

Posudek oponenta diplomové práce

Jméno a příjmení studenta	BcA. Adriana Bendžalová
Studijní program	Teorie a praxe animované tvorby
Forma studia	prezenční
Akademický rok	2024/2025
Název diplomové práce	Safe Space Development and Creation of the short Animated Film Safe Space
Oponent diplomové práce	MgA. Martin Kukal

Přátelství mezi ženami a dívkami je daleko častěji zobrazováno jako příležitost k rozmlškám, pŕtkám a intrikám, nežli jako pevné radostné a láskyplné pouto. To si Adriana Bendžalová uvědomovala a s touhou udělat film o kamarádkách, které se podporují, vtipkují spolu a mají se rády na začátku i na konci snímku, vstoupila do vývoje svého animovaného filmu Safe Space, kde oním bezpečným místem není žádná lokace, nýbrž stav blízkosti, porozumění a lásky, který dává strádající souputnici místo k usebrání.

Zároveň, jak už to u Adri bývá, má v sobě snímek jistou dávku humoru, a navíc přidává i další silná témata. Mimoszemšťanka Nova je evidentně nelidského původu, je tedy alienated/odcizená, již ze samé podstaty, ovšem to nebrání jejímu úspěšnému začlenění mezi lidské kamarádky Zoru a Olyu. Safe Space je tedy také o přijetí, přátelství, které je opakem xenofobie. Dalšíh vrstev a drobných aluzí a žertíků je tu mnoho a jsou jen příjemným pokračováním toho, co jsem u animovaných snímků Adriany Bendžalové vždy očekával a jsem rád, že i zde dostávám. Safe Space ale hraje na vážnější notu, tím, že zpodobňuje také ztrátu domova, náhlého, prudkého vykořenění, zasahuje tak do vod pro autorku dříve neprobádaných, do vod dramatu a tragédie.

Po tom všem, čím si při tvorbě Safe Space (jak výborně dokumentuje její teoretická práce) Adriana Bendžalová prošla, jistě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že pro ni tento snímek byl opravdu veliké sousto, které ji podrobilo těžkým zkouškám.

Při celém procesu tvorby se nebála experimentovat, hrát si, ale především tvrdě pracovat, posouvat své hranice pro dobro snímku. Na Zlín FilmTalent, v grantové soutěži, si vybojovala podporu a postupně snímek vyvinula a i přes všechny potíže ho nakonec i vytvořila. Byť v současném stavu ještě neodpovídá skvělosti jeho autorky.

kladně hodnotím z praktické části

Scénář a dramaturgii vyprávění – zde je vidět opravdu velký kus dobře odvedené práce, to, jak jsou postavy napsané je přesvědčivé, působí přirozeně, přestože jsou tolik zkoncentrovány. To samozřejmě není snadné docílit.

Design postav ale také výtvarnou dramaturgii, to, jak proměňuje výtvarné prostředky napříč vyprávěním, tak aby co nejsilněji podpořili změnu emocí i žánru z komedie do tragédie.

Poctivý přístup k postavám, respekt k jejich charakteru, udržení jejich věrohodnosti po celý čas snímku, hlasové herectví – přenáší emoce, působí autenticky ve většině případů napomáhá příběhu.

Výtvarné řešení prostředí a postav. Postavy odpovídají výborně tomu, co autorka chtěla. Navíc jsou zajímavé i zábavné napohled, až se k nim připojí adekvátní animace po celý čas snímku a místy posílené záběrování, vyniknou i leckterá výborná pozadí, která vznikala velmi dlouhou a trnitou cestou. Adriana našla výrazný a odvážný styl, který vytvoří snímku zapamatovatelnou identitu.

Velmi těžký úkol je zachovat míru empatie k postavám, jejich uvěřitelnost, věrohodnost actingu směrem nejen k dramatické stavbě díla, ale také směrem ke komičnosti. Safe Space většinu své stopáže vytváří v divácích příjemné pocity. Prezентuje silné přátelské pouto mezi postavami. Je zde znát velmi chytrý, vnímavý přístup, který je přenáší do kompozic, póz i gest i ta by se ale leckde dala ještě posílit.

Skvělá gesta a časování Zori a Olyi, například v poslední scéně.

záporné hodnotím z praktické části

Záběrování především úvodu ve vlaku, postrádá emocionalitu, perspektivní hledisko vyprávění. Měli bychom se více napojit na hlavní postavu.

Expozice a záběrování skrze přední (čtvrtou) stěnu vlaku a široké záběry způsobují to, že jsou postavy více emocionálně odtahované, vytržené, a to je škoda.

Scéna ve vlaku by silněji vynikla, pokud by byla záběrována více zblízka, intimně, aby se posílila blízkost, provázanost postav. Myslím, že prostor ve vlaku obecně působí trochu odtahovaně. Sedačky by mohly být blíže u okna i ulička působí příliš široká. Okno by mohlo být blíže a lépe viditelná míhající se krajina pak udělá své a záběry budou navíc přitažlivější.

Dialogy jsou z většiny záběrovány tak, že vidíme tu postavu, která hovoří. Vzhledem opět k hledisku vyprávění a hlavní postavě, měli bychom vnímat o něco častěji i to, jak na to, co říkají kamarádky, reaguje hlavní postava, Nova.

Scéna kde kamarádky v lese naleznou své podobizny v podobě kamenných útvarů bohužel nefunguje zatím dobře. Pozadí je příliš nečitelné, tvary nedostatečně připomínají podoby hrdinek. Humorný nápad pak nevyzní, protože nejspíš nebude pochopen.

Scéna, kde kamarádky obdivují mimozemské rostliny a živočichy v průsaku obou světů, má zase odlišný problém. Nemáme zde dostatečnou možnost tento podivuhodný svět lépe procítit, uvidět ho svobodněji, je svázán užšími záběry a jsou zatím spíše ploché, postrádají

mnohost, rozehraný podivný život bující na tomto místě. Nova by zde měla navíc být znatelně šťastná, více hrát...vždyť je téměř doma! Vím, říká se miň je víc, jde ale vždy o to dobře vyvážit všechny poměry, cítím, že zde ještě alespoň jeden záběr, kde bychom více viděli jak celý svět, tak to, jak se v něm Nova velmi ráda prochází „koupe“ že zde chybí.

Scéna protlačení se jeskyní, vybočuje svým způsobem řešení ze stylu ostatních částí, měl by to být opět odlišný zážitek, přechod přes práh, ať je skutečně kontrastní, jak bylo v plánech, o kterých autorka píše v teoretické práci.

V tuto chvíli snímek obsahuje mnoho kvalitativně nevyvážených animačních výkonů. Na jedné straně skvělé, jinde takové, které v této odevzdané verzi mohou sloužit spíše k zasmání. Například klouzající still framy postav, které ale působí komicky svou nehotovostí, ne svým vytríbeným smyslem pro humor. (Průtah jeskyní)

Finální export snímků není na 25fps ale na 12fps, neplní tedy zadání.

Nova ve svých pohybech stále trochu postrádá živost, směrem k hlasovému herectví bych očekával její živější pohyby, chybí ji kus příjemné milosti a živosti, energičnosti. Charismatu v pohybech. Proto bývá velmi dobré si hlasové herce zároveň také natáčet pro reference. Můžeme pak zpozorovat náhodná gesta, drobnosti, které obsahuje jen realita, jejich užitím pak herectví nesmírně zesílíte.

Tato verze by si ještě zasloužila stříhovou úpravu, jak v kompozicích, tak v načasování některých záběrů. I v kamerových úhlech.

Největší slabina, která také silně poznamenala výsledek, se ukázala v odhadu časové náročnosti, v množství nutných dalších verzí scénáře a oprav. Potom nezbylo dost času řádně připomínkovat záběrování a na samotnou animaci čas již chyběl natolik flagrantně že Adri animovala sice podle animatiku, ale v takové frekvenci, že téměř naslepo a některé změny při animování, oproti animatiku právě třeba v blízkosti, v šíři záběrů, nešly vždy tím nejlepším směrem.

Zvuková a hudební složka v této podobě nedosahuje síly, která je nutná, aby dostatečně podpořila a posílila vyprávění.

pochybení v teoretické práci:

v Contents/obsahu od strany 43 chybné formátování

Teoretická práce má pouze drobnou rezervu v absenci hlubších ponorů řešerše do odborných textů například k tématu snímku či k fungování vyprávění se skupinou postav, tedy obvyklých archetypů a jejich úloh, jak s nimi autorka pracovala, nebo třeba k tématu přátelství či ženských skupin v animovaných filmech. Tento aspekt přesahující aspirace standardní explikace, nasměrovávající svou pozornost směrem i blíže k teoretické studii, je něco, co bych v magisterské práci spíše očekával. Adriana ale s citacemi a použitou literaturou pracovala výborně. Veškerá svá rozhodnutí navíc vždy vkusně, logicky argumentuje, čtenář si tedy nemusí nikdy nic domýšlet a celá práce se dá výborně, lehce (i

přes veškerá potíže v ní popsané) číst. Díky tomuto, vytríbenému jazyku a přehledné a logické struktuře, hodnotím teoretickou práci jako nadstandardní.

kladně hodnotím v teoretické práci:

Po obsahové stránce se jedná o čistou, jasnou, inteligentní práci, která dokládá myšlenkové procesy, jež vedly k tříbení postupně vznikajícího filmového díla Safe Space.

Jasně vymezené cíle, smyslupné členění textu, střídmost a racionalita, neodbíhání od tématu. Přehlednost. Různé verze scénáře ve zkratce a proč která nevyhovovala. Velmi elegantní.

Vhodně zvolené (nepřímé) citace či odkazy ke zdrojům, jasně ukazují znalost textů od významných kapacit v oboru.

Jednoduchým jazykem velmi přesně pojmenovává jednotlivé kroky, nezabíhá do nadbytečných detailů, není příliš osobní. Text se striktně drží kontextu vzniku animovaného filmu a nutných kroků, které autorka musela učinit.

Vynikající obrazová dokumentace. Ukazuje vše, co by mohlo čtenáře zajímat, ale nepřehlčuje ho.

Vzorná struktura díla.

Při hodnocení animovaného diplomového snímku Safe Space, pro mě nebylo snadné odmyslet si to, co jsem všechno o projektu věděl a čeho jsem byl svědkem při jeho vzniku. Proto, že jsem naposledy viděl poskládaný animatik, který ještě nebyl ani definitivní lock cut, náhodná pozadí a poté již jen některé naanimované záběry, leccos jsem si teprve domýšlel. Ale očekávání byla velmi vysoká, protože vím, čeho je Adri schopná, a tak jsem se na její odevzdané dílo díval nejprve značně kriticky, nedostal jsem to, co jsem toužil vidět. Ale takový pohled nebyl příliš objektivní.

Následně jsem se až díky mé ženě dokázal na Safe Space podívat čerstvými očima. Pustil jsem jí ho. Atmosféra při sledování byla náhle velmi jiná, příjemná a díky tomu jsem se naladil opět na celou tu emocionální cestu, kterou Nova a její kamarádky projdou. Viděl jsem na mé ženě, která příběh neznala, jak na ni působí a že je již silný, byť v této nevyvážené, nedotažené podobě. Že skvělé designy postav, výborný scénář, místy vynikající animace i hlasové herectví, které sice není perfektní, ale přesto mu divák uvěří, jsou dost silné na to, aby jej vytáhli a pohnuli s ním. Safe Space nebude snímek, který zaujme každého, někteří diváci si jej však zamilují, dotkne se jich, a to dokonce i v této podobě, protože je upřímný a oni se v něm poznají.

Věřím, že jednotlivé, někde drobné, jinde zásadnější změny a posuny, které ještě autorka dle zpětné vazby a svých představ ke snímku provede, způsobí to, že vše pak do sebe přesně zapadne a dotvoří tak dílo živější, bohatší, přesvědčivější a silnější, než jaké jsem nyní oponoval. Byť i jako takové má svou sílu.

Adriana Bendžalová je výrazná, nesmírně talentovaná autorka, má na to všechny předpoklady, talent, píli, řemeslo i cit. Takže se moc těším až Safe Space uvidím.

otázky k obhajobě:

Drahá Adri, vyber si jakékoliv z podnětů, které jsem v kritických částech zmínil a vyjádři se kním.

návrh hodnocení teoretické práce: A

návrh hodnocení praktické práce: D, uspokojivě

Navrhuji magisterskou práci Adriany Bendžalové Safe Space, Development and Creation of the short Animated Film Safe Space přijmout k obhajobě s návrhem hodnocení C, dobře.

Návrh klasifikace: C dobře

Ve Zlíně dne 6. 6. 2025

.....
podpis oponenta diplomové práce