χάνει την ελαστικότητα, τη δυναμική του, γίνεται πιο στεγνό.

Έτσι αποφάσισα να φτιάξω μια ταινία κινουμένων σχεδίων που να θυμίζει πιο πολύ rough animation, σκίτσο. Προσπαθώντας να βρω κάποιο σενάριο που να υποστηρίζει ένα τέτοιο σκεπτικό, κατέληξα σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα τετράδιο σχεδίου.

Εικ. 1. Στιγμιότυπο από "Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας"

Εικ. 2. Στιγμιότυπο από τις "Αριστόγατες"

Εικ. 3. Δείγμα rough animation από τον "Ταρζάν"

Εικ. 4. Στιγμιότυπο από τον "Ταρζάν"

Ανάλυση Σεναρίου

Η ταινία ξεκινά με το χέρι ενός κοριτσιού που κρατά ένα μολύβι, να ζωγραφίζει μία αντρική και μία γυναικεία φιγούρα σε ένα βιβλίο σχεδίου. Οι δυο τους είναι πρόχειρα σχεδιασμένοι και είναι σε στάση χορού-βαλς. Το χέρι απομακρύνεται από τη ζωγραφιά καθώς εστιάζουμε σε αυτήν.

Ξαφνικά ακούγεται μουσική και οι φιγούρες ζωντανεύουν. Αρχίζουν να περιεργάζονται τον εαυτό τους και τον χώρο γύρω τους, μέχρι που συνειδητοποιούν ότι μπορούν να γυρίσουν σελίδα στο βιβλίο και να περιπλανηθούν σε αυτό. Έτσι περνάνε στην επόμενη σελίδα, όπου υπάρχουν σπουδές σε χέρια.

Στέκονται δίπλα από ένα χέρι που κρατάει τσιγάρο και παρατηρούν τον καπνό που ανεβαίνει προς τα πάνω, μέχρι που η γυναίκα τον φυσάει και πέφτει στο πρόσωπο του άντρα, πνίγοντάς τον. Η κοπέλα γελάει και φεύγει προς την επόμενη σελίδα με ένα δρασκελισμό πάνω από το τρίτο χέρι της εικόνας. Το αγόρι ακολουθεί πατώντας, όμως, ένα δάκτυλο του χεριού, το οποίου τινάζεται και γίνεται γροθιά.

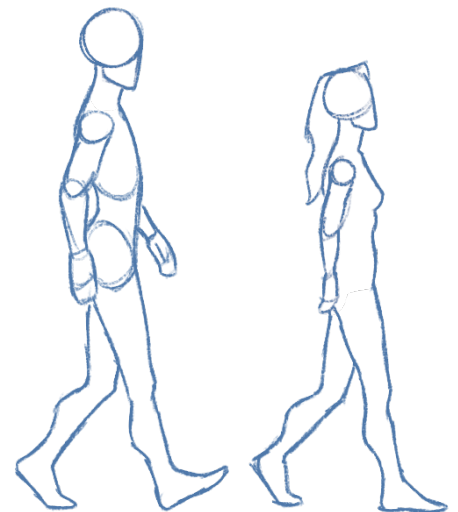
Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε σπουδές πάνω σε πόζες. Η κοπέλα, εστιάζοντας στη στάση μιας χορεύτριας προσπαθεί να την μιμηθεί, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει πάνω στο αγόρι, που την πιάνει. Εκείνη, ντροπισμένη, φεύγει με χαμηλωμένο το κεφάλι κι εκείνος, κάπως μπερδεμένος, την ακολουθεί.

Μπαίνουν στην επόμενη σελίδα κι εκεί βλέπουν σχεδιασμένα πέντε πρόσωπα. Η γυναίκα συνειδητοποιεί, πιάνοντας το δικό της γυμνό κεφάλι και τραβώντας μια μπούκλα από ένα σκίτσο, πως οι άλλοι έχουν μαλλιά, ενώ αυτή όχι. Έτσι, με μια κίνηση των χεριών, δημιουργεί τα μαλλιά της και τα δείχνει με χαρά στο αγόρι που στέκεται πίσω της. Ικανοποιημένη, τινάζει τα μαλλιά της και προχωράει στην επόμενη σελίδα. Καθώς φεύγει και ο άντρας, με δυο κινήσεις δημιουργεί κι αυτός τα μαλλιά του.

Στη σκηνή που ακολουθεί, η κοπέλα παρατηρεί από μακριά ότι σε μια κρεμάστρα υπάρχει ένα φόρεμα και τρέχει προς αυτό, το παίρνει και το φορά. Έπειτα γυρνά για να το δείξει στο αγόρι, αλλά εκείνο έχει την προσοχή του στραμμένη σε ένα πουκάμισο, το οποίο βγάζει από τη φιγούρα που το φορά και το βάζει ο ίδιος. Η κοπέλα, εν τω μεταξύ, συνεχίζει παρακάτω και η σκηνή τελειώνει με το αγόρι να προσπαθεί να βγάλει το παντελόνι από μια άλλη φιγούρα.

Στην επόμενη σελίδα είναι ζωγραφισμένο ένα τοπίο και για πρώτη φορά η κοπέλα βλέπει χρώμα. Έτσι κοιτά με θαυμασμό γύρω της. Την πλησιάζει μια πεταλούδα η οποία, αφού κάθεται για λίγο στο χέρι της, συνεχίζει το δρόμο της. Έπειτα σκύβει να μαζέψει λουλούδια και χώνει το πρόσωπό της σε αυτά για να τα μυρίσει. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει το αγόρι στο τοπίο, βάζοντας το παντελόνι. Καθώς το κορίτσι γυρνά να τον αντικρίσει, εκείνος σκάει στα γέλια βλέποντας το πρόσωπό της μουντζουρωμένο από το χρώμα των λουλουδιών. Η κοπέλα τινάζει το χρώμα από πάνω της και του γυρνά την πλάτη ενοχλημένη. Το αγόρι μετανιωμένο την προσεγγίζει, αλλά εκείνη δεν γυρίζει να τον κοιτάξει, μέχρι που, με θεατρικότητα γονατίζει δίπλα της προσφέροντάς της το χέρι του. Η γυναίκα του δίνει το δικό της γελώντας κι ο άντρας την οδηγεί σε χορό. Μέχρι που καταλήγουν σε μια πόζα παρόμοια με την αρχική και μένουν παγωμένοι εκεί.

Τέλος το κάδρο μεγαλώνει και βλέπουμε πάλι το γραφείο που βρίσκεται το βιβλίο. Το χέρι του κοριτσιού που ζωγραφίζει ξαναμπαίνει στο πλάνο προσθέτοντας διάφορες λεπτομέρειες στη ζωγραφιά της.

Επιρροές & Moodboard

Όπως προανέφερα, το ύφος της ταινίας ουσιαστικά επηρεάστηκε από rough animation και σκίτσα από παραγωγές ταινιών. Μερικές από αυτές είναι ο Ταρζάν (1999), Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου (1998), η Ποκαχόντας (1995).

Επίσης σημαντική επιρροή αποτέλεσε η μικρού μήκους ταινία 2D animation του Ryan Woodward, Thought of You (2010).

Εικ. 5. Moodboard χαρακτήρων και σκίτσων background

Για την τελική ζωγραφιά, δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό moodboard, με εικόνες κυρίως από δάση (Εικ. 6).

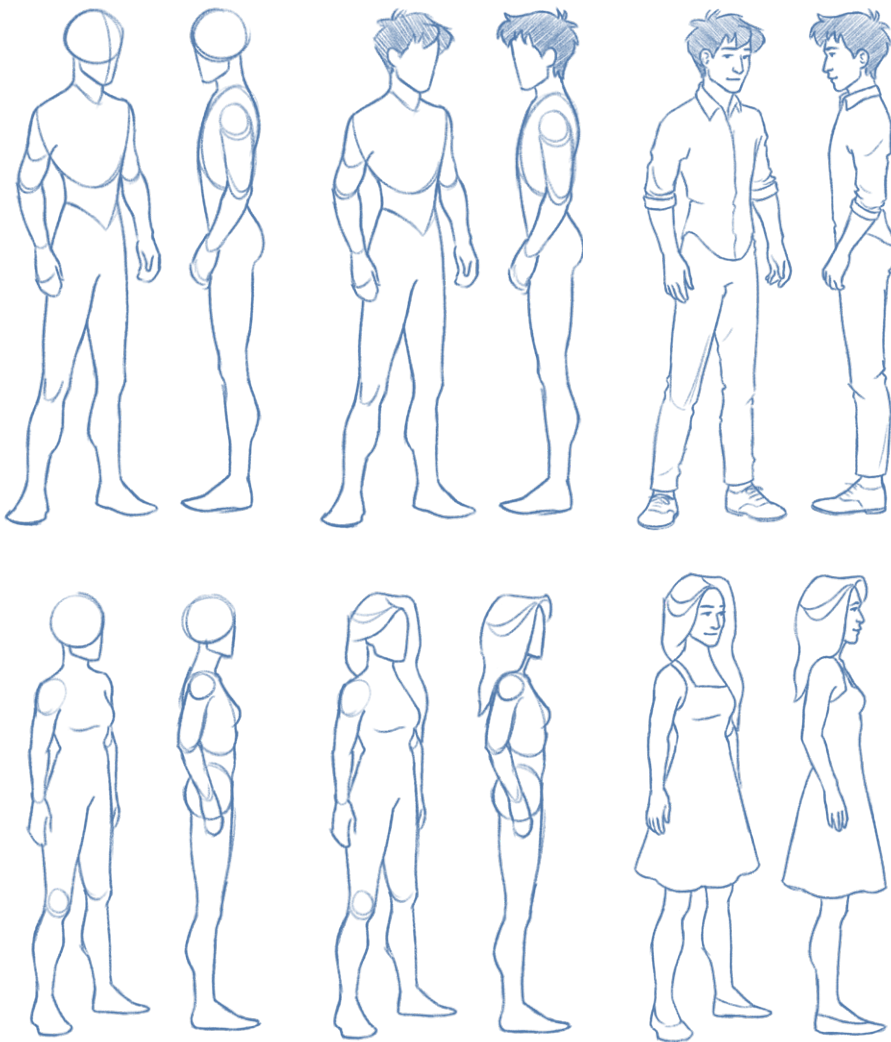
Εικ. 6. Moodboard δάσους

Σχεδιασμός Χαρακτήρων

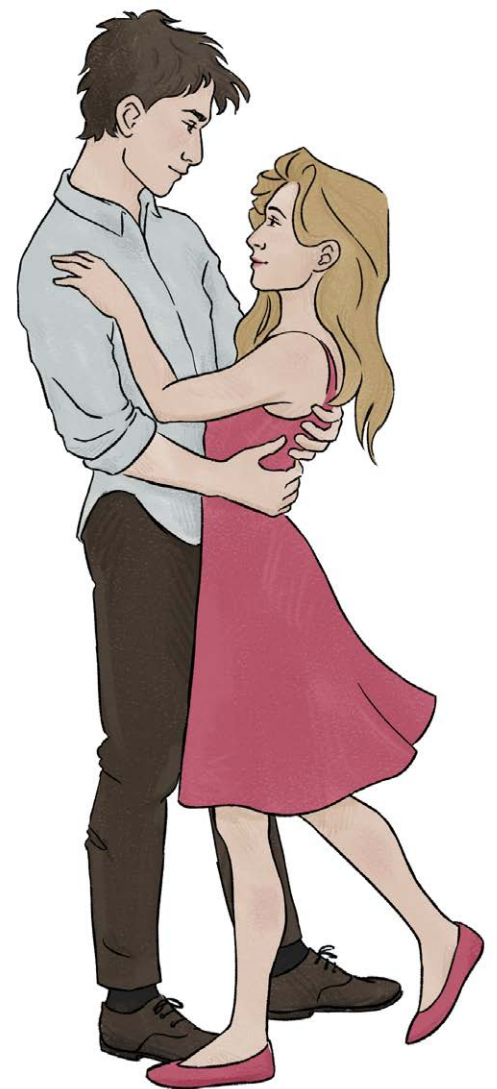
Καθώς η ιστορία αφορά δύο φιγούρες - μία αντρική και μία γυναικεία - που εξελίσσονται, ο σχεδιασμός τους αλλάζει καθώς προχωράει η ταινία (Εικ. 7). Αρχίζουν σαν απλά σκίτσα κι όσο εξερευνούν τις σελίδες, παίρνουν διάφορα στοιχεία από τις ζωγραφιές τους, ώσπου σιγά σιγά τελειοποιούνται (Εικ. 8).

Πρώτα προστίθενται μαλλιά, έπειτα ρούχα και τα χαρακτηριστικά των προσώπων γίνονται πιο συγκεκριμένα. Μέχρι αυτό το σημείο, οι φιγούρες έχουν χρώμα και υφή μπλε ξυλομπογιάς, αφού αυτή καμιά φορά χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό του αρχικού σκίτσου. Επιπλέον, είναι μία αναφορά στην μπλε ξυλομπογιά που είχαν οι animators, τότε που τα κινούμενα σχέδια σχεδιάζονταν σε χαρτί με μολύβι.

Στο τέλος μπαίνει το χρώμα (η χρωματική παλέτα είναι ίδια με εκείνη του background) και η εικόνα ολοκληρώνεται.

Εικ. 7. Οι τρεις φάσεις των χαρακτήρων σε 3/4 και προφίλ

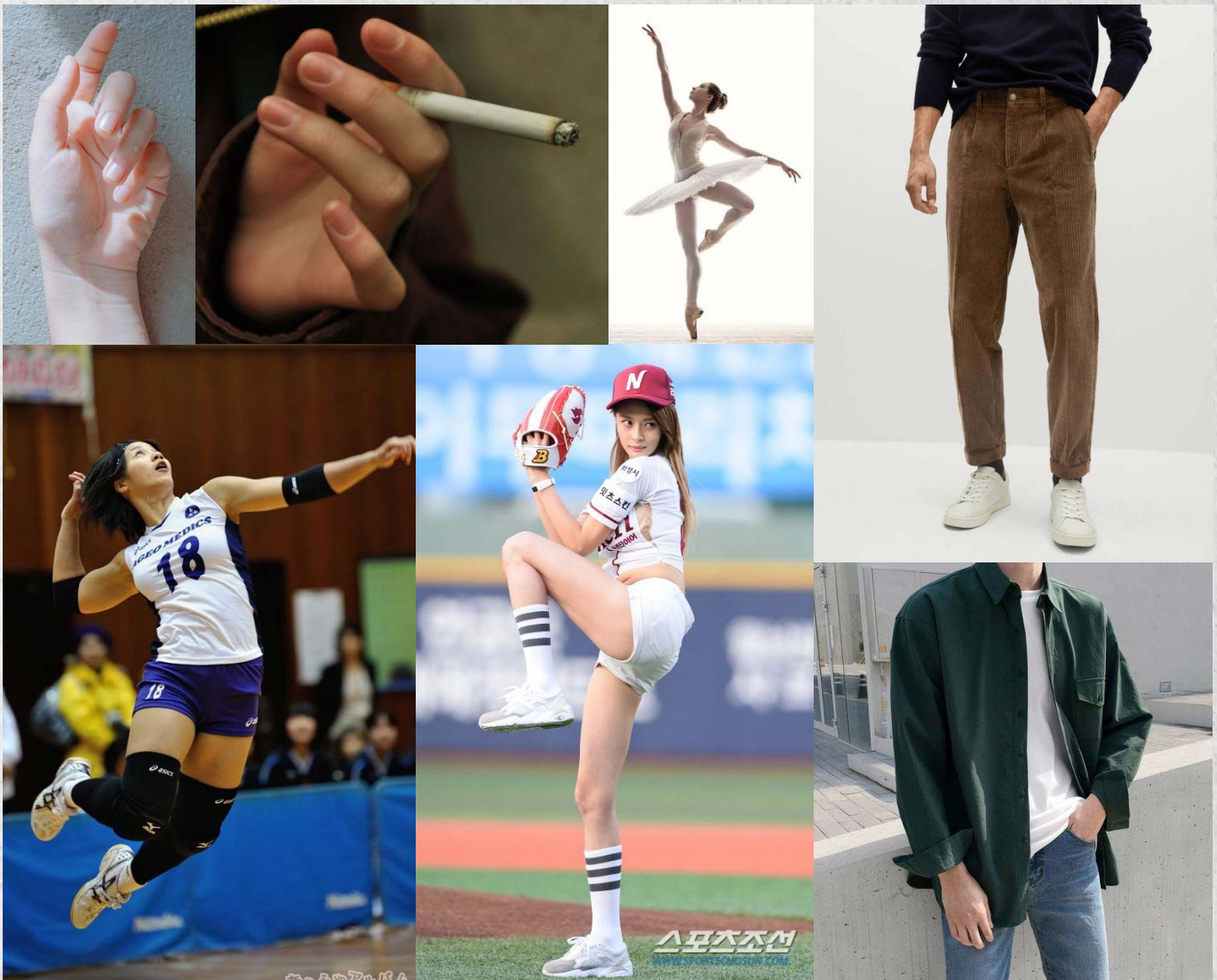

Εικ. 8. Τελική όψη χαρακτήρων

Σχεδιασμός Background

Αφού η ιστορία συμβαίνει μέσα σε ένα βιβλίο σχεδίου, για το background χρησιμοποιήθηκε μία εικόνα με υφή χαρτιού από την ιστοσελίδα Freerik (bedneyimages, 2016). Επιπλέον σε κάθε σελίδα υπάρχουν διάφορα σκίτσα που, ως επί το πλείστον, είναι ακίνητα, ενώ άλλες φορές κάνουν κάποια μικρή κίνηση. Για το σχεδιασμό τους χρησιμοποιήθηκαν εικόνες-αναφορές (Εικ. 9). Στις σελίδες αυτές δεν υπάρχει χρώμα, τα σκίτσα είναι σχεδιασμένα με υφές και χρώματα μολυβιού και κάρβουνου.

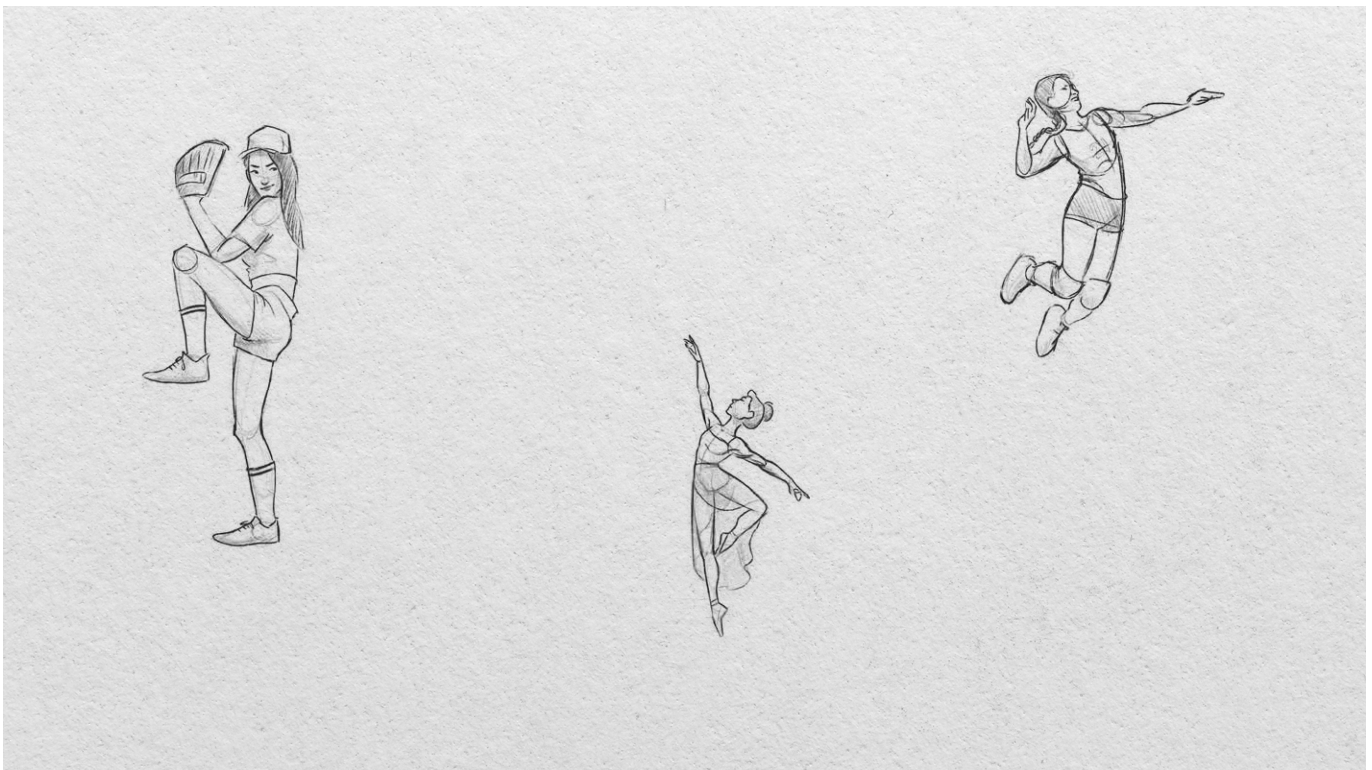
Στις τελευταίες δύο σελίδες που βλέπουμε, οι χαρακτήρες συναντούν για πρώτη φορά το χρώμα με τη ζωγραφιά ενός δάσους. Με τη βοήθεια του moodboard, δημιουργήθηκε η σύνθεση και η χρωματική παλέτα της τελικής εικόνας. Καθώς ήθελα να διατηρηθεί η αίσθηση ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα βιβλίο σχεδίου, χρησιμοποίησα κυρίως υφές μολυβιού και ξηροπαστέλ.

Εικ. 9. Εικόνες - Αναφορές σκίτσων background

Εικ. 10. Background σκηνής 3

Εικ. 11. Background σκηνής 4

Εικ. 12. Background σκηνής 5

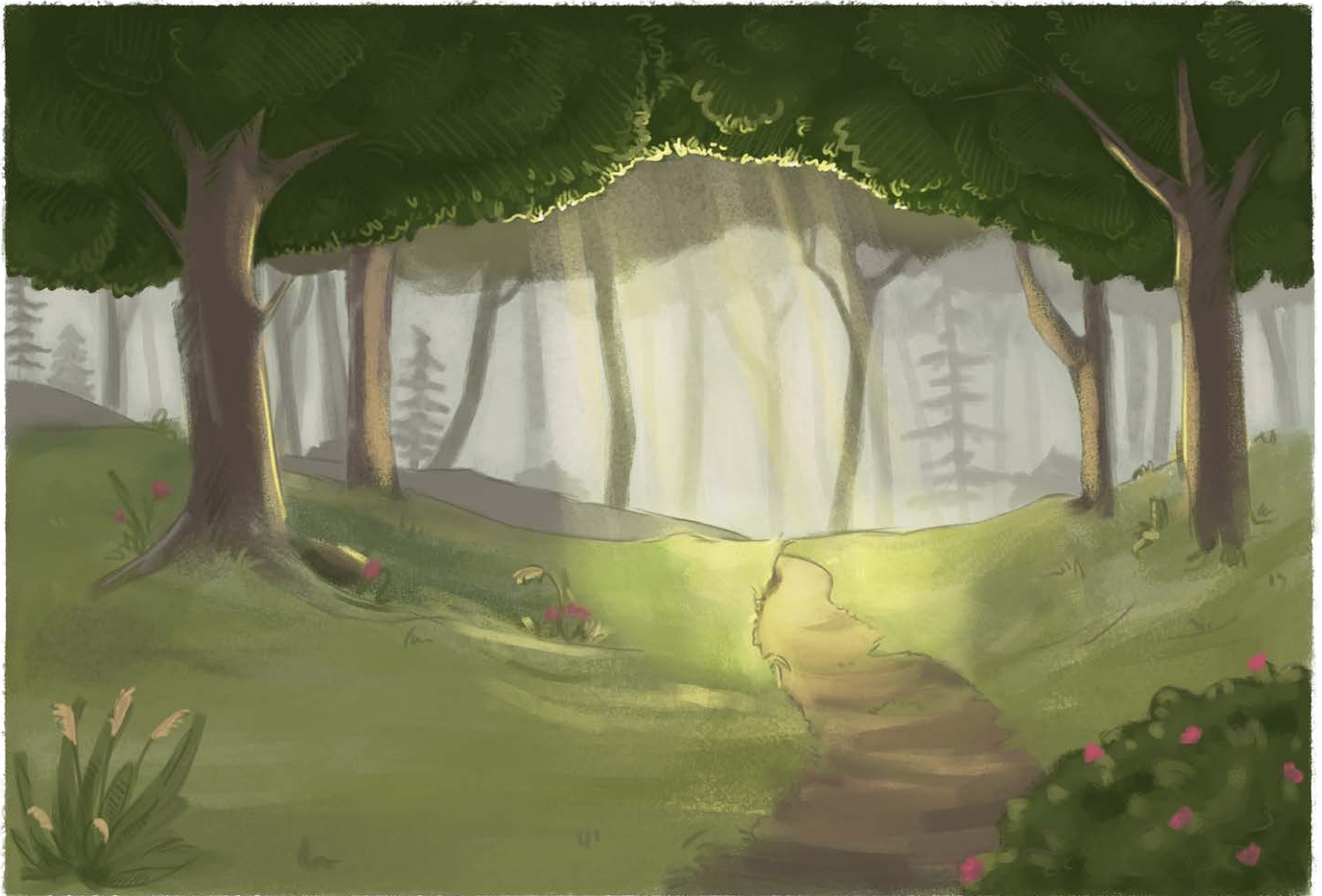
Εικ. 13. Background σκηνής 6

Εικ. 15. Δοκιμή σύνθεσης και χρωμάτων σκηνής 7

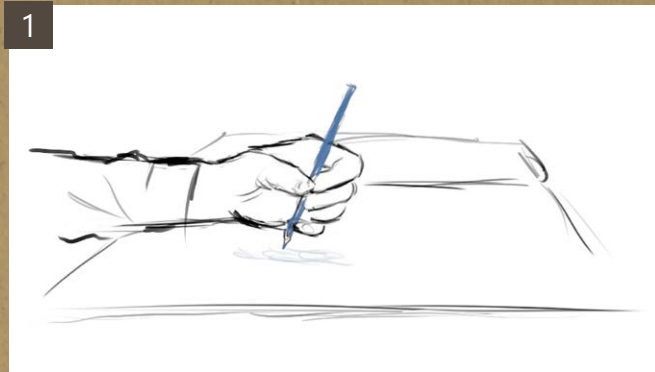

Εικ. 14. Χρωματική παλέτα σκηνής 7

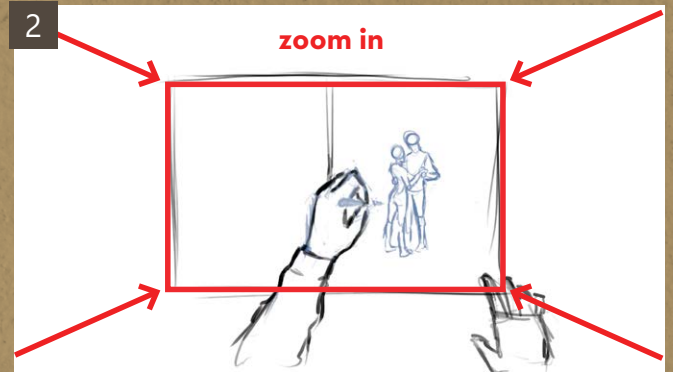

Εικ. 16. Background σκηνής 7

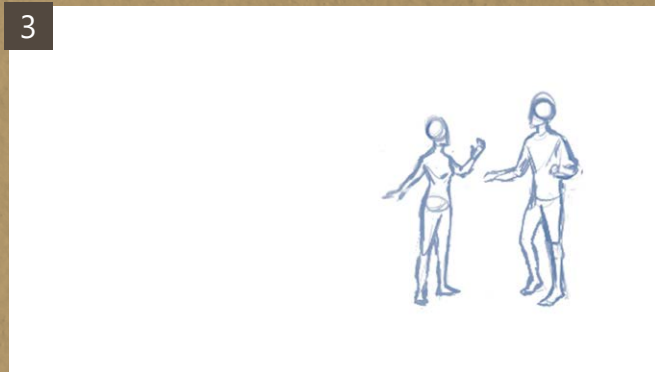
Storyboard

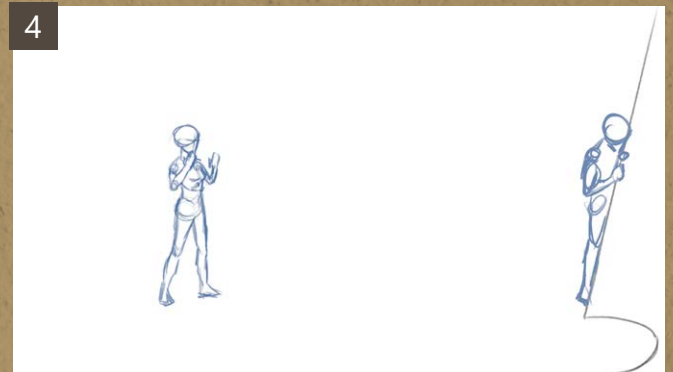
Σκηνή 1, Πλάνο 1:
Ένα χέρι σχεδιάζει.
Ήχος: μολύβι σε χαρτί

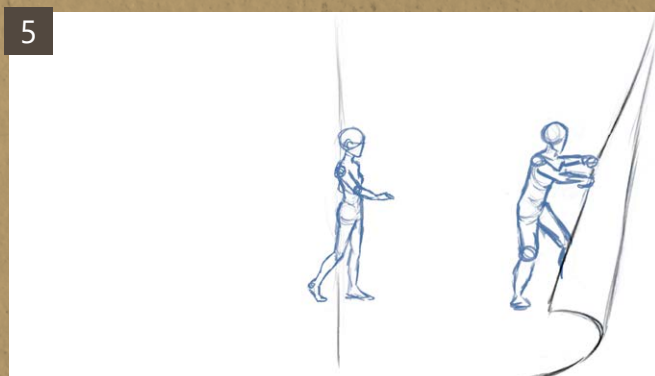
Σκηνή 1, Πλάνο 2:
Βλέπουμε από ψηλά το sketchbook, καθώς το χέρι συνεχίζει να ζωγραφίζει. Το χέρι αποτραβιέται. Η κάμερα κάνει ζουμ στη ζωγραφιά.
Ήχος: μολύβι σε χαρτί

Σκηνή 2, Πλάνο 1:
Οι φιγούρες ζωντανεύουν και κάνουν διάφορες κινήσεις.
Ήχος: ξεκινάει η μουσική

Σκηνή 2, Πλάνο 1:
Η αντρική φιγούρα γυρνάει το φύλλο και κοιτάει από πίσω. Φωνάζει την γυναικεία φιγούρα και της κάνει νόημα να έρθει.
Ήχος: μουσική

Σκηνή 2, Πλάνο 1:
Η κοπέλα πλησιάζει και ο άντρας γυρνάει το φύλλο.
Ήχος: μουσική

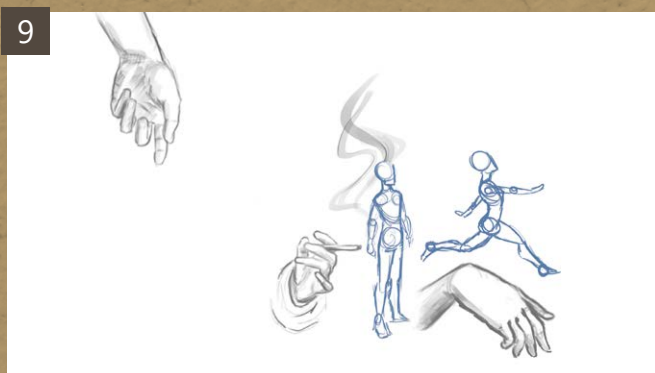
Σκηνή 3, Πλάνο 1:
Η αντρική φιγούρα "μπαίνει" στην επόμενη σελίδα, όπου υπάρχει σπουδή χεριών και βοηθάει τη γυναίκα να περάσει και εκείνη.
Ήχος: μουσική

Σκηνή 3, Πλάνο 1:
Οι φιγούρες σκύβουν για να περάσουν κάτω από το πρώτο χέρι.
Ήχος: μουσική

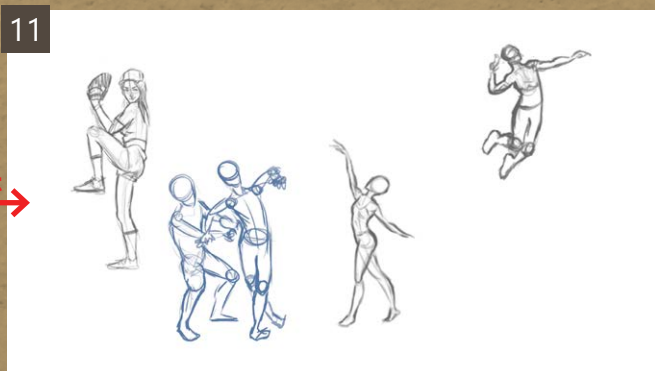
Σκηνή 3, Πλάνο 1:
Η γυναίκα φυσάει το καπνό από το τσιγάρο, ο οποίος πέφτει στο πρόσωπο του άντρα κι εκείνος βήχει.
Ήχος: μουσική

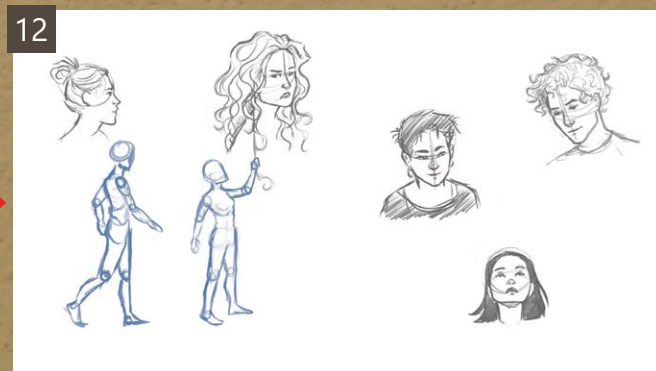
Σκηνή 3, Πλάνο 1:
Η κοπέλα γελάει, γυρνάει και πηδάει πάνω από το τρίτο χέρι βγαίνοντας από το πλάνο.
Ήχος: μουσική

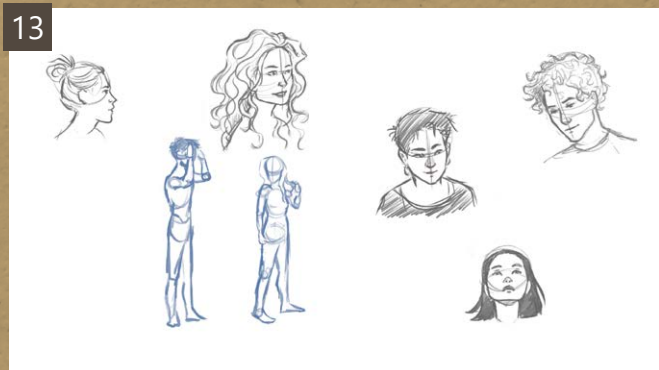
Σκηνή 3, Πλάνο 1:
Καθώς ο άντρας πάει να περάσει πάνω από το χέρι, πατάει το δάχτυλό του και το χέρι γίνεται οργισμένη γροθιά.
Ήχος: μουσική

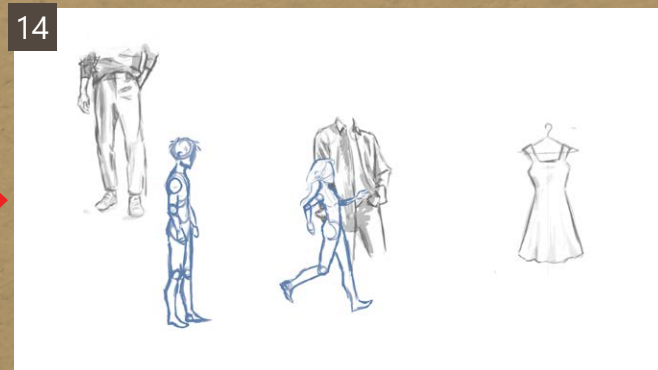
Σκηνή 4, Πλάνο 1:
Οι φιγούρες συνεχίζουν στην επόμενη σελίδα που υπάρχουν διάφορες πόζες. Η κοπέλα μιμείται μια από αυτές, χάνει την ισορροπία της και την πιάνει ο άντρας. Φεύγουν και πάνε στην επόμενη σελίδα.
Ήχος: μουσική

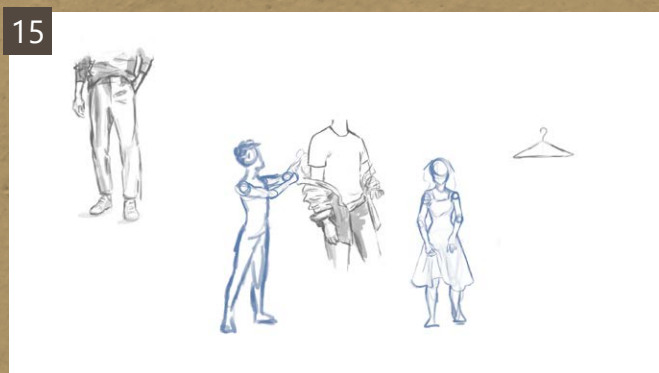
Σκηνή 5, Πλάνο 1:
Οι φιγούρες κοιτούν γύρω η κοπέλα πιάνει το κεφάλι της που δεν έχει μαλλιά κι έπειτα τραβάει τη μπούκλα που κρέμεται από πάνω της.
Ήχος: μουσική

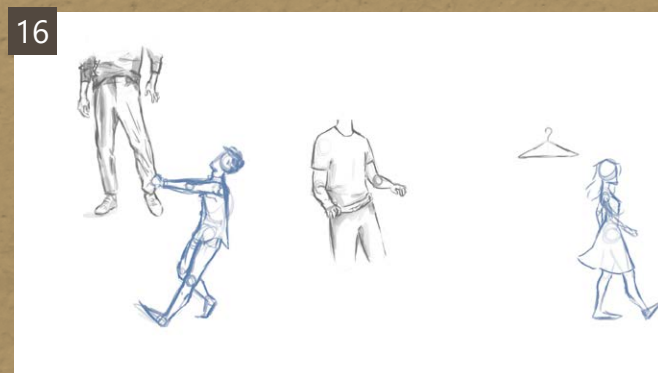
13
 Σκηνή 5, Πλάνο 1:
 Η κοπέλα κάνει μια κίνηση με τα χέρια της και αποκτά μαλλιά. Καθώς φεύγουν κάνει κι ο άντρας δυο κινήσεις και δημιουργεί μαλλιά στο κεφάλι του.
 Ήχος: μουσική

14
 Σκηνή 6, Πλάνο 1:
 Η γυναίκα βλέπει απο μακριά το φόρεμα στη κρεμάστρα και τρέχει να το ξεκρεμάσει και να το φορέσει.
 Ήχος: μουσική

15
 Σκηνή 6, Πλάνο 1:
 Ο άντρας παίρνει και φοράει το πουκάμισο από ένα σκίτσο.
 Ήχος: μουσική

16
 Σκηνή 6, Πλάνο 1:
 Η κοπέλα γυρνάει και φεύγει κι ο άντρας πάει και τραβάει το παντελόνι από μια άλλη φιγούρα.
 Ήχος: μουσική

17
 Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Η κοπέλα κοιτάει γύρω της το τοπίο. Μια πεταλούδα πετάει προς το μέρος της, κάθεται στο χέρι της και φεύγει.
 Ήχος: μουσική

18
 Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Η κοπέλα σκύβει και μαζεύει λουλούδια από κάτω, τα μυρίζει. Ο άντρας μπαίνει στο πλάνο βάζοντας το παντελόνι.
 Ήχος: μουσική

19

Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Η γυναίκα, μουτζουρωμένη από τα λουλούδια, γυρνάει προς το μέρος του και ο άντρας την κοροϊδεύει.
 Ήχος: μουσική

20

Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Η γυναίκα ξεσκονίζεται και, θυμωμένη, του γυρνάει την πλάτη.
 Ήχος: μουσική

21

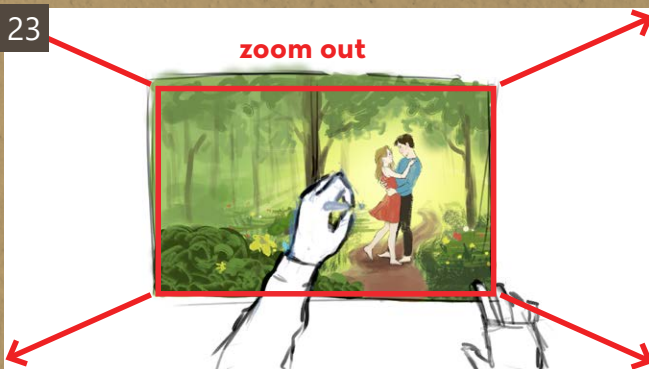
Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Ο άντρας, με θεατρικότητα, γονατίζει και της ζητά το χέρι της. Εκείνη γελά και του το δίνει.
 Ήχος: μουσική

22

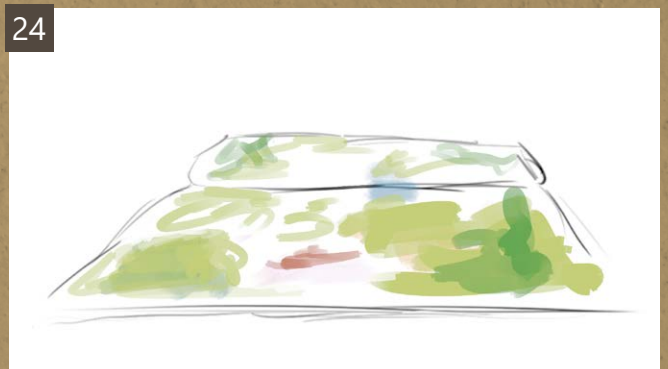
Σκηνή 7, Πλάνο 1:
 Ο άντρας σηκώνεται και ξεκινούν να χορεύουν, μέχρι που μένουν ακίνητοι.
 Ήχος: μουσική

23

Σκηνή 8, Πλάνο 1:
 Η ζωγραφιά ολοκληρώνεται και με το zoom out, βλέπουμε ξανά το βιβλίο και το γραφείο.
 Ήχος: μουσική

24

Σκηνή 8, Πλάνο 2:
 Βλέπουμε το βιβλίο από το πλάι και το χέρι αφήνει ένα ξηροπαστέλ πάνω στο γραφείο.
 Ήχος: ξηροπαστέλ που τοποθετείται στο γραφείο

Σκηνές Animation

Το animation της ταινίας είναι 2D, frame by frame σε 12 fps και έγινε στον υπολογιστή με τη χρήση γραφίδας στο πρόγραμμα Krita (Εικ. 17). Σε ορισμένα σημεία εφαρμόστηκαν τεχνικές όπως smear animation και ροτοσκόπηση (Εικ. 18, Εικ. 19). Η τελευταία έγινε πάνω σε δικά μου βίντεο, εκτός από τη σκηνή του χορού, όπου χρησιμοποιήθηκε βίντεο από το youtube (Shallwedance.ie, 2014).

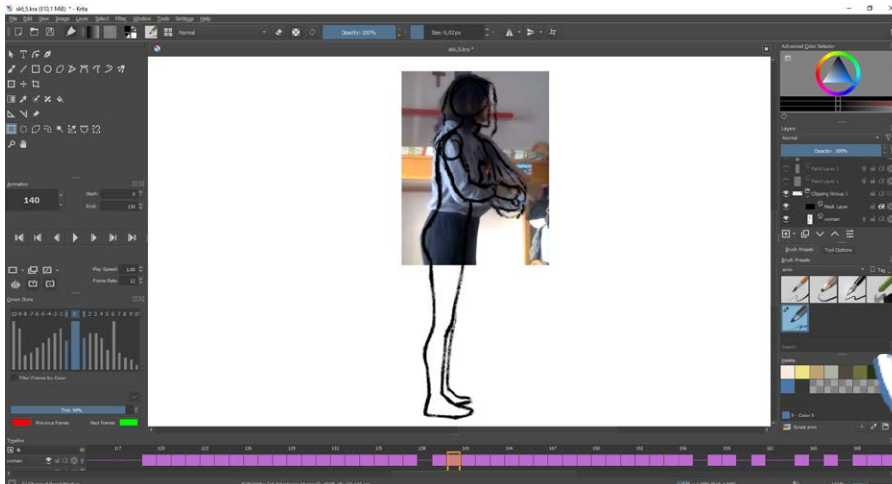
Το animation του background έγινε με παρόμοιο τρόπο στο Krita, ξεχωριστά από τους χαρακτήρες. Τους έφερα, όμως, πρόχειρα στο ίδιο αρχείο, ώστε να ρυθμίζω ανάλογα την κίνηση του background, όταν υπήρχε αλληλεπίδραση.

Animation
χαρακτήρων

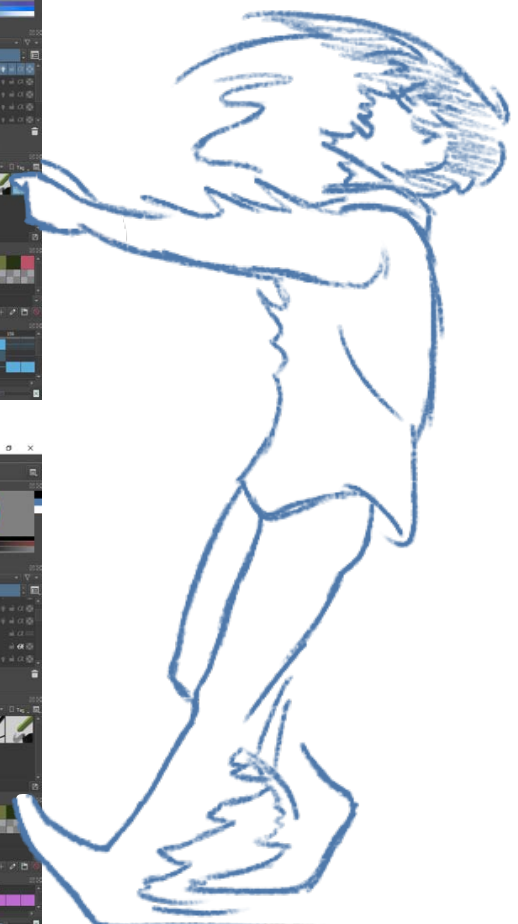
Animation
background

Εικ. 17. Animation στο πρόγραμμα Krita

Εικ. 18. Ροτοσκόπηση

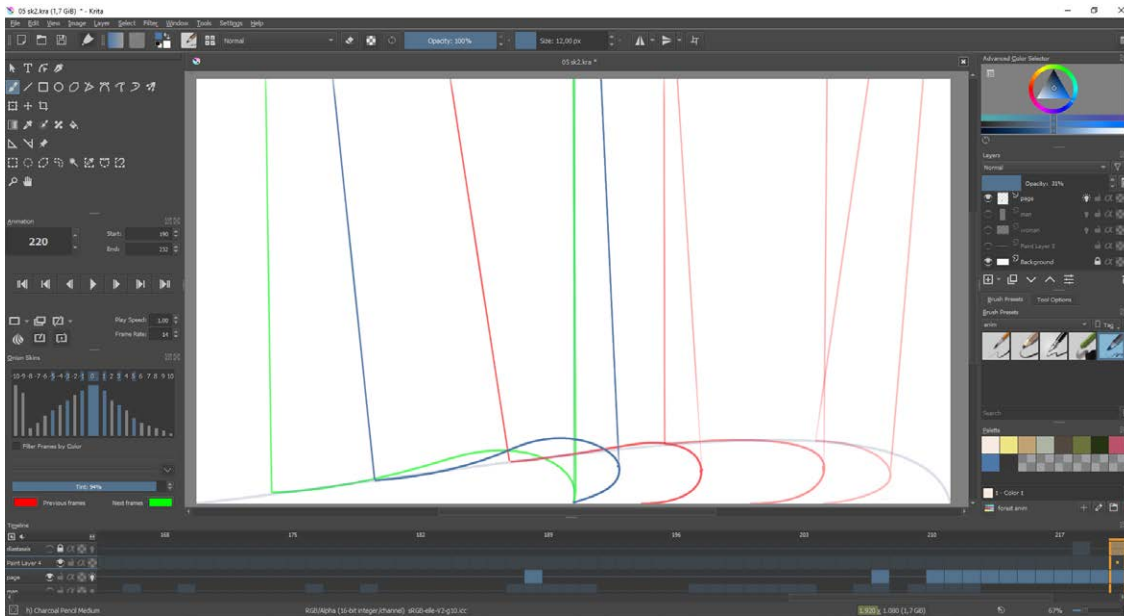

Εικ. 19. Smear animation

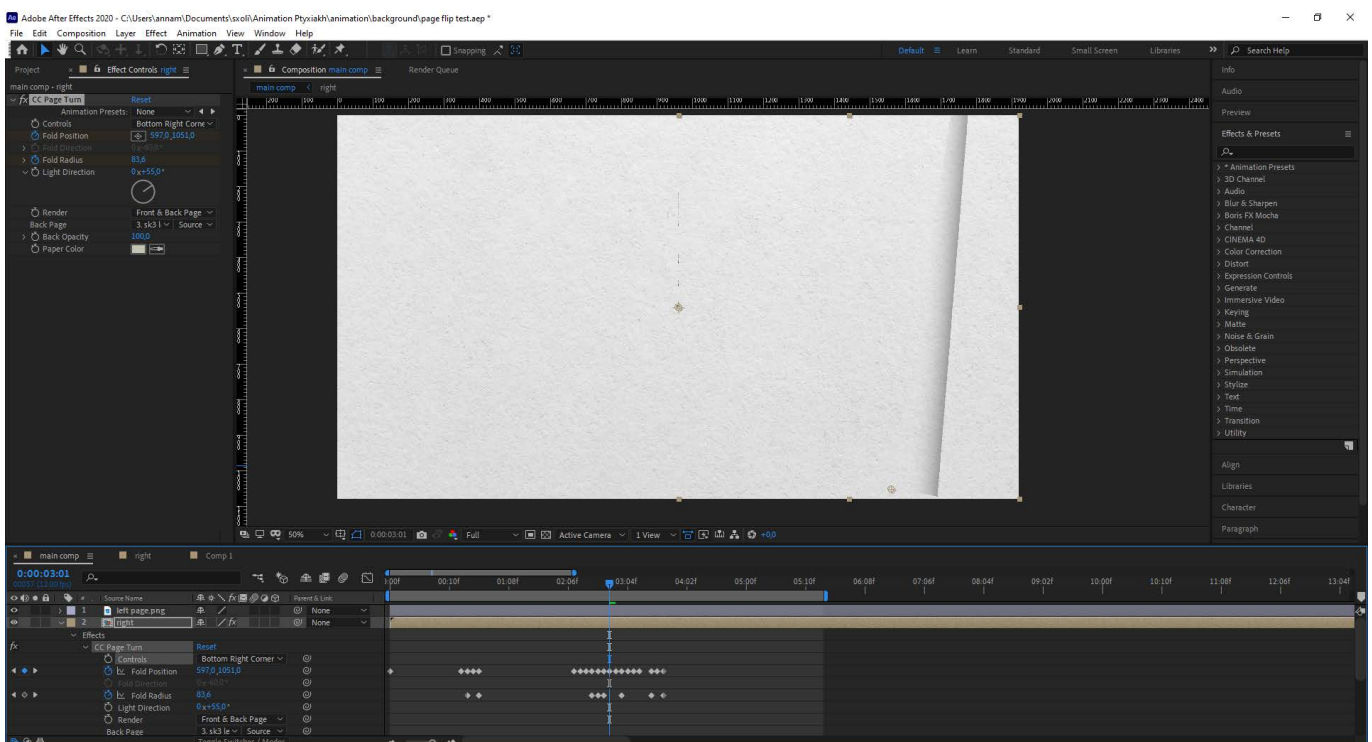
Animation σελίδας

Την πρώτη φορά που οι πρωταγωνιστές περνάνε από τη μία σελίδα του βιβλίου στην άλλη, ο άντρας "πιάνει" τη σελίδα και τη γυρνάει. Για να επιτευχθεί αυτό το εφέ, ξεκίνησα κάνοντας πρόχειρα την κίνηση του φύλλου σε 2D animation στο Krita (Εικ. 20). Έτσι το είχα σαν οδηγό για το επόμενο στάδιο, στο Adobe After Effects, όπου έγινε σε 3D. Εκεί χώρισα τις πρώτες δύο σελίδες σε διαφορετικά layer, ώστε να χρησιμοποιήσω το effect "CC Page Turn" στη δεξιά μόνο σελίδα. Ταυτόχρονα έδωσα κίνηση και στην από πίσω σελίδα (Εικ. 21).

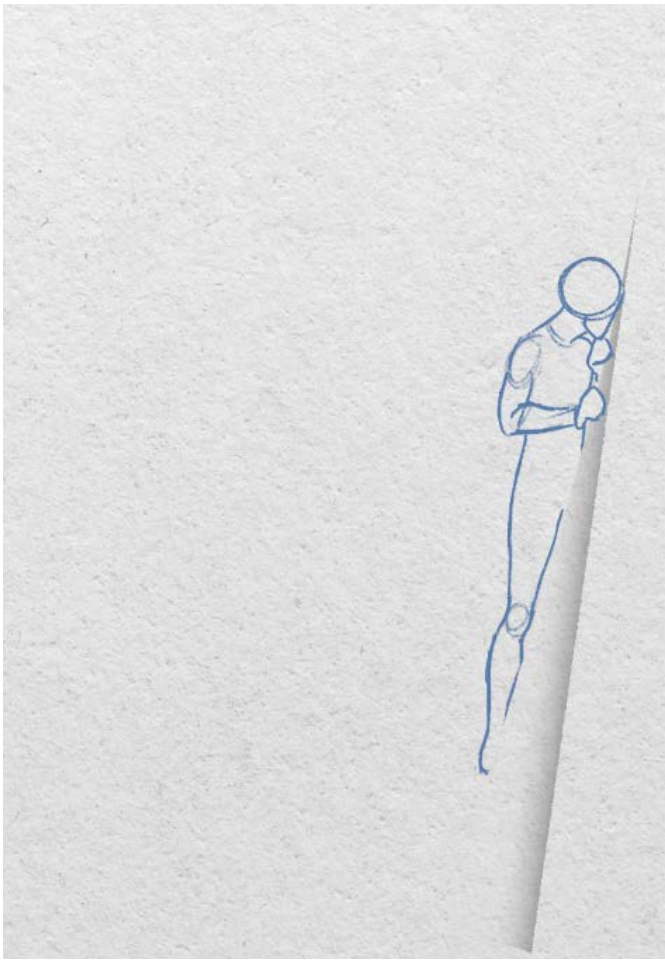
Στη συνέχεια έφερα το αρχείο (ως image sequence) στο Krita (Εικ. 22), όπου έκανα πιο έντονες τις φωτοσκιάσεις (Εικ. 23).

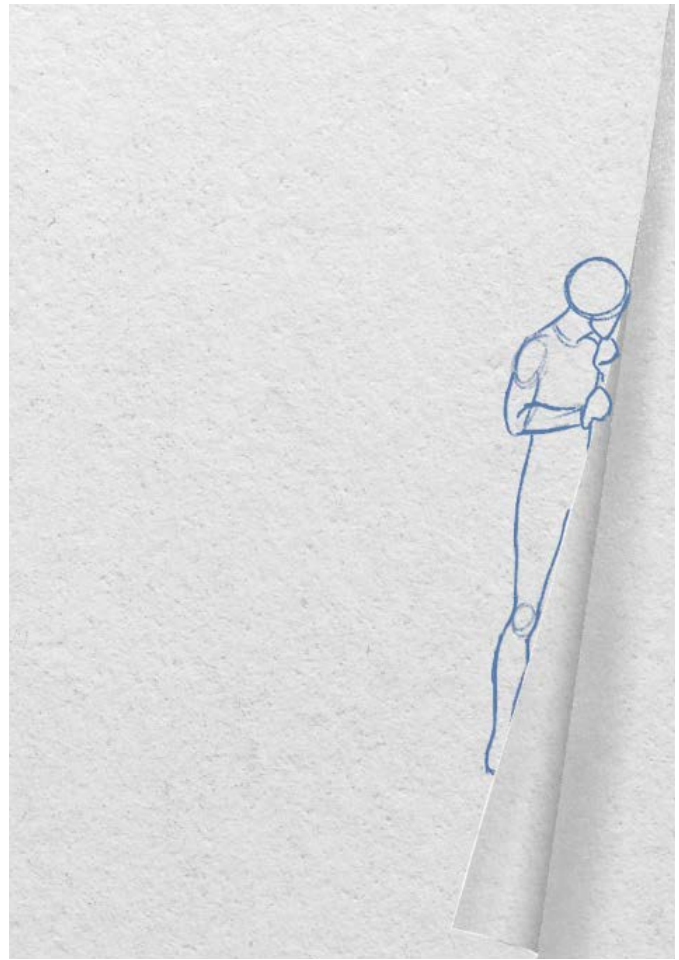
Εικ. 20. Προσχέδιο της κίνησης του φύλλου στο Krita

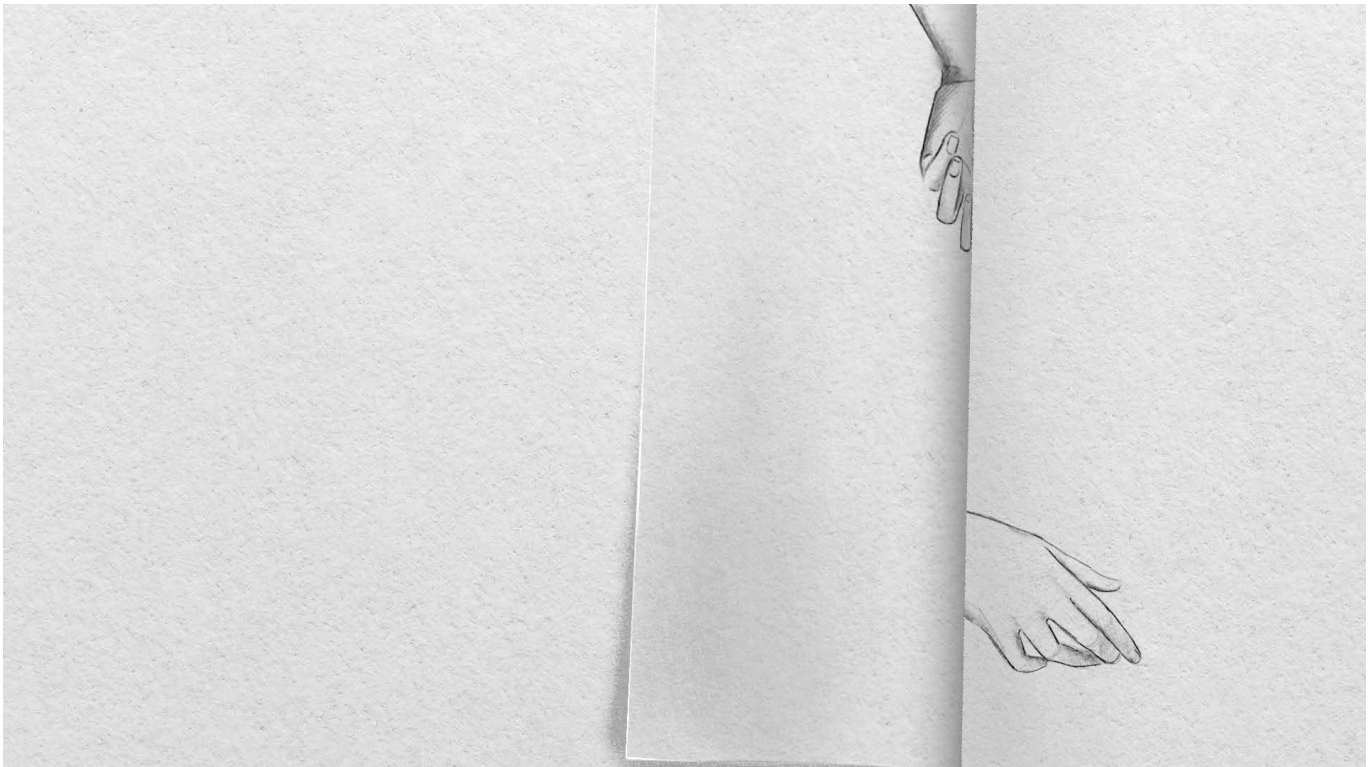
Εικ. 21. Η κίνηση του φύλλου στο Adobe After Effects

Εικ. 22. Καρέ πριν την προσθήκη φωτισκιάσεων στο Krita

Εικ. 23. Καρέ μετά την προσθήκη φωτισκιάσεων στο Krita

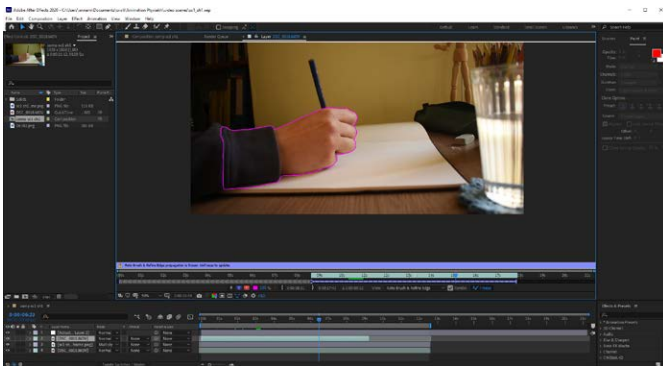
Εικ. 24. Στιγμιότυπο από την κίνηση της σελίδας

Σκηνές Live Action

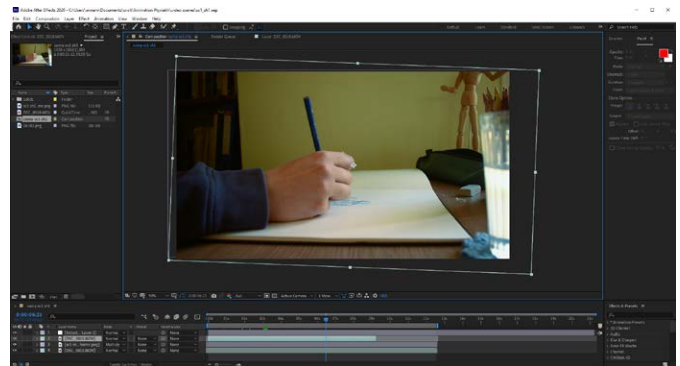
Όσον αφορά τις σκηνές που γυρίστηκαν με κάμερα, όπου κινηματογραφιστής είναι ο Σταύρος Μαστόρου, αφού στήσαμε τα σκηνικά και γυρίσαμε τα πλάνα με εμένα να σχεδιάζω, η επεξεργασία των αρχείων έγινε στο Adobe After Effects.

Στη Σκηνή 1 - Πλάνο 1 και Πλάνο 2 έφτιαξα μάσκα με το εργαλείο Roto Brush, γύρω από το χέρι και τη ξυλομπογιά (Εικ. 25), ώστε να είναι σε διαφορετικά layer από το βιβλίο. Έτσι ενδιάμεσά τους έβαλα το πρώτο καρέ του animation, με τις δυο φιγούρες σε στάση χορού (Εικ. 26). Επίσης, το συγκεκριμένο layer μπήκε σε mode multiply, για να ενσωματωθεί καλύτερα με τα 2 πλάνα. Επιπλέον, στο πρώτο πλάνο έδωσα προοπτική στην εικόνα, με σκοπό να φαίνεται σαν να βρίσκεται πάνω στη σελίδα. Στο δεύτερο πλάνο χρησιμοποίησα το effect "stroke" στην εικόνα (Εικ. 27), ώστε να δημιουργείται η εντύπωση πως το χέρι κάνει επιτόπου μολυβιές με τη ξυλομπογιά.

Η Σκηνή 8 - Πλάνο 1 έγινε με φωτογραφία που εισήχθη στο Adobe Photoshop (Εικ. 28). Εκεί έγινε η επεξεργασία των χρωμάτων και η τοποθέτηση του τελευταίου καρέ του animation σε mode multiply με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πως η ζωγραφιά είναι πάνω στις σελίδες. Για τη Σκηνή 8 – Πλάνο 2, είχε εκτυπωθεί η τελική εικόνα και είχε κολληθεί πάνω στο βιβλίο.

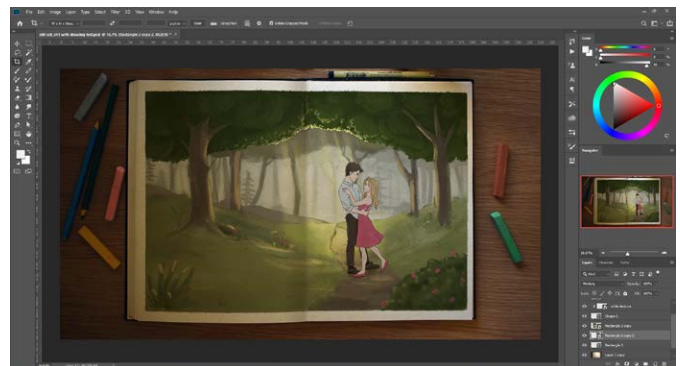
Εικ. 25. Μάσκα γύρω από το χέρι

Εικ. 26. Επεξεργασία στο Adobe After Effects

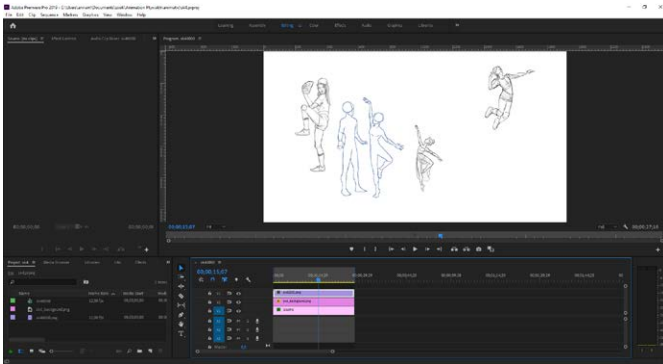
Εικ. 27. Effect "Stroke"

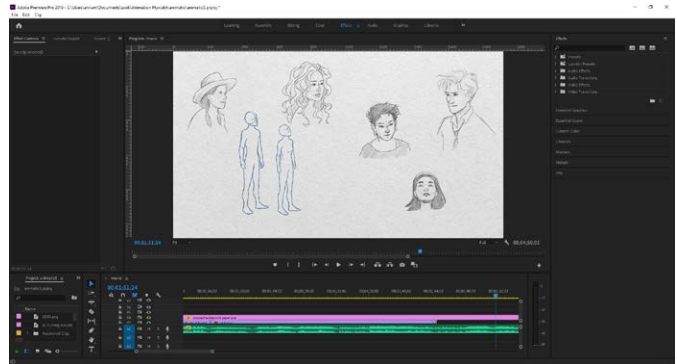
Εικ. 28. Σκηνή 8 - Πλάνο 1 στο Adobe Photoshop

Μοντάζ

Τα αρχεία του Krita έγιναν export σαν Image sequence, με το background να είναι ξεχωριστά από τους χαρακτήρες. Μετά εισήχθησαν στο Adobe Premiere Pro, ώστε να γίνει επεξεργασία κάθε σκηνής μεμονωμένα (Εικ. 29) κι έπειτα όλες μαζί μπήκαν σε ένα νέο αρχείο μαζί με τη μουσική, τους ήχους και τις live action σκηνές (Εικ. 30). Εκεί μπήκαν και οι τίτλοι αρχής και τέλους με τη γραμματοσειρά "Sitka".

Εικ. 29. Επεξεργασία σκηνής 4 στο Adobe Premiere Pro

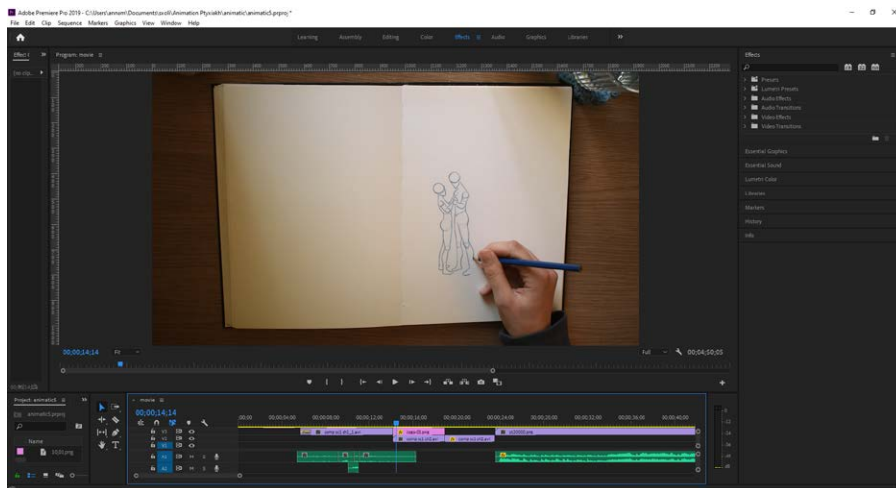

Εικ. 30. Μοντάζ ταινίας στο Adobe Premiere Pro

Μουσική & Ήχος

Η μουσική, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, είναι ένα medley βάλς του Johann Strauss Jr. Η ερμηνεία είναι της μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (2020) και είναι χωρίς copyright, από την ιστοσελίδα musopen.

Επιπλέον μετά από προσωπική ηχογράφηση των ήχων του μολυβιού και του ξυρο-παστέλ, η επεξεργασία τους έγινε στο Adobe Premiere Pro.

Εικ. 31. Επεξεργασία ήχων στο Adobe Premiere Pro

Λογότυπο

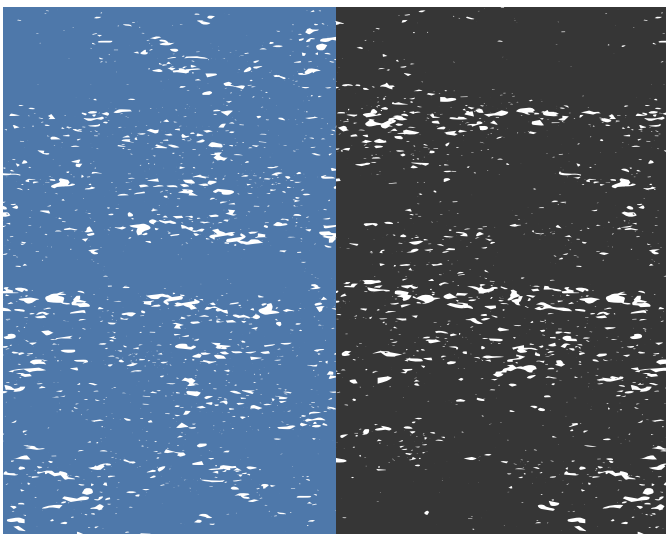
Ο τίτλος της ταινίας, "Study in 3/4" (στα ελληνικά "Σπουδή σε 3/4"), συνδυάζει το σχέδιο με τη μουσική. Όπως γίνονται σπουδές-ασκήσεις στο σχέδιο, έτσι γίνονται και στη μουσική. Επιπλέον, στο σχέδιο χρησιμοποιούμε τον όρο 3/4 για να δηλώσουμε τη γωνία του αντικειμένου που σχεδιάζουμε· σε αυτή την περίπτωση τις δύο φιγούρες. Ενώ στη μουσική 3/4 είναι το μέτρο του βαλς και άρα του κομματιού που συνοδεύει την ταινία.

Με τον τρόπο που συνδυάστηκε η μουσική και το σχέδιο στη δημιουργία του τίτλου, συνδυάστηκε και στο οπτικό αποτέλεσμα του λογοτύπου. Οι γραμμές θυμίζουν πεντάγραμμο (Εικ. 32), μα φαίνονται και σαν οδηγοί προσχεδίου (Εικ. 33). Η επεξεργασμένη γραμματοσειρά είναι η χειρόγραφη "League Script". Το "S" σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να θυμίζει κλειδί του Σολ (Εικ. 32). Επίσης ο τρόπος που γράφεται το "3/4" είναι όπως και στις παρτιτούρες (Εικ. 32). Τέλος τα χρώματα είναι το μπλε και το γκρι που υπάρχουν στα σκίτσα της ταινίας και το τελικό αποτέλεσμα έχει μια υφή που θυμίζει κιμωλία, χρώμα σε χαρτί (Εικ. 34).

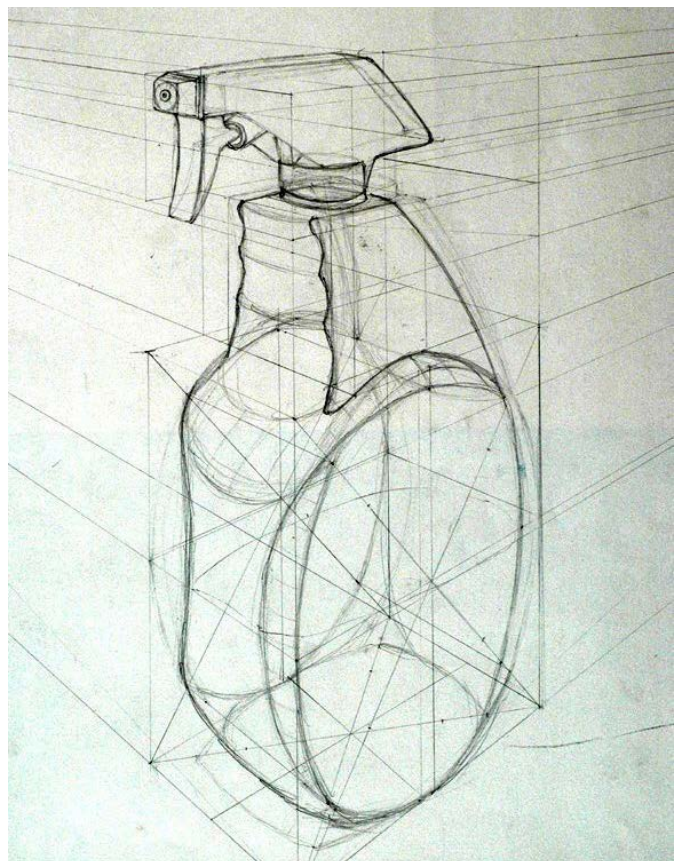
Επίσης, δημιουργήθηκε ένα δευτερεύον λογότυπο χωρίς τις γραμμές (Εικ. 36), ώστε να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

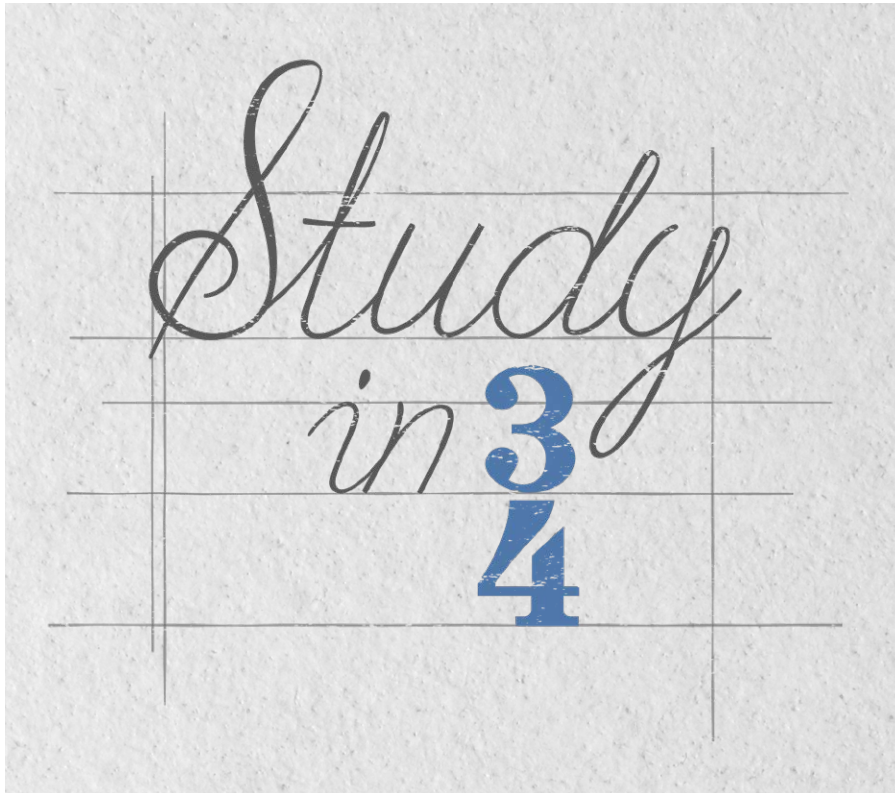
Εικ. 32. Δείγμα Παρτιτούρας

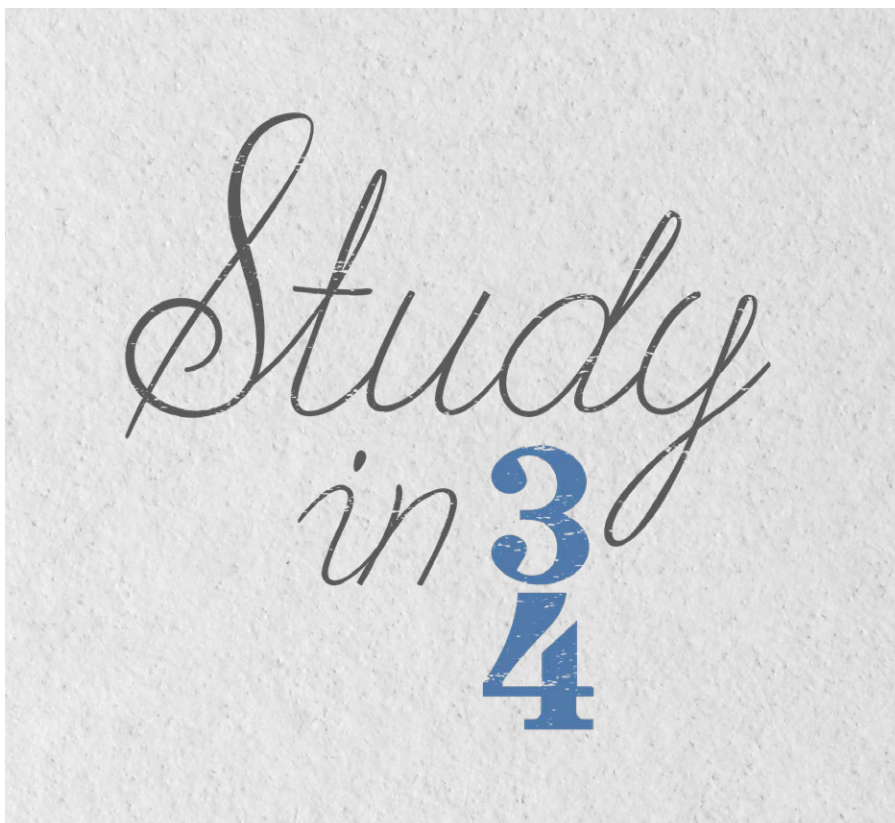
Εικ. 34. Χρώματα και υφή λογοτύπου

Εικ. 33. Δείγμα Προσχεδίου

Εικ. 35. Λογότυπο ταινίας "Study in ¾"

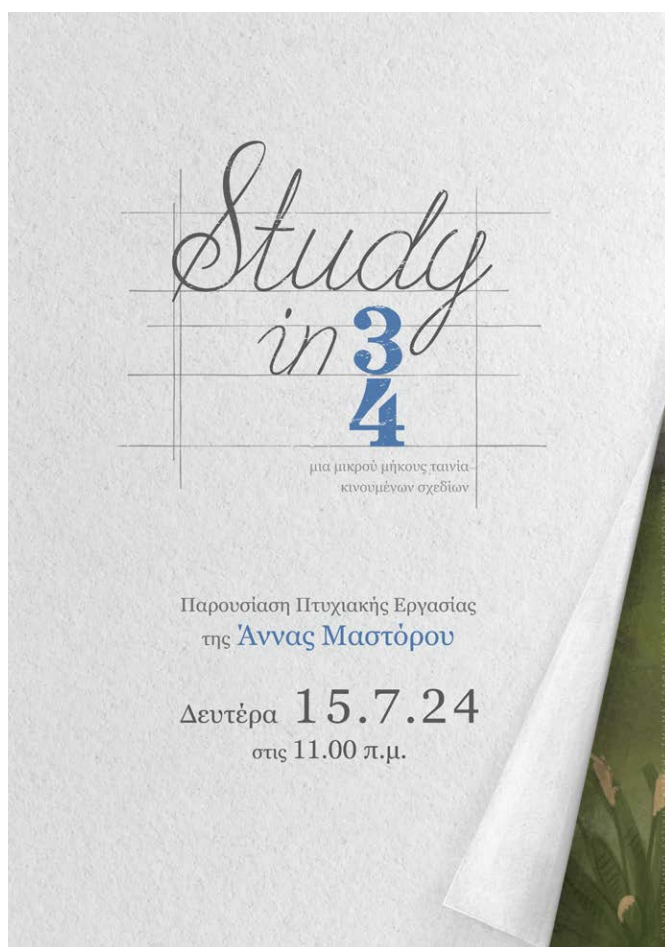

Εικ. 36. Δευτερεύον λογότυπο ταινίας "Study in ¾"

Εφαρμογές & Προωθητικό Υλικό

Εικ. 37. Εμφάνιση του λογοτύπου στην ταινία

Εικ. 38. Αφίσα

Study in 3 4

μια μικρού μήκους ταινία
κινουμένων σχεδίων

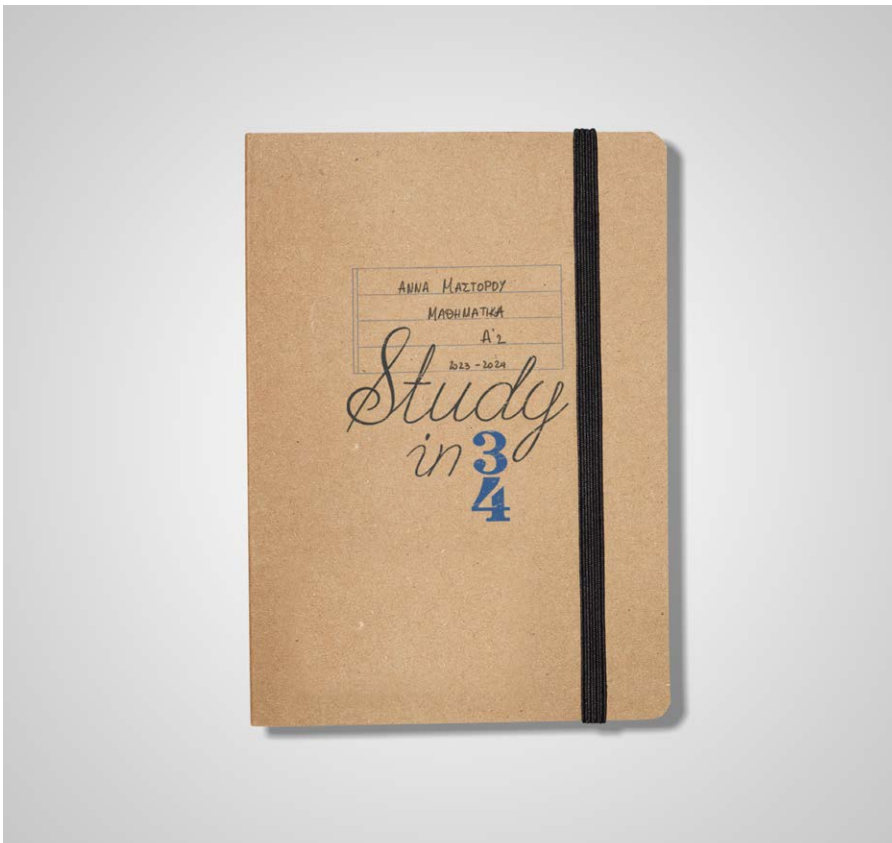
Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας
της **Αννας Μαστόρου**

Δευτέρα **15.7.24**
στις 11.00 π.μ.

Εικ. 39. Mockup Αφίσας

Εικ. 40. Διαφημιστική Πινακίδα

Εικ. 41. Τετράδιο

Εικ. 41. Πάνινη τσάντα μπροστινή όψη

Εικ. 42. Πάνινη τσάντα πίσω όψη

Πηγές

- 2DTRADITIONALANIMATION. (2014, Νοέμβριος 30). Glen Keane - Tarzan. [Δημοσίευση Tumblr]. Ανακτήθηκε από <https://scurviesdisneyblog.tumblr.com/post/103982495848/2dtraditionalanimation-glen-keane-tarzan>
- Συλλογή εικόνων *Shiho Yoshimura*. (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Φεβρουάριο 22, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/468304061252547668/>
- Arnold, B. (Παραγωγός), & Buck, C. & Lima, K. (Σκηνοθέτες). (1999). *Ταρζάν* [Κινηματογραφική Ταινία]. Ηνωμένες Πολιτίες: Walt Disney Pictures.
- bedneyimages (2016, Δεκέμβριος 23). *White texture*. Ανακτήθηκε Ιανουάριο 12, 2023 από https://www.freepik.com/free-photo/white-texture_946233.htm#query=paper%20texture&position=0&from_view=keyword&track=ais
- Di Novi, D. (Παραγωγός), & Armstrong G. (Σκηνοθέτης). (1994). *Μικρές Κυρίες* [Κινηματογραφική Ταινία]. Ηνωμένες Πολιτίες: DiNovi Pictures.
- Disney, W. (Παραγωγός), & Reitherman, W., Luske, H., & Geronimi C. (Σκηνοθέτες). (1961). *Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας* [Κινηματογραφική Ταινία]. Ηνωμένες Πολιτίες: Walt Disney Productions.
- Freepik (2016, Μάιος 19). *Beautiful notebook mockup in vintage style*. Ανακτήθηκε Ιούνιο 12, 2024 από https://www.freepik.com/free-psd/beautiful-notebook-mockup-vintage-style_871938.htm#fromView=search&page=1&position=44&uuid=6757847e-2d84-4911-9d7f-d3a44a09abf7
- Freepik (2017, Ιανουάριος 30). *Grunge background in gray tones*. Ανακτήθηκε Ιούλιο 12, 2024 από https://www.freepik.com/free-vector/grunge-background-gray-tones_1039046.htm#fromView=search&page=2&position=8&uuid=bff9766c-f91a-4db8-81d2-9e0dd272bb5d%22%3EImage%20by%20freepik
- Gülşah Cömertpay (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Ιούνιο 28, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/325596248079676681/>
- Hibler, W., Reitherman, W. (Παραγωγοί), & Reitherman, W. (Σκηνοθέτης). (1970). *Οι Αριστόγατες* [Κινηματογραφική Ταινία]. Ηνωμένες Πολιτίες: Walt Disney Productions.
- How To Dress If You're A Skinny Guy* (χ.η.). Ανακτήθηκε Ιανουάριο 12, 2023 από <https://onpointfresh.com/how-dress-skinny-men/>
- JRC ANIMATION (2019, Ιούνιος 5). *The Prince of Egypt Pencil Tests* [Βίντεο]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GoUqLHkdvIE>
- JoaRosa. (2012, Ιούνιος 22). *June* [Δημοσίευση DeviantArt]. Ανακτήθηκε από <https://www.deviantart.com/joarosa/art/June-309978043>
- Johnson, R. (1908). *Woman in Field* [Ζωγραφικός πίνακας]. <https://www.mutualart.com/Artwork/Woman-in-Field/E923F0FA98B672C2C2237E7A2A76475E>
- lamginger (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Μάρτιο 2, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/230739180901284510/>
- Mango (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Ιανουάριο 12, 2023 από <https://gr.pinterest.com/pin/384494886949326181/>
- Mateus Andre (2024, Μάιος 29). *Photo of wall texture pattern*. Ανακτήθηκε Ιούνιο 27, 2024 από https://www.freepik.com/free-photo/photo-wall-texture-pattern_208253854.htm#fromView=search&page=1&position=26&uuid=369cde81-e41d-469c-8700-b41f5b2e2387%22%3EImage%20by%20Mateus%20Andre%20on%20Freepik

- Min, A. (2018, Μάιος 9). *The little beautiful in Viet Nam*. Ανακτήθηκε Μάρτιο 2, 2024 από <https://pxhere.com/en/photo/1432635>
- Mockups-design.com (2022, Ιούλιος 10). Ανακτήθηκε Ιούνιο 27, 2024 από <https://mockuptree.com/free/isolated-glued-poster-mockup/>
- Phoebe. (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Μάρτιο 3, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/68727604765/>
- ReferenceWriter (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Μάρτιο 3, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/325596248079676681/>
- RyanWoodwardart (2010, Δεκεμβρίου 5). *TThought of You - by Ryan Woodward* [Βίντεο]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OBk3ynRbtsw>
- rawpixel.com (2019, Φεβρουάριος 7). *Passion for fashion signboard mockup*. Ανακτήθηκε Ιούνιο 27, 2024 από https://www.freepik.com/free-psd/passion-fashion-signboard-mockup_3891019.htm#fromView=search&page=3&position=17&uuid=b20fabce-3c6c-46c6-be48-0b99e1681887
- rawpixel.com (2021, Ιούλιος 9). *Reusable eco friendly tote bag*. Ανακτήθηκε Ιούνιο 27, 2024 από https://www.freepik.com/free-photo/reusable-eco-friendly-tote-bag_15850071.htm#fromView=search&page=8&position=23&uuid=6ef491b6-0a4b-4349-b386-a3517a21a7e9
- SCURVIESDISNEYBLOG. (2017, Νοέμβριος 14). *Tarzan and Jane sketches by Glen Keane...* [Δημοσίευση Tumblr]. Ανακτήθηκε από <https://scurviesdisneyblog.tumblr.com/post/167480601728/tarzan-and-jane-sketches-by-glen-keane-final>
- SCURVIESDISNEYBLOG. (2011, Μάρτιος 10). *Pocahontas...* [Δημοσίευση Tumblr]. Ανακτήθηκε από <https://scurviesdisneyblog.tumblr.com/post/3769687936/pocahontas-art-by-glen-keane>
- SCURVIESDISNEYBLOG. (2021, Ιούλιος 18). *Tarzan animation by Glen Keane...* [Δημοσίευση Tumblr]. Ανακτήθηκε από <https://scurviesdisneyblog.tumblr.com/post/657035208435105792/tarzan-animation-by-glen-keane-from-the-making-of>
- Shallwedance.ie (2014, Δεκέμβριος 18). *LOOK & LEARN Series. Social Quickstep with Bridget Harte AIBBD www.Shallwedance.ie* [Βίντεο]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=uf18-Qq0DcA>
- Sports. (χ.η.). [Δημοσίευση Pinterest]. Ανακτήθηκε Φεβρουάριο 22, 2024 από <https://gr.pinterest.com/pin/384494886948960004/>
- Strauss, J., Jr. (2020, Ιανουάριος 1). *Strauss Jr Waltz medley* [Ηχογραφήθηκε από το US Air Force Band]. Ανακτήθηκε Νοέμβριο 4, 2022 από <https://musopen.org/music/43827-waltz-medley/>
- The basics of time signatures: a beginner's guide*. (2024, Μάιος 23). Ανακτήθηκε από <https://www.skoove.com/blog/time-signatures-explained/>
- The Enchanted Cove. (2012, Ιανουάριος 18). [Δημοσίευση Tumblr]. Ανακτήθηκε από <https://theenchantedcove.tumblr.com/post/16053477492>
- Waterhouse, J. (1908). *The Soul of the Rose* [Ζωγραφικός πίνακας]. Ιδιωτική συλλογή. <https://www.christies.com/en/lot/lot-4928738>

