

Posudek vedoucího diplomové práce

Jméno a příjmení studenta	Bendžalová Adriana
Studijní program	Teorie a praxe animované tvorby
Forma studia	prezenční
Akademický rok	2024/2025
Název diplomové práce	Teoretická část: ‘ Vývoj a tvorba krátkého animovaného filmu <i>Safe Space</i> Praktická část: <i>Safe Space</i> - krátký 2D animovaný film
Vedoucí diplomové práce	Monika Hasan

Tato česká verze posudku projektu *Safe Space* byla vytvořena překladem z původního anglického originálu posudku, a to překladem pomocí AI. Anglický originál je tedy nedílnou součástí tohoto posudku a má hlavní vypovídající hodnotu, v souladu s faktem, že kompletní proces vývoje a tvorby a výstup samotný, jak teoretické, tak praktické části projektu *Safe Space*, je v anglickém jazyce.

Safe Space představuje zásadní změnu v autorské a animátorské tvorbě Adriany Bendžalové a lze jej považovat za velmi důležitý posun v jejím umělecké cestě. Její předchozí práce se vyznačují černým humorem a rozmarným cynismem, komunikovaným dynamickou a detailně propracovanou animací, která může být místy až zahlcující. Naproti tomu ve své magisterské práci dokázala Adriana zjednodušit a kultivovat vizuální složku tak, aby podporovala a pozvedla hlavní sdělení díla. To přináší zřetelný posun v jejím narativním přístupu a vyvážení formy a obsahu v rámci jejího osobitého autorského rukopisu.

Safe Space zachycuje a zprostředkovává emocionálně silnou cestu, která je hluboce osobní a inspirována autorčinou vlastní zkušeností, a přesto zároveň nabízí nadčasovou metanaraci, rezonující s aktuální situací světa, zmítaného nepochopitelnými válečnými konflikty a rostoucí xenofobií. Film klade otázku, jak se vyrovnávat s dopadem bezdůvodné katastrofy, která během zlomku sekundy rozmetá všechny životní jistoty. Jako klíčové hodnoty, které nás drží pohromadě, poukazuje film na přátelství, solidaritu a laskavost.

Safe Space představuje svět, kde mimozemská rasa koexistuje s lidmi, kde postava Novy zosobňuje jejich sdílenou lidskost. Všechny postavy filmu jsou pečlivě rozvinuty jak samy o sobě, tak ve vzájemných vztazích a v kontextu děje a měnícího se prostředí. Každá má své výrazné vizuální i charakterové rysy, včetně jazykové stylizace a následného hereckého ztvárnění dialogů. S volbou filmu založeného na dialogu, jako formy nejlépe odpovídající jejímu autorskému záměru, se Adriana musela vypořádat s celou řadou výzev – od vytvoření přirozeně působící mluvy, která zároveň plní funkci vysvětlení kontextu, až po výběr a režii vhodných hlasových herců.

Ve filmu se objevuje pestrá škála prostředí a rekvizit, z nichž některé se průběžně proměňují v souladu s vývojem příběhu a jeho emočními změnami. Zrcadlení jako nástroj filmové řeči se promítá i

do dalších složek filmu, jako jsou pohyby postav, jejich řeč těla i použitý jazyk. Samotný vizuální design a finální animace, které nesou příběh a sdělení, však zůstávají ve fázi rozpracování a vyžadují ještě značné množství práce. V současné podobě tedy film nedokáže naplno zprostředkovat své sdělení a emocionální dopad. Přesto je však možné již v této fázi rozpoznat a ocenit jeho potenciál. Na základě výše uvedeného navrhuji hodnocení C pro praktickou část magisterské práce.

Proces vzniku filmu je podrobně, otevřeně a reflektivně zaznamenán v teoretické části magisterského projektu. Diplomová práce Adriany Bendžalové s názvem *Vývoj a tvorba krátkého animovaného filmu Safe Space* je, stejně jako samotný film, napsána v anglickém jazyce. Práce používá vhodný odborný jazyk a nabízí důkladné vyhodnocení procesu i promyšlenou argumentaci. Obsahuje srovnávací případové studie vývoje jednotlivých fází produkce a dokumentuje četné iterace jednotlivých složek díla. Zmiňuje chyby, slepé uličky a obtížná rozhodnutí, ale zároveň formuluje cenné poznatky o logistice a řízení takto ambiciózního projektu. Práce si zaslouží uznání nejen za kvalitu akademického stylu v cizím jazyce – což je samo o sobě nemalá výzva, kterou si Adriana zvolila –, ale také za svou strukturu a přehlednost. Některé části by mohly být vyváženější – určité fáze jsou popsány podrobněji než jiné a závěr je poněkud uspěchaný. Hlubší rešerše a intenzivnější práce se sekundárními zdroji by práci rovněž prospěla. Přes tyto drobné nedostatky však jde o velmi kvalitní odborný text. Navrhuji proto hodnocení A pro teoretickou část projektu.

Cesta, kterou Adriana při tvorbě *Safe Space* urazila, je plná poznatků a zkušeností, jež charakterizují proces vzniku magisterského díla. Ačkoliv film zatím není zcela dokončen, autorka je plně zaangažovaná v jeho dokončení. Ráda bych ocenila její pracovitost, pokoru, intelektuální zvědavost a především kreativitu.

Celkově navrhuji jako výsledné hodnocení magisterského projektu Adriany Bendžalové **známku B**.

Safe Space - the original evaluation in English, by the thesis supervisor.

Safe Space marks Adriana Bendžalová's coming of age as an animator and a filmmaker. Her previous work centres on dark humour and whimsical cynicism, conveyed via exuberant and detail-loaded animation that can at times feel almost overwhelming. In contrast, in her master's project, Adriana has managed to successfully streamline the visual aspect to support and elevate the core message that marks a decided shift in her storytelling direction, offering a mature balance of form and content in an original authorial handwriting.

Safe Space captures and conveys an emotionally loaded journey which is both deeply personal and inspired by the author's real-life experience, yet at the same time delivers a metanarrative poignant for our present times of unfathomable war conflict and rising xenophobia. Thus, *Safe Space* subtly explores the question of how can one handle a pointless catastrophe, where, within a split second, the life's certainties are destroyed. Here, the film posits friendship, solidarity and kindness as crucial elements that hold us together.

In an original twist, *Safe Space* gives us a world where an alien race is integrated with humans, with the character of Nova representing their shared commonality. All the characters in the film are carefully developed in themselves, in relation to one another, and in the context of their progressing scenes and altering environments. Each is imbued with their unique visual and character traits down to the language registers and subsequent voice delivery of the dialogues. Opting for a dialogue-based film as best suited to her creative vision, Adriana has overcome numerous challenges and advanced her skillset, from crafting a natural believable speech which still includes the necessary context explication, to finding and directing suitable voice actors.

There is also a diverse range of environments and properties that are encountered throughout *Safe Space*, with some shown progressively altered to express the mood shifts in the course of the

narrative. Such mirroring is further incorporated into other aspects of the film, such as the characters' actions, body language and lexis. However, the visual design and the actual craft of animation that convey and carry the story are still in progress, requiring a significant amount of work. Thus, the film's present status does not allow for full comprehension and emotional impact of the work. Nevertheless, although the version of *Safe Space* submitted for evaluation is still subject to final completion, its full potential has been reasonably demonstrated. On this basis, I propose the mark C for the practical part of the master's project.

The process of creation has been honestly and painstakingly recorded in the theoretical part of the master work. Adriana Bendžalová's thesis 'Development and Creation of the Short Animated Film *Safe Space*' is, like her film *Safe Space*, created in English. The thesis uses appropriate academic language and an elaborate process evaluation and logical argumentation. It contains comparative case studies of the progressive stages of Adriana's production process, and charts the numerous iterations of aspects of the creation. It explicates mistakes made along the way, dead ends and difficult choices, alongside valuable lessons in the logistics of managing such an ambitious project. In itself, the thesis deserves a commendation not only for its academic writing in English which is yet another challenge Adriana opted for, but also for its good structure and organization. Some of the sections could be better balanced in their extent, since certain parts of the process are more prominent and detailed than others, with the ending somewhat hurried. Deeper research and a better demonstration of engagement with academic sources would have also been beneficial, but despite these small shortcomings, the thesis is very well executed to a high standard. For this reason, I propose the mark A for the theoretical part of the project.

The journey that Adriana has undertaken to create *Safe Space* is full of learning experiences that hallmark the making of a master's project. Although she still has some way to go before finishing *Safe Space*, she is committed to its completion and I would like to commend her hard work, humility, intellectual curiosity and foremost, her creativity.

On the whole, as my final classification, I propose Adriana Bendžalová mark B for her master's project *Safe Space*.

Návrh klasifikace: B velmi dobře

Ve Zlíně dne 5.6.2025

.....
podpis vedoucího diplomové práce