

Картини, що оживають: як створюється анімаційний фільм «Селяни»

Нещодавно в Києві виникла унікальна студія анімації, що спеціалізується на техніці кіноживопису. Таких у світі лише чотири: крім України, є в Польщі, Сербії та Литві. Разом вони працюють над історичним фільмом «Селяни», прем'єра якого запланована наприкінці 2022 року.

«Селяни» – повнометражна стрічка, що буде створена ориєнтовно з понад 60000 кадрів-картин, написаних олійними фарбами. Для попереднього фільму «З любов'ю, Вінсент» було створено 64000 кадрів-картин. Виробництво взяли на себе BreakThru Films (Польща), UKRKINO (Україна), DIGITALKRAFT (Сербія), Art Shot (Lithuania). Для авторів це вже другий проект у техніці анімування живопису. Перший – «З любов'ю, Вінсент» – був номінований на премію «Оскар» та здобув численні нагороди престижних МКФ.

Нині в київській команді – сім художників-живописців з різних українських міст. Ще на 8 позицій шукають претендентів. Загалом в міжнародному проекті буде задіяно 80 митців. Відбір на конкурсній основі. Спочатку художник надсилає заявку із портфоліо, далі робить копію кадру з фільму розміром 50x70 см та надсилає фото своєї картини. Успішні кандидати отримують запрошення на проходження тесту та тритижневого тренінгу в супроводі супервайзера, який навчає техніці анімування, пропонує корективи та організовує роботу всієї команди. Супервайзерка у київській студії Катерина Очередько мала досвід роботи у «З любов'ю, Вінсент», де було чимало художників з України, які тоді працювали в Польщі. «Ми дуже раді, що новий проект створюється на території України. Це велика заслуга попередньої команди аніматорів, які добре зарекомендували себе, та команди UKRKINO на чолі з Ольгою Журженко», – розповідає Катерина. Найбільше заявок надійшло від художників зі Львова, Одеси та Харкова. «Я навчалася в Полтаві, – розповідає художниця Ірина Герцунь. – Обожною фільми, і рада, що в мене з'явилася нагода попрацювати в кіно».

Робота над фільмом розпочалася з написання сценарію, за яким студія в Польщі відзняла 100-хвилинний фільм. В основі – роман польського реаліста Владислава Реймонта, за який автор отримав Нобелівську премію. Нині фільм на етапі анімаційного виробництва, коли художники зображають кадри з відео за допомогою олійних фарб на спеціальних дошках. У роботі вони орієнтуються на реалістичний та передімпресіоністичний стиль картин польських та українських живописців XIX–XX ст.

Перед початком роботи зі сценою розробляється кей-фрейм – ключовий кадр, який дає змогу зрозуміти особливості використання кольорів у певній сцені, стилістику, освітленість, характер мазків, фактури, деталізацію. Для художників кей-фрейм є взірцем при створенні картин-

кадрів, які згодом будуть анімовані. На створення одного зображення живописець витрачає близько трьох годин.

У студії художники працюють за індивідуальними робочими станціями з сучасним обладнанням. На екрані комп'ютера відкрито кадр, з якого митець робить копію, тобто малює картину олійними фарбами. Вбудований в робочу станцію фотоапарат знімає готову картину – саме це зображення глядачі побачать в анімаційному фільмі.

Для митців у студії створено комфортні умови для творчої роботи. Крім високої та стабільної оплати протягом 12 місяців, проект дає змогу отримати унікальний досвід роботи в кіно, можливість навчатися анімації, підвищити свою майстерність у написанні картин. Серед художників є й ті, що створювали «З любов'ю, Вінсент», – Ярослав Свирняк та Марія Шепеленко.

Ідея стрічки «Селяни» належить подружжю кінокомпанії BreakThruFilms: польській режисерці Дороті Кобелі та продюсеру Г'ю Велчману.

«Повсякденне життя, атмосфера та стиль картин просякнуті українськими мотивами, адже сільське життя обох країн формувалось у подібних умовах, тому аудиторія, безумовно, асоціюватиме фільм з такими українськими творами, як «Кайдашева сім'я» або «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», – вважає продюсер фільму Г'ю Велчман, лауреат премії «Оскар» за фільм «Петя і вовк» та номінант на «Оскар» за фільм «З любов'ю, Вінсент».

Техніка анімування живопису є унікальною. Така форма подачі сюжету цікава й незвична для глядача. Після успіху «З любов'ю, Вінсент» продюсери вирішили використати цю інноваційну технологію і в фільмі «Селяни». Це унікальна фішка стрічки: раніше ніхто так не зображав сільську дійсність. Створення анімації до «Селян» – повністю ручна робота, яка надзвичайно цінується глядачами. При цьому кожен аніматор не просто відтворює кадри відео, а вкладає частинку свого бачення, пропускає матеріал через себе, додаючи власний життєвий досвід. Художники можуть посилювати певні акценти зображення, стаючи повноцінними співтворцями фільму.

«У людей є бажання доторкнутися до мистецтва. І цей проект його задовольняє, – розповідає Катерина Очередько. – Картина – це кульмінація ідеї, яку заклад художник. На відміну від кіно, ми лише можемо припускати, що було, та пофантазувати, що буде далі. А в фільмі кожне зображення оживе та розповідь глядачам історію в динаміці».

Кінокомпанії Ukrkino та BreakThru Films запрошують художників долучитися до створення анімаційної стрічки «Селяни». Заповнюйте заявку за посиланням: <https://join.breakthrufilms.pl/ua/> Матеріал наданий UKRKINO