

ODBORNÁ PRÁCA

HRA TIEŇA

KAROLÍNA CHOCHÚĽOVÁ

TRIEDA	IV.B
ŠTUDIJNÝ ODBOR	8604 M grafický dizajn
ŠKOLSKÝ ROK	2025/2026 – 1. polrok
<u>KONZULTANTI</u>	
NAVRHOVANIE	AKAD. MAL. PETER PISÁR
UMELECKÁ PRAX	MGR. JANA HRABOVSKÁ

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIAKA/ ŽIAČKY O SAMOSTATNOSTI VYPRACOVANIA PRÁCE A POUŽITÍ
NÁSTROJOV UMELEJ INTELIGENCIE**

Týmto čestne vyhlasujem, že som uvedenú odbornú prácu vypracoval(a) samostatne. Všetky použité zdroje, vrátane umelej inteligencie (AI) a digitálnych nástrojov, sú v práci riadne uvedené a označené.

Nástroje AI som využil(a) výlučne na tieto účely (vyznačte, čo platí):

- návrh osnovy alebo štruktúry textu,
- jazyková alebo štylistická korektúra,
- sumarizácia odbornej literatúry,
- tvorba inšpiračných nápadov alebo formulácií,
- iné:

Zodpovedám za odborný obsah práce a vyhlasujem, že žiadna časť textu nebola automaticky prebratá z nástroja AI bez mojej úpravy alebo interpretácie.

Dátum: 5. 12. 2025

Meno a priezvisko žiaka/ žiačky: Karolína Chochúľová

Poznámka: Vyplnením mena, priezviska a dátumu žiak/ žiačka potvrdzuje platnosť tohto čestného vyhlásenia aj v digitálnej forme.

RESUMÉ

Témou bolo vytvoriť scenár a následne animáciu na tému “hra tieňa” použitím rôznych prvkov ako typografia, fotka, kresba atď. Návrhy pozostávali z 2 až 3 animovaných skúšok, storyboardu, scenára a promo plagátu veľkosti A2. Samotnú animáciu som robila v aplikácii Alight motion. Hlavnou myšlienkou scenáru je že ako ľudia sa často pretvarujeme a niekedy robíme úplný opak toho čo si v skutočnosti myslíme. V technickom prevedení to znamená že najskôr som natočila video z ktorého som následne vychádzala. Z daných snímok som vytvorila tieň ktorý je zrkadlovo otočený, má v sebe pohyblivú mozaiku a robí opak toho čo postava na videu resp. Je v reverse. Ako vizuálna inšpirácia boli pre mňa animácie v starých autorádiach.

RESUME

The topic was to create a script and then an animation which the theme was “shadow play” by using various elements such as typography, photos, drawings, etc. The proposals consisted of 2 to 3 animated tests, a storyboard, a script, and a promotional poster in A2 size. I created the actual animation in Alight Motion application. The main idea of the script is that as humans, we often pretend and sometimes act completely opposite to what we really think. In technical terms, this means that I first recorded a video, which I then used as a base. From the captured frames, I created a shadow that is mirrored, contains a moving mosaic, and behaves in opposition to what the character in the video does, i.e., it is in reverse. As visual inspiration I took from animations in old car radios.

OBSAH

ÚVOD	05
INŠPIRÁCIE A VÝCHODISKÁ	05
NÁVRHOVÁ ČASŤ	06
TECHNOLOGICKÝ POSTUP	07
ZÁVER	08
OBRAZOVÁ PRÍLOHA	09
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV	10

ÚVOD

Téma „hra tieňa“ v animácii zobrazuje symbolické vyjadrenie vnútorných procesov človeka. V tejto práci sa zameriavam na kontrast medzi tým, čo človek navonok vykonáva, a tým, čo v skutočnosti cíti alebo si myslí. Prostredníctvom animácie, v ktorej postava a jej tieň konajú opačne, skúmam rozpor medzi vnútorným prežívaním a vonkajším správaním. Tieň v tomto kontexte vystupuje ako metafora skrytých emócií, potlačených túžob či rozhodnutí, ktoré sa navonok neprejavujú, no napriek tomu nás formujú. V Samotnej animácii pracujem s kontrastom svetla, tmy, siluetami a symbolikou osobnosti ľudí. Cieľom je zlepšiť sa s prácou a prostriedkami ktoré už poznám a dodržiavanie termínov.

INŠPIRÁCIE A VÝCHODISKÁ

S robením animácie som už mala nejaké predošlé skúsenosti no vytvoriť samotný scenár, uchytiť sa témy a prepojiť ho so samotnou animáciou bola najväčšia výzva. Zo začiatku som si zapisovala svoje nápady a myšlienky na tablet kde som vytvárala aj samotný storyboard. Môj prvotný nápad sa skladal čisto iba z inšpirácie zo starých autorádií a následne iba tvorby krátkych vizuálne zaujímavých animácií ako napríklad pohyb vody a delfínov, bublinky a pod. Taktiež som sa chcela z časti inšpirovať starými pohyblivými pozadiami od Samsungu (cca okolo roku 2010). Celý vizuál som chcela držať v takej staršej digitálnej podobe, ktorú som nakoniec ponechala ale zo samotnej idej som upustila a vytvorila novú, ktorá má v sebe aj nejaký príbeh. Nový príbeh, ako som už spomínala pozostával z myšlienky toho že ako ľudia niekedy robíme úplný opak toho čo si naozaj myslíme. Zatiaľ čo predošlý storyboard pozostával iba z náhodných úsekov rôznorodých animácií, nový obsahuje príbeh kde konkrétna postava robí aktivity pri ktorých jej tieň je zrkadlovo otočený a robí opak toho čo robí postava. Nakoniec som si urobila prieskum rôznych fontov, z ktorých mi najlepšie vyšiel font menom „Arnaiz“. Keďže veľa fontov ktoré mi padli do oka neboli zdarma, rozhodla som sa pre tento font ktorý bol zadarmo a pasoval mi tvarovo do štýlu s akým by som chcela pracovať. Celý vizuál a atmosféru som zanechala v pôvodnej svietiacej blede modrej farebnej škále.

NÁVRHOVÁ ČASŤ

Zadanie na návrhy pozostávalo zo storyboardu, scenára a dvoch až troch animovaných skúšok času trvania cca dve až tri sekundy. Myšlienkovú mapu a samotný storyboard som vytvárala digitálne na tablete, Na ktorom som pôvodne chcela z časti pracovať aj na samotnej animácii ale neskôr som uznala že by to zabralo príliš veľa času a celkovo by to bolo príliš preplnené, komplikované a samotný vizuál by stratil čitateľnosť. Nakoniec som sa teda rozhodla pre podklad ktorým bude ručne natočené video. Storyboard je veľmi jednoduchý ale snažila som sa ho urobiť tak, aby sa z neho dalo vyčítať o čo vlastne ide tým, že som k nemu použila text keďže anatomické kreslenie postáv nie je moja silná stránka. Postava ktorá je predlohou môjmu storyboardu robí bežné činnosti ako vstávanie z postele, kráčanie atď. Aj napriek tomu že samotná predstava priebehu videa je o niečo abstraktnejšia no nedala sa mi presne zachytiť na storyboard. Na konci príbehu sa postava stane samotným tieňom ako symbol akceptovania. Animácia taktiež obsahuje prácu s typografiou. Pre nedostatok času na točenie samotného videa na návrhy som ako podklad na video použila samú seba ako sa napríklad vyzliekam alebo upravujem si vlasy aby som približne vedela ako budem ďalej postupovať. Videá som rozstrihala na určité úseky aby mi vznikol efekt stop motionu čiže samotnej animácie. Nakoniec som všetky úseky dala dokopy aby mi vznikla súvislá animácia a následne som aplikovala čierne biely filter. Aby som vytvorila tieň, použila som pôvodné úseky na ktorých som zo záberu vymazala pozadie siluety samotnej postavy. Pri týchto scénach som postupovala rovnako ako pri pôvodnom videu tak, že som ich iba dala dokopy do súvislej animácie, avšak scény tentokrát išli odzadu aby robili opak toho čo postava v pôvodnom videu. Celú túto konkrétnu animáciu som následne celú zoskupila a otočila zrkadlovo z hora. Ďalej som si samostatne vytvorila animáciu mozaiky pri ktorej som experimentovala s rôznymi efektami ako tvorba tvarov, kaleidoskop, rozpixelovanie a konkrétnu modrú farebnosť. Hotovú mozaiku som vložila pod siluetu pri ktorej bolo vymazané pozadie presne pre použitie tejto mozaiky pod ňu. Všetko som tvorila a dávala dokopy v aplikácii Alight motion. Takýmto postupom mi vznikli krátke animované skúšky.

POSTUP PRI REALIZÁCIÍ/ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Pri realizácii som postupovala podobne ako pri návrhoch ale s tým, že som samozrejme niektoré veci zmenila. V prvom rade som si natočila podkladové video bez ktorého by som sa inak nemohla pohnúť ďalej. Pre nedostatok času a neochotu istých ľudí som bola nútená video natáčať na telefón a v domácich priestoroch. Ako model mi slúžila moja kamarátka u ktorej doma som vytvorila čo najviac prázdnej bielej plochy, vhodnej pre natáčanie. Pôvodne som ju chcela obliecť do priesvitnej bielej blúzky alebo košele, no potom som prišla na to že sa u nej žiadny takýto kus oblečenia nenachádza, tak som sa nakoniec rozhodla nechať ju nahú (s jej súhlasom samozrejme) a iba použiť tenkú šatku ako doplnok. Samotný proces natáčania nebol zložitý. Modelku som točila z rôznych perspektív a pohľadov. Pôvodne som spomínala aj konkrétny storyboard, ale ako som predpokladala nakoniec som sa podľa neho nedržala a video som tvorila vo viacej abstraktnej rovine pretože dané scény v storyboarde by jednoducho neboli vizuálne možné zrealizovať do animácie keďže by mi do nej zasahovalo pozadie ktoré som potrebovala mať čisto biele. Ďalej som ju točila v rôznych pózach a pohyboch. Taktiež som spravila aj pár fotiek. Následne som sa znovu presunula do aplikácie alight motion kde som samotné videá strihala a dávala dokopy. Podobne ako pri návrhoch som si daný klip rozstrihala, spojila a aplikovala filter thresholdu a rozmazania. Z toho istého klipu som vytvorila "tieň" v ktorom sa nachádza mozaika, je zrkadlovo otočený a ide odzadu takým istým postupom ako pri návrhoch. Samotnú mozaiku som tvorila z jedného tvaru na ktorý som aplikovala efekt kaleidoskopu a použitím keyframov som zariadila aby sa hýbala. Následne som na ňu už iba aplikovala rozpixelovanie a danú bledu modrú farbu. S niektorými scénami som sa trochu ešte pohrala tak, aby boli zosynchronizované s hudbou. Taktiež som použila aj vyššie spomínaný font ktorý som zakomponovala do animácie. Na koniec som zo samotnej animácie vybrala jeden záber ktorý slúžil ako print na formát A3. Výsledná inštalácia bola zostavená z projektora na ktorom sa premietala animácia mozaiky pred ktorou stál konkrétny model.

ZÁVER

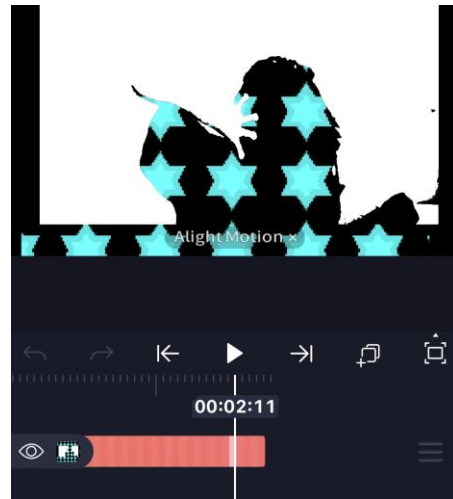
Na záver to bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť pretože aj napriek tomu že som sa na túto tému tešila pretože tvorba animácie ma baví, čo ale spôsobilo že môj prvý nápad bol veľmi prvoplánový a nedomyšlený tak sa nakoniec vyvinul do niečoho na čom ma bavilo pracovať. Precvičila som si tvorbu samotnej kinematografie a zároveň prácu s nástrojmi ktoré poznám ale aj nepoznám čiže som sa naučila niečo nové. Taktiež mi to pomohlo v prepojení môjho osobného života s prácou tak, aby som všetko stíhala načas a dodržala termíny s ktorými máme veľa z nás problém.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

1

2

3

1 inšpirácia

2 proces

3 storyboard

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

<https://vm.tiktok.com/ZNR8eKUrF/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY> HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1"](https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1)&
HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1"](https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1)list=RD
Zp3oTIBfgRY HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1"](https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1)&
HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1"](https://www.youtube.com/watch?v=Zp3oTIBfgRY&list=RDZp3oTIBfgRY&start_radio=1)start_ra
dio=1 (hudba)

