 Protokol o hodnocení

kvalifikační práce

Název bakalářské práce: JÁ

Práci předložil student: Nika KULIK

Studijní obor a specializace:

Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba

Posudek oponenta práce

Práci hodnotil: MgA. Vojtěch Kočí

1. **Cíl práce**

Cíl práce byl naplněn.

1. **Stručný komentář hodnotitele**

Bakalářská práce Niky Kulik je velmi odvážnou a intimní zpovědí z minulých traumat, kterých se autorka snaží zbavit jejich hlasitým vyřčením a převedením v odosobněný animovaný obraz. Výsledkem tak není film s tradičními parametry. Samotný účel práce, který autorka stručně, ale jasně zmiňuje v teoretické práci, není typický. Cílem filmu je terapie traumatu, případně jeho sdílení s obdobně zasaženými diváky, kterým může přinést naději a útěchu. Film však není zacílen na široké festivalové publikum a proto necítí potřebu se jim podbízet a lákat je k plnému a aktivnímu shlédnutí. Myslím, že je zásadní toto říci na úvod, protože účel se jasně promítá do formy animovaného videa.

Pevně věřím, že struktura díla již podlehla kritice z úst v tomto směru vzdělanějších. Osobně se ale přiznám, že nemám velký problém s absencí expozice a komplexního svádění diváků a stezku angažovanosti. Naopak, velmi strohý, nepříliš emotivní výčet na mě působí silně a plní podle mě účel díla jako medailonku, který může být předveden ne primárně plným kinosálům, ale okruhu autorčiných přátel a známých, jimž vysvětlí její minulost. Chápu ale, že tradiční strukturální parametry krátkého filmu chybí. Považuji jen za otevřenou otázku, zda je to správně, či nikoliv. Osobně vzdání se tradičních manipulativních technik, které by se divákům snažily dávkovat dopamin v optimálních intervalech jen proto, abych film dokoukal do konce, oceňuji.

Šířeji se chci však opět věnovat estetice obrazu. Autorka volí stále ještě netradiční kombinaci generovaných animovaných pozadí a kreslené animace, které spolu v jeden obraz splývají překvapivě dobře, přinejmenším v záběrech, které byly do termínu odevzdání dokončeny.

AI přitom není použita náhodou. Autorka v textové části jasně a podle mě správně obhajuje, proč je generovaný obraz použit pro vizualizaci pozadí. Zvláštní měňavý a roztřepaný charakter generovaného obrazu skvěle simuluje vzpomínky postupně více a více deformované jejich opakovanou reinterpretací, v horším případě potlačováním, atp. Techniku proto považuji za vhodně zvolenou. Současně považuji za nutné ocenit míru kontroly nad generovaným obrazem, a to zejména v záběrech, kde dochází k pohybům kamery a opakovaným transformacím motivů. Neboť moje obeznámení s technikou je velmi začátečnické, ocenil bych obsáhlejší a specifičtější popis tvorby těchto obrazů v teoretické části. Je ale zjevné, že za vygenerováním mnohých obrazů stojí velmi silná režie pomocí komplexních promptů. Obzvláště v porovnání s dalšími pracemi vzniklými na této škole považuji autorčinu práci s AI za pokročilou a komplexnější.

Generované obrazy jsou obývány centrální postavou provedenou tradičnější kreslenou animací. Samotné vzezření postavy sice silně koketuje s okoukaným kánonem a balancuje na hraně kýče, ale osobně v tomto rozhodnutí vidím jistý smysl. I když osobně antropomorfizovaná zvířata v animovaném filmu opravdu nevyhledávám, zde mám pocit plní funkci nejen odosobnění autorky, ale i v budování pocitu jistého teroru. Někdy velmi naturalistické scény tvoří velmi intenzivní juxtapozici k až bolestné kočičí roztomilosti hlavní postavy. I když skutečná motivace autorky mohla být jen prostá láska k druhu, považuji přesto toto rozhodnutí za funkční. Postava je navíc velmi dobře odanimována, pohyb má autorský výraz a je znát, že tradiční animaci má autorka „v ruce”.

Balanc na hraně kýče se netýká jen stylizace hlavní postavy, ale i koncepce celých scén. Zatímco některé scény velmi silně podporují mnohá klišé (jako scéna s kočičí postavou běžící za balónkem ve tvaru srdíčka), jiné, velmi brutálně doslovné záběry je podle mě úspěšně balancují.

Nejzásadnějším problémem odevzdaného díla je bohužel nedokončení mnoha záběrů. I mimo ně se ale nejdou drobnosti hodné oprav — jako například fadeout titulku, který vystupuje z kánonu zbytku filmu. V hotových záběrech však bylo naznačeno, že výsledek může být vizuálně konzistentní.

Teoretická práce je, obzvláště k přihlédnutí k autorčině geografickému původu, na velmi vysoké úrovni. I když se opět dají nalézt gramatické a stylistické chyby, autorka se „vykoupila” správným psaním českých uvozovek. V zápětí se bohužel zase „zaprodala” neozdrojováním uvedených citací. Práce proto trpí tradičními problémy, které by na neuměleckých školách byly letální.

Důležitější je však obsah práce. Ta je dobře strukturovaná a jasně obhajuje cíle díla a dílčí tvůrčí rozhodnutí. Autorka tak prezentuje vyšší úroveň estetické analýzy, než je standardem.

Současně oceňuji, že autorka do seznamu literárních zdrojů neuvádí obecné publikace o klasické animaci, které jsou odkazovány často spíše z povinnosti bez jejich reálného studia, ale konkrétní publikace o generovaném obraze a arteterapii. To se zdá být důkazem, že se studiem obojího opravdu zabývala.

Autorka zmiňuje, že její bakalářská práce je jejím prvním ryze autorským dílem, které nebylo vytvářeno na zakázku. I přes mnohé zmíněné obtíže si myslím, že práce je úspěchem. Dílo má potenciál být esteticky konzistentní a plnit funkci, kterou si autorka sama vytyčila. Doufám, že i autoterapeutickou roli dílo splnilo či splní a Nika Kulik se již bude v budoucnu moci zabývat veselejšími tématy…

1. **Vyjádření o plagiátorství**

Dílo není plagiátem.

4. Navrhovaná známka a případný komentář

Dílo bylo odevzdáno s mnoha nehotovými záběry, což se musí nutně projevit na navrhované známce. Oponent navrhuje známku velmi dobře či dobře v závislosti na tom, zda autorka předvede pokroky na práci od termínu odevzdání a zda projekt plánuje zcela dokončit.

Datum: 19. 5. 2024 Podpis: MgA. Vojtěch Kočí