ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Εικαστική επένδυση ενός αφηγηματικού αποσπάσματος από το λογοτεχνικό βιβλίο *Περί Φυσικής της Μελαγχολίας*

Φωτεινή Τσαμπαζάκη
ΤΧ2012037

Ιούλιος, 2020

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Εισαγωγή

- Οπτικοποίηση κειμενικού αποσπάσματος από το βιβλίο του Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ, *Περί Φυσικής της Μελαγχολίας, 2010*

- Χρήση μικτών τεχνικών εμψύχωσης της εικόνας
    - Αναλογικά δισδιάστατα γραφικά
    - Ψηφιακά δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά
    - Stop motion animation
    - Βίντεο
    - Κεντητό

Σχετικά με το Μύθο

- Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η γη ήταν ένα στρογγυλό επίπεδο, όπου στο κέντρο του βρίσκονταν η δική τους χώρα
- Κέντρο όλης της τέχνης και της σκέψης στην αρχαία Ελλάδα ήταν τα ανθρώπινα όντα
- Εξανθρωπισμένος κόσμος
- Ενσωμάτωση των μυθικών πλασμάτων στον κόσμο των ανθρώπων
- Αφήγηση για λόγους διασκέδασης
- Οι μύθοι υποστηρίζεται ότι είναι μία πρώιμη μορφή λογοτεχνίας αλλά και επιστήμης

Σχετικά με το Μύθο

- Στη Μυθολογία τέρατα ονομάτιζαν συνήθως τα όντα που, είχαν δυσανάλογα τα μέρη του σώματός τους

Ο μύθος του Μινώταυρου

- Ισχυρή αστρολατρεία και η ακμή του μινωικού πολιτισμού έγιναν αφετηρία για μύθους
- επικάλεσμα του Ποσειδώνα, να του στείλει έναν ταύρο για να τον θυσιάσει στο όνομά του
- Ο Μίνωας προτίμησε να ξεγελάσει τον θεό
- Η κίνηση αυτή προκάλεσαι τηνν οργή του Ποσειδώνα
- Έκανε την γυναίκα του, Πασιφάη, να νιώσει παράφορο ερωτικό πόθο για τον λευκό ταύρο

Ο μύθος του Μινώταυρου

- Η Πασιφάη ικανοποίησε τον πόθο της, γέννησε τον Μινώταυρο, το οποίο παιδί μοιράζονταν την ανθρώπινη φύση της, και τη φύση ταύρου του πατέρα του, του λευκού ταύρου.
- Ο Μίνωας έκλεισε το Μινώταυρο στον υπόγειο λαβύρινθο
- Στο μύθο ο Μινώταυρος τρέφονταν μόνο με ανθρώπινο αίμα και σάρκα
- Ο Θησέας θανάτωσε το Μινώταυρο

Μύθος του Μινώταυρου από τον πλανόδιο

- Αφήγηση ενός πλανόδιου σε ένα πανηγύρι στη Βουλγαρία το 1925
- Με τη βοήθεια του Δαίδαλου, η Πασιφάη έβγαλε τον μικρό Μινώταυρο από το Λαβύρινθο
- Για δυο χρόνια τον φροντίζει ένας γέρος ψαράς στην Αθήνα
- Ο ψαράς τον παρέδωσε σε ένα Βούλγαρο βοσκό που κατεβαίνει στο Αιγαίο
- Ο ίδιος ο βοσκός τον παρέδωσε στον πλανόδιο

Μύθος του Μινώταυρου από τον πλανόδιο

- Ο πλανόδιος τριγυρνάει στα πανηγύρια με τον ορφανό Μινώταυρο
- Ο πλανόδιος αφηγητής του πανηγυριού, διαδίδει το μύθο που έχει ακούσει ή διαβάσει, προφορικά, και με τον ίδιο τρόπο τον εξελίσσει με τον δικό του προσωπικό τρόπο
- Ο πλανόδιος αφηγητής φέρει το πλάσμα με τη διττή φύση, με σκοπό να επικυρώσει το λόγο του
- ψυχαγωγικός σκοπός της συγκεκριμένης αφήγησης

Σχέση συγγραφέα με Μινώταυρο

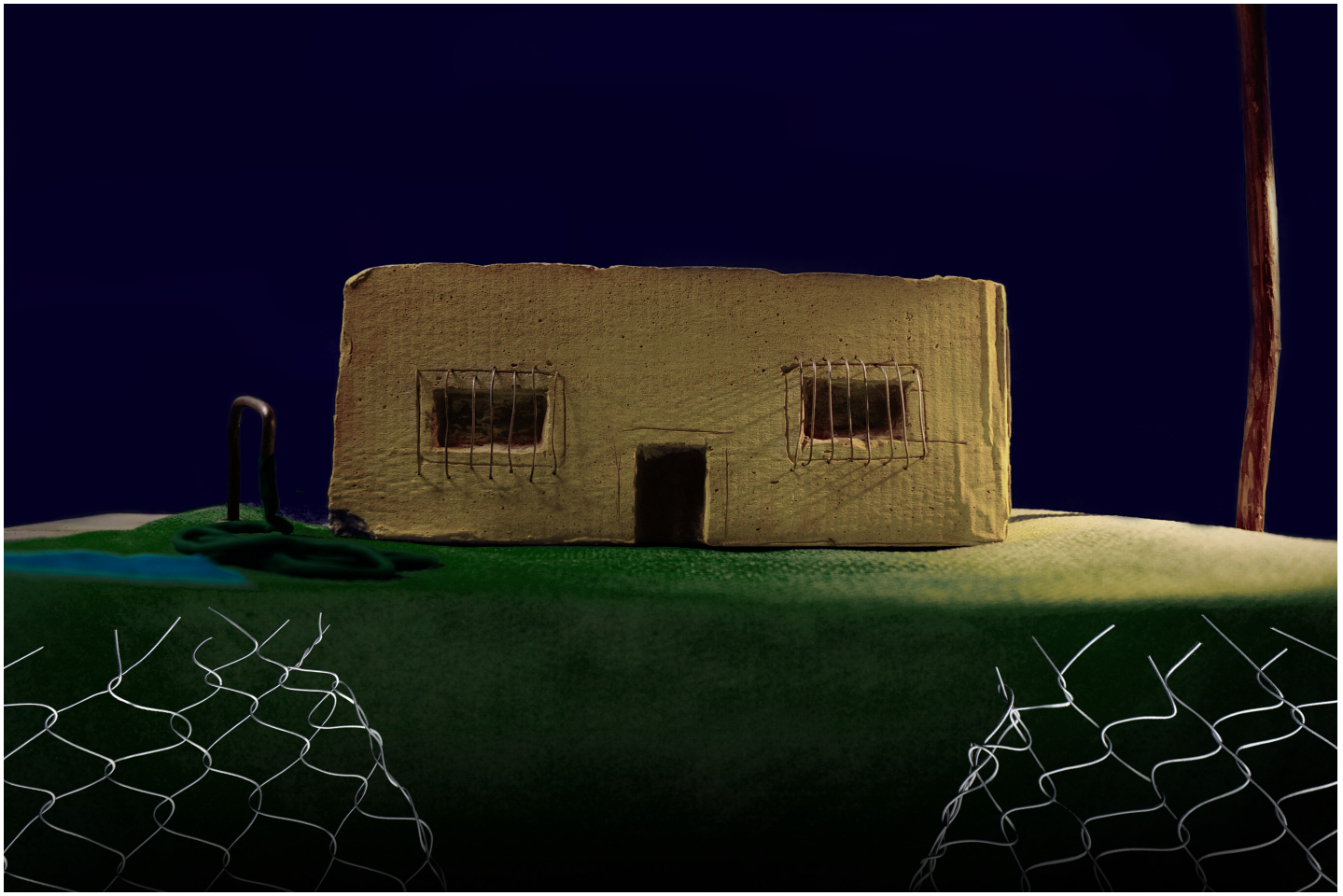
- Ο συγγραφέας
  - Παρουσιάζει το Μινώταυρο ως ένα παρατημένο παιδί
  - Χρησιμοποιεί το κλασικό μύθο για να ξετυλίξει τη δική του προσωπική ιστορία
  - Πάσχει από το φανταστικό Εμμονικό Ενσυναισθηματικό – Σωματικό Σύνδρομο
  - Μέσα στο κείμενο, στις κρίσεις ενσυναισθηματισμού, βλέπει το Μινώταυρο και είναι ο Μινώταυρος

Animation

- Προπαραγωγή animation
    - Σενάριο και κείμενο αφήγησης
    - Δομή και Φόρμα ταινίας
    - Αισθητικές επιλογές ταινίας
    - Storyboard
    - Σχεδιασμός υλικού

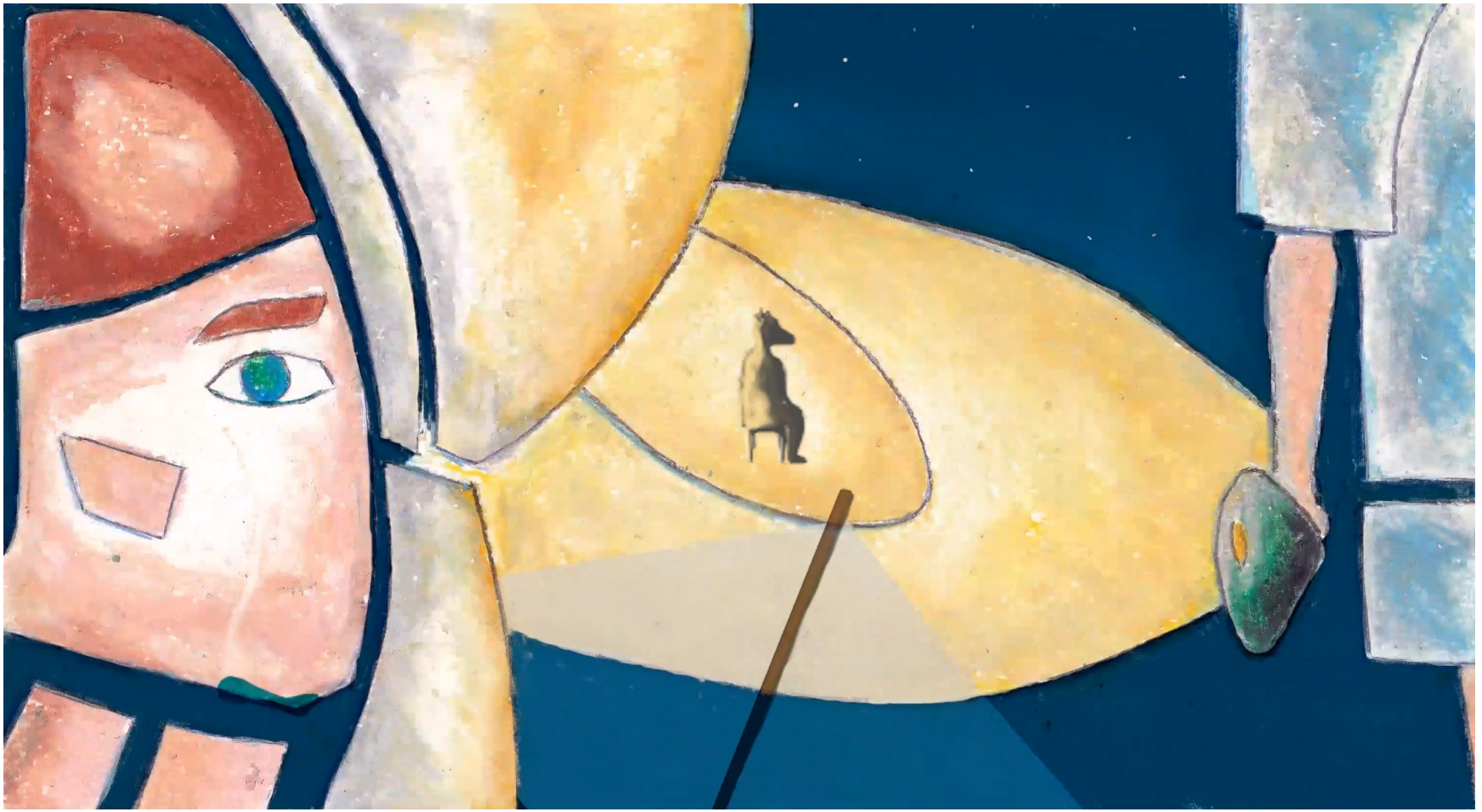
Προ -παραγωγή

αισθητικές επιλογές



Προ -παραγωγή

αισθητικές επιλογές

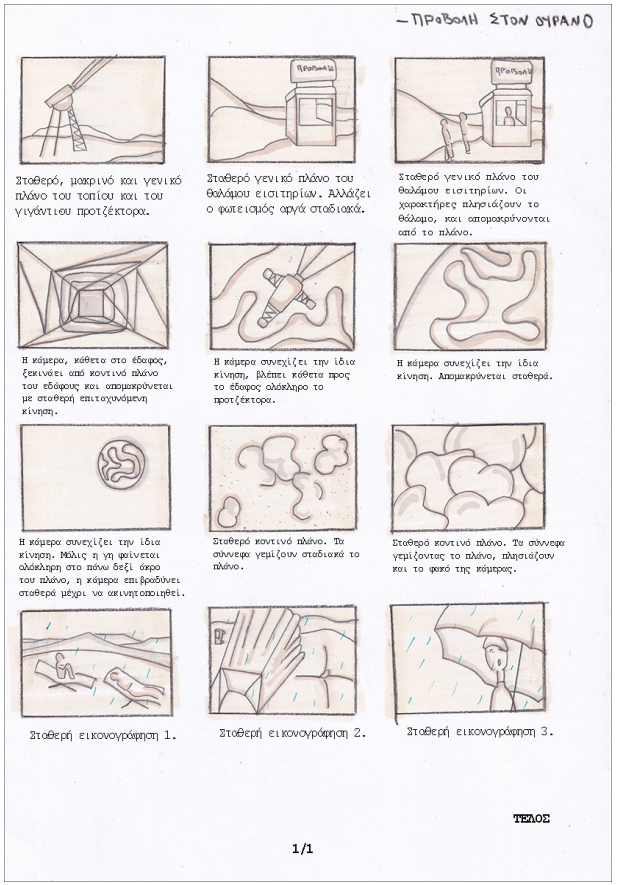


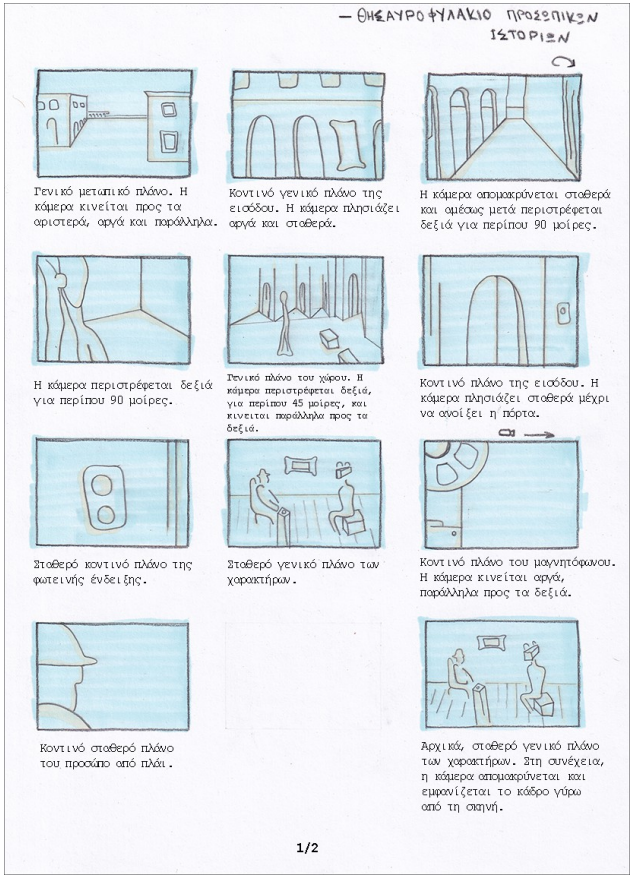
Προ -παραγωγή

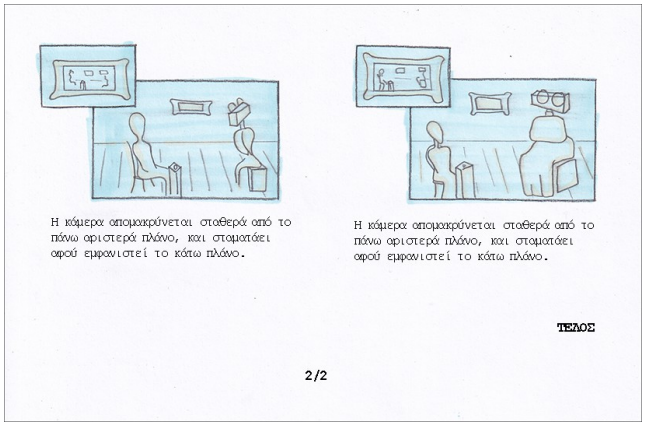
αισθητικές επιλογές

Προ -παραγωγή

storyboard

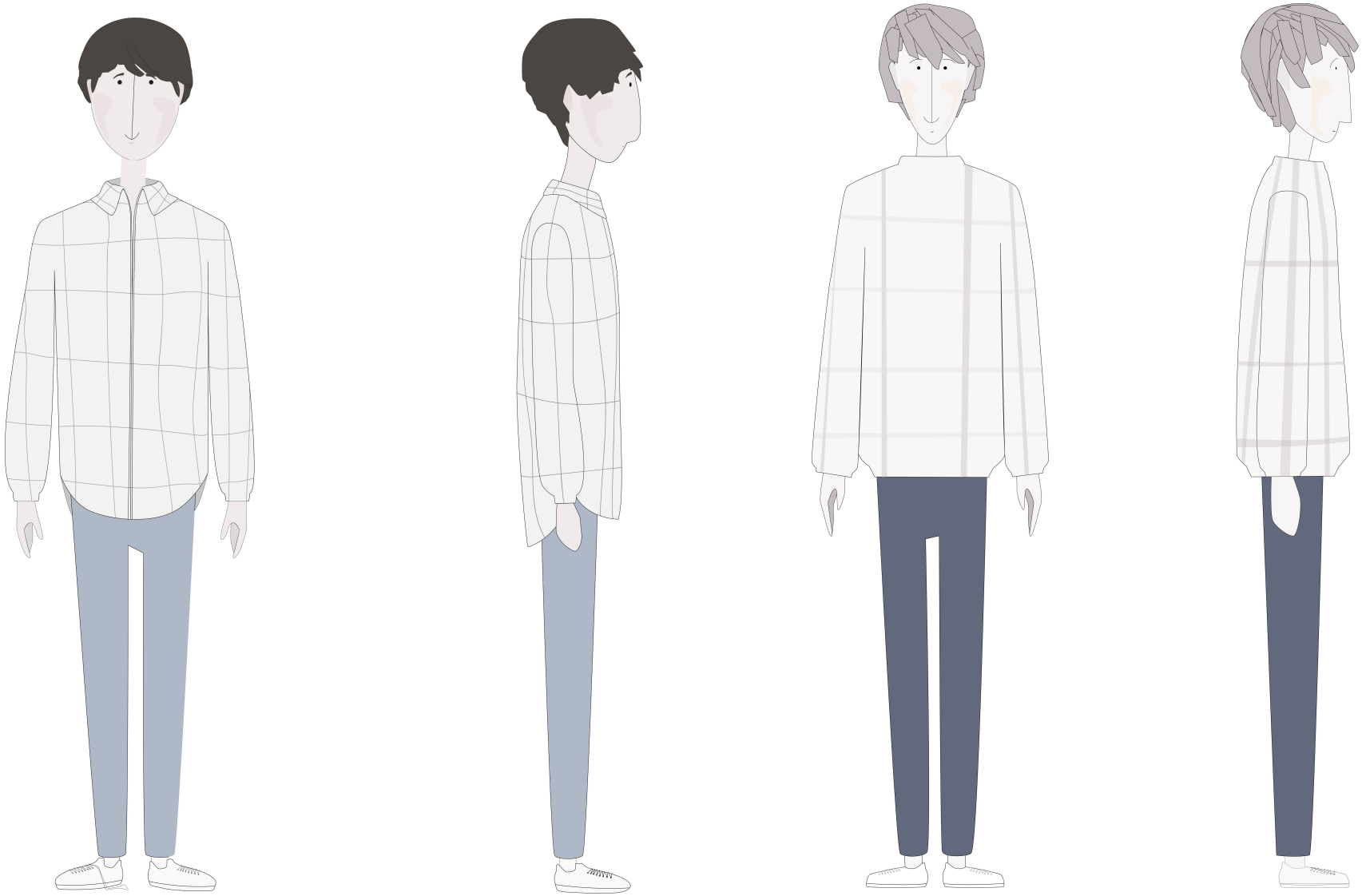






Προ -παραγωγή

σχεδιασμός υλικού, φύλλο χαρακτήρα

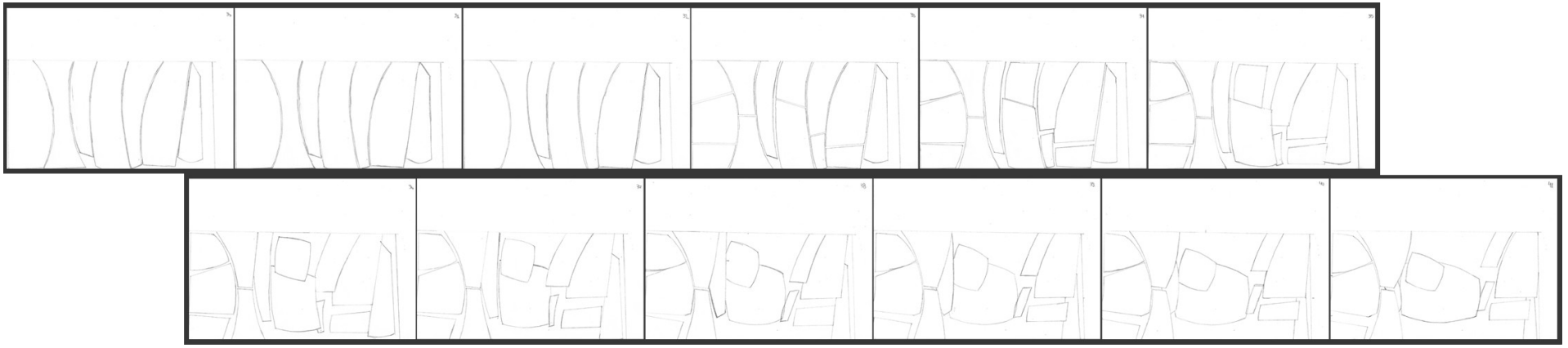


Animation

- Παραγωγή animation
  - Δημιουργία υλικού
  - Εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων
  - Δημιουργία πλαισίων και φόντων
  - Ανεξάρτητο κομμάτι της ταινίας
  - Ηχογράφηση αφήγησης

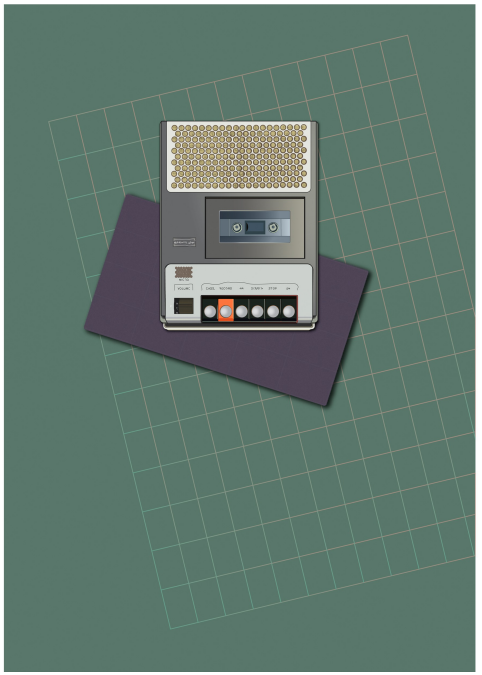
Παραγωγή

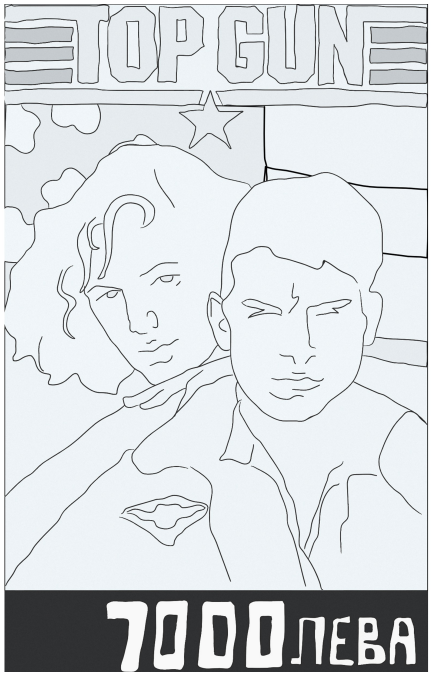
δημιουργία υλικού



Παραγωγή

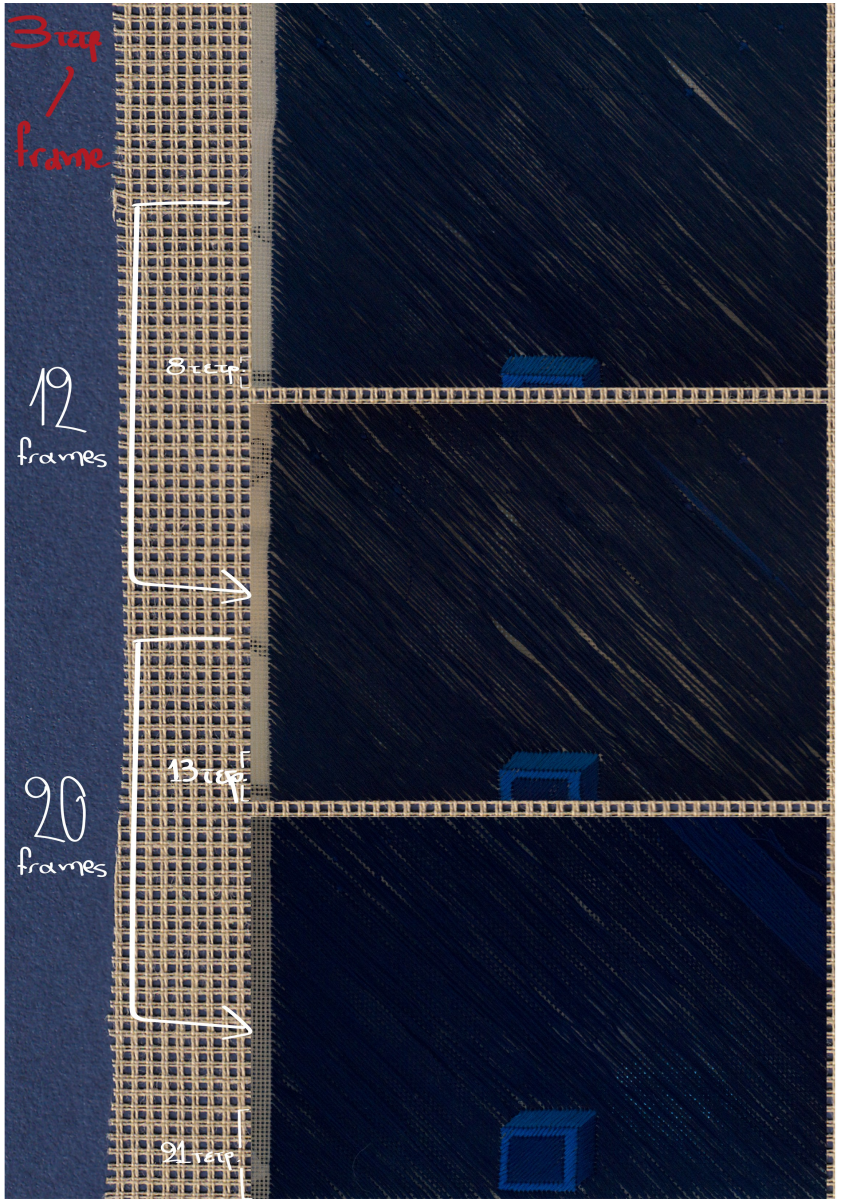
δημιουργία υλικού





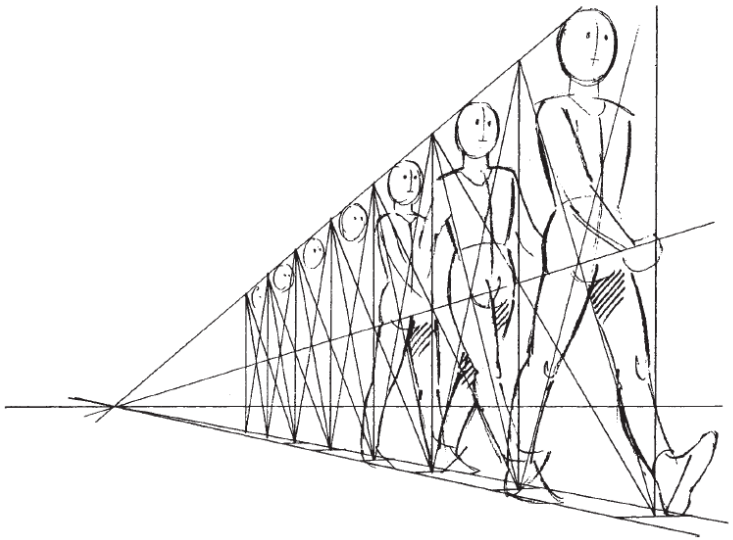
Παραγωγή

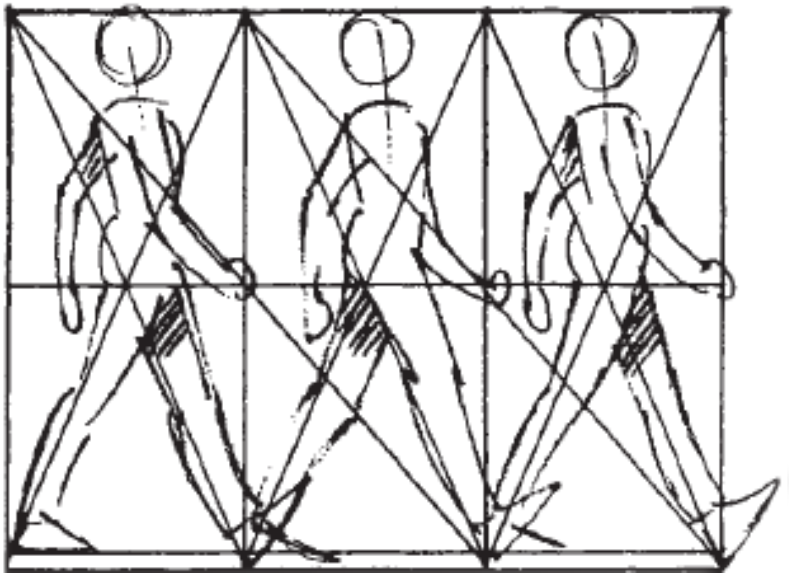
δημιουργία υλικού



Παραγωγή

Εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων



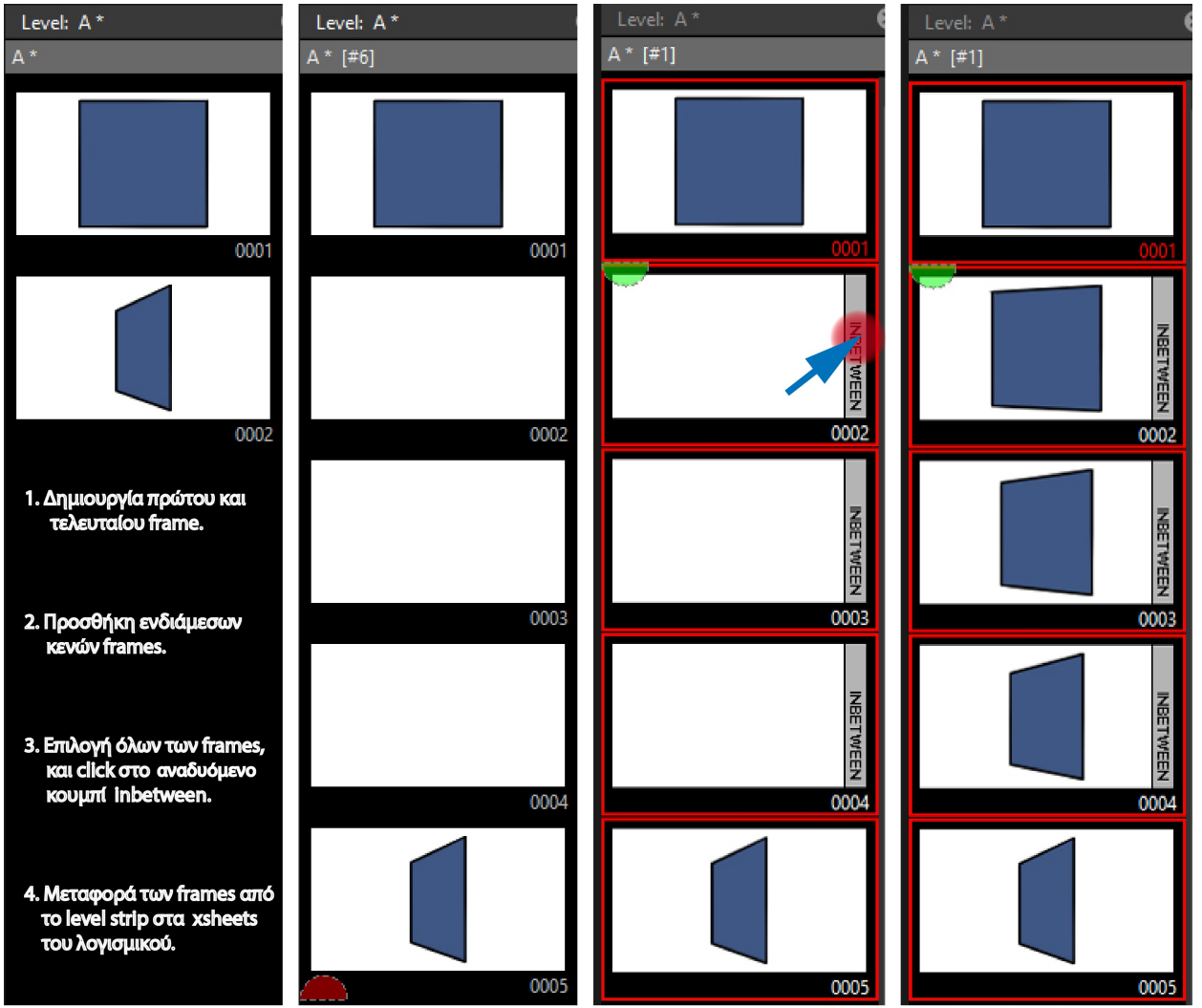


Παραγωγή

Εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων

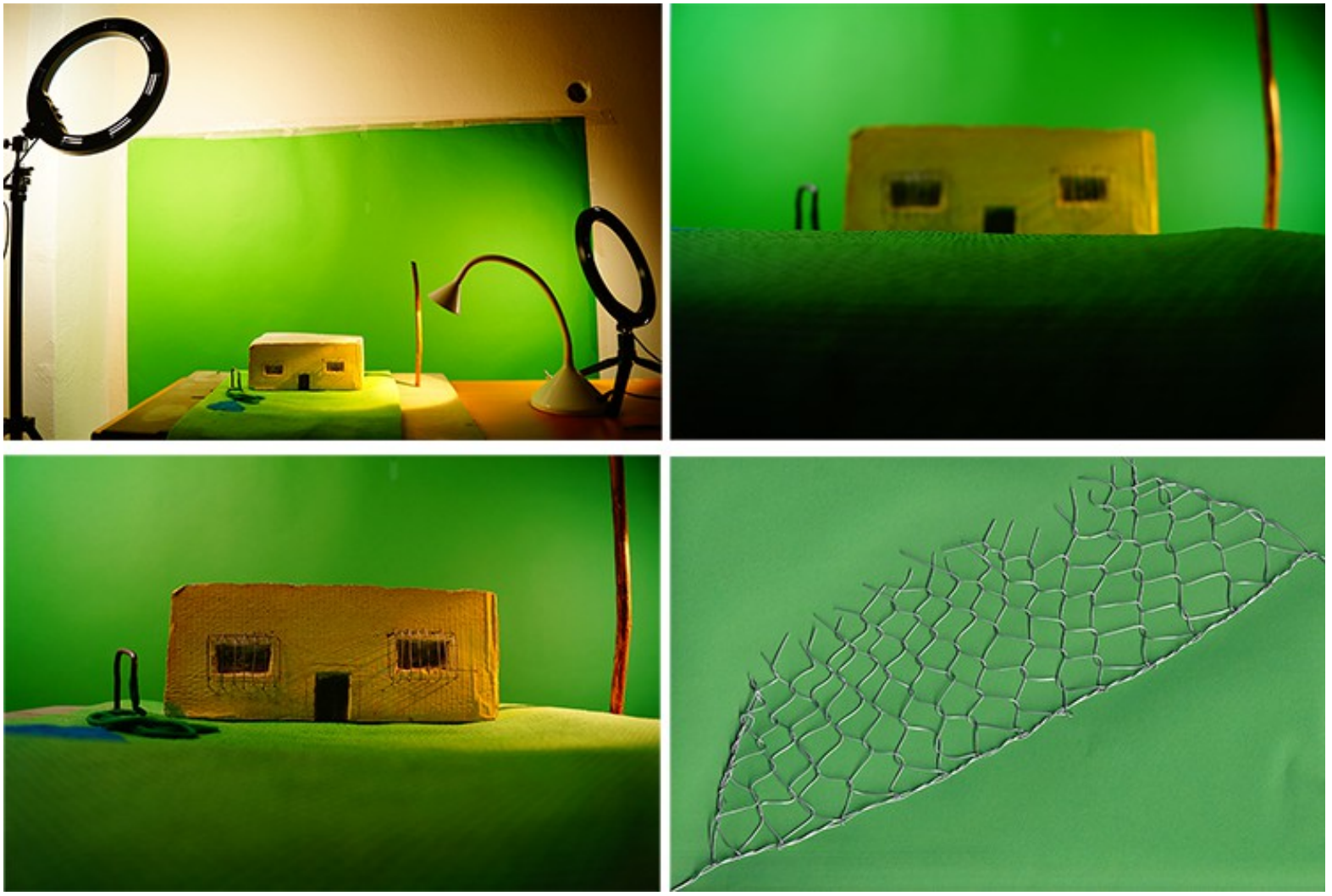
Παραγωγή

Εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων



Παραγωγή

Εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων

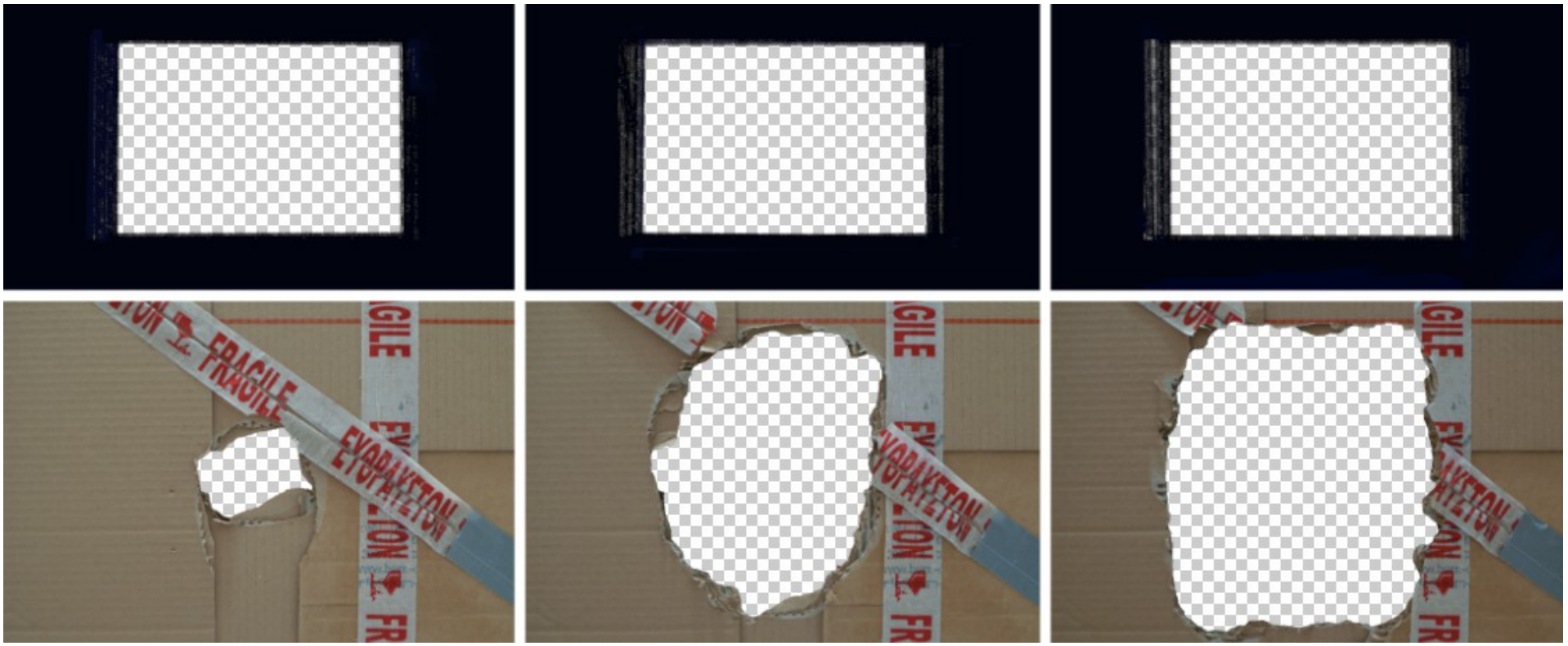


Παραγωγή

Δημιουργία πλαισίων και φόντων

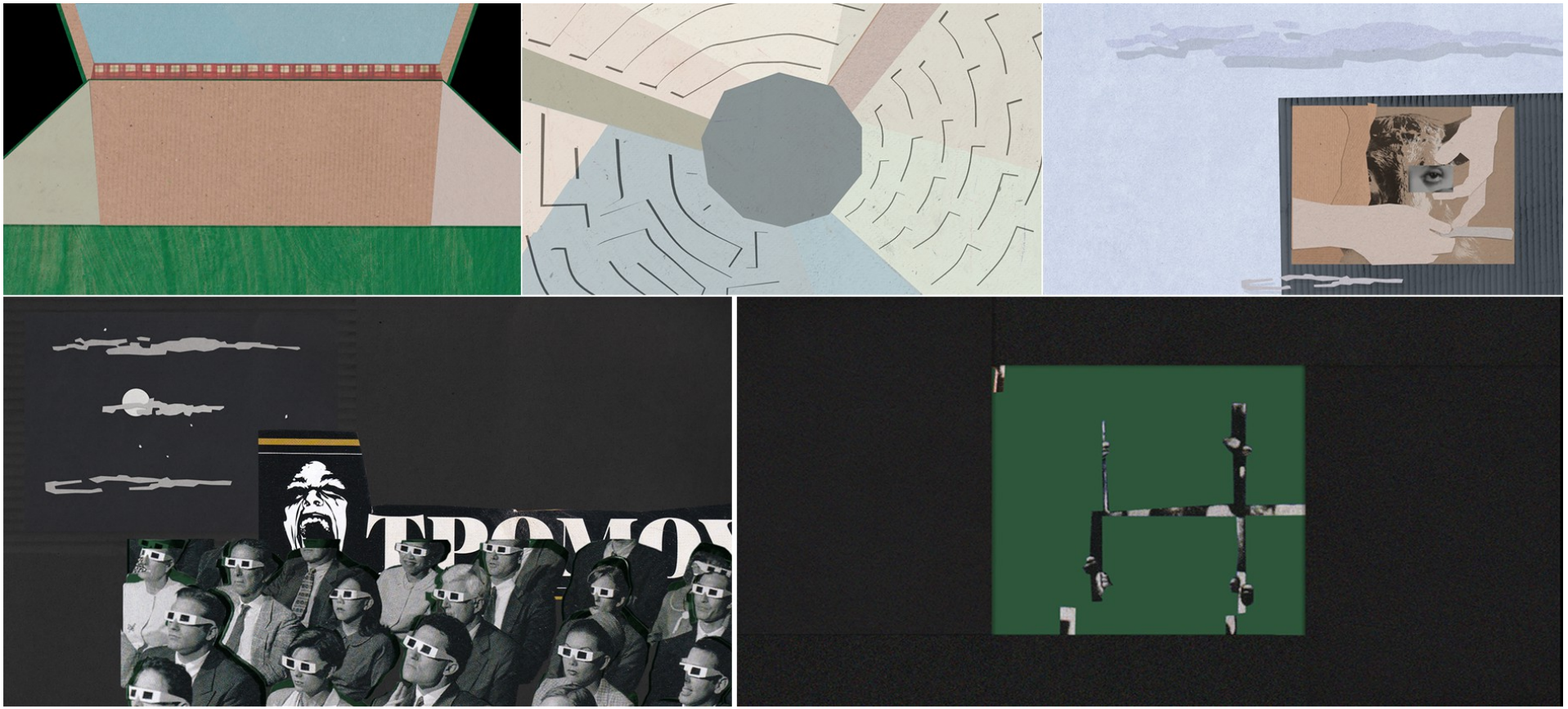
Παραγωγή

Δημιουργία πλαισίων και φόντων



Παραγωγή

Ανεξάρτητο κομμάτι της ταινίας

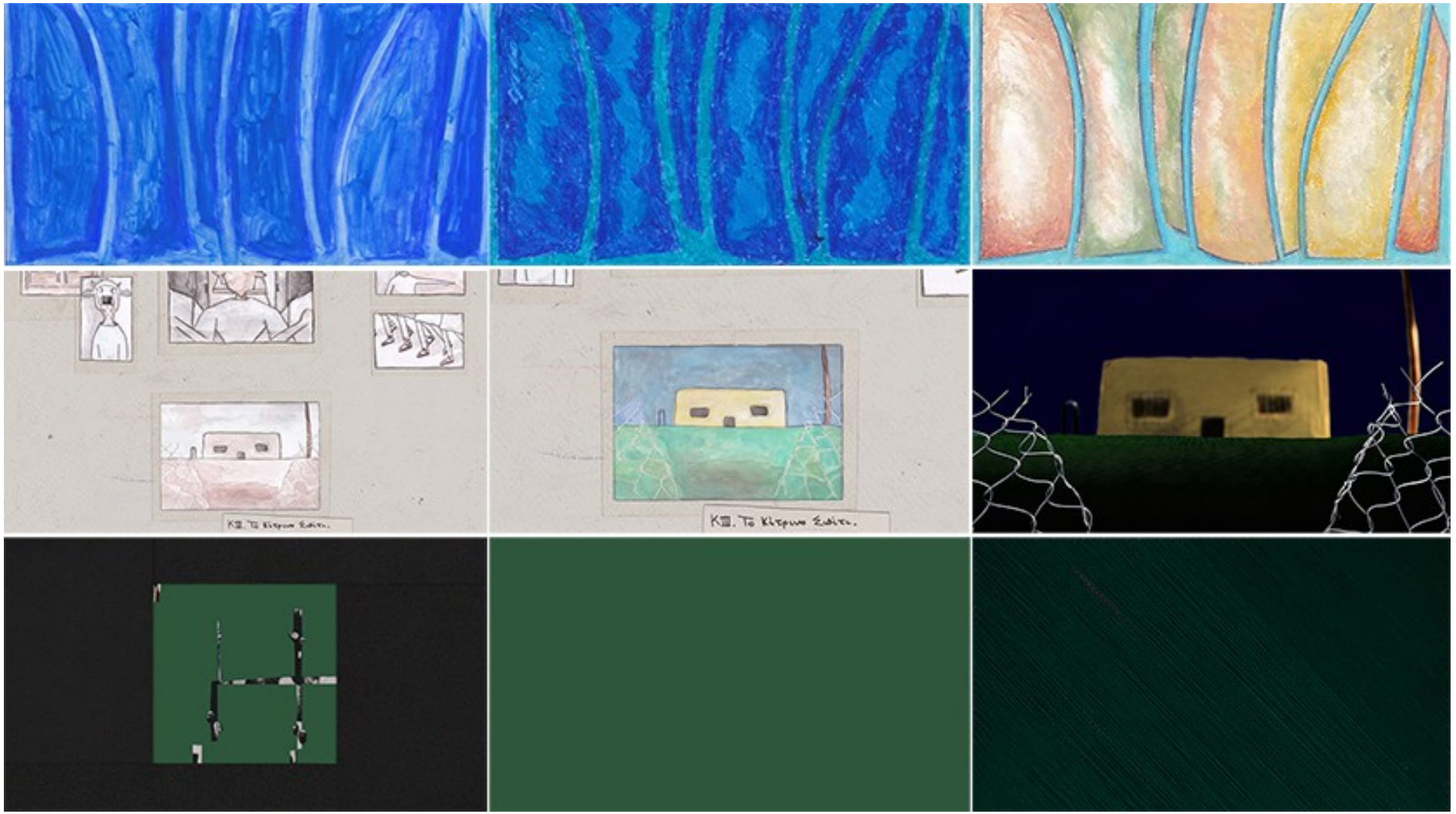


Animation

- Μετά παραγωγή
    - Σύνθεση πλάνων
    - Δημιουργία των τίτλων
    - Ηχητικός σχεδιασμός

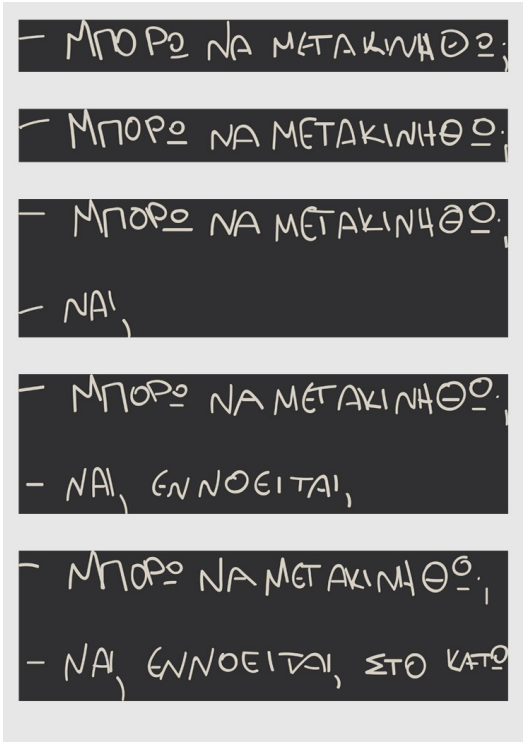
Μετά -παραγωγή

σύνθεση πλάνων



Μετά -παραγωγή

δημιουργία των τίτλων



Μετά -παραγωγή

ηχητικός σχεδιασμός

- Συγχρονισμός κομματιού αφήγησης

- Προσθήκη ηχητικών εφέ όπου θεωρείται απαραίτητη

Προτάσεις για επιπλέον ανάπτυξη

- Ξεδίπλωμα κάθε κεφαλαίου, το καθένα με διαφορετική τεχνική εμψύχωσης εικόνας
- Τεχνικές εμψύχωσης τρισδιάστατων γραφικών, στις περισσότερο εκτεταμένες, σε διάρκεια, ιστορίες
- Μεγαλύτερη βάση στον ηχητικό σχεδιασμό

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Βασιλειάδης, Γιάννης. *ANIMATION Ιστορία και Αισθητική του Κινούμενου Σχεδίου.* Αθήνα: Αιγόκαιρως, 2006.

Κακριδής, Ι.Θ. *Ελληνική Μυθολογία, Οι Ήρωες.* Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1986.

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois και Benjamin H.D. Buchloh. *Η Τέχνη από το 1900*. Μετ. Ιουλία Τσολακίδου. Αθήνα: Επίκεντρο, 2007.

Hobsbawm, Eric. *Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991.* Μετ. Βασίλης Καπετανγιάννης. Αθήνα: Θεμέλιο, 2010.

Simon, Mark. *Producing Independent 2D Character Animation, Making and Selling a Short Film.* Burlington: Focal Press, 2003

Shaw, Susannah. *Stop Motion, Craft Skills for Model Animation.* Burlington: Elsevier, 2008.