

NIEUWE FILMERS FILMCAFE #3 19-06-2019

De Animatie Editie - filmcafé #3

Over – Wat is animatie en hoe wordt het ingezet & kan je een animatie maken in 5 dagen!?

Copyright Nieuwe Filmers

Nieuwe Filmers host Ivan Hidayat in gesprek met Joost Lieuwma – animatiefilmmaker en eigenaar van Cartoonbox.

Vertel! Wie ben je en wat doe je?

'Ik ben Joost Lieuwma en maak animaties, samen met vijf andere freelance animatoren bij animatiestudio Frame Order in Utrecht.'

Naar welke animatiefilm van jou hebben we net gekeken?

'Paniek', die heb ik samen met Daan Velsink geschreven en geregisseerd en met het Frame Order team gemaakt. Daan en ik hadden zin om samen een korte animatiefilm te maken. Hij wilde iets doen met een *kettingreactie*. Ik met iemand met *paniek gedachten*. Dat hebben we in 'Paniek' gecombineerd! Het filmplan, compleet mét einde, is bedacht tijdens een etentje. Na afloop begon het harde werk eigenlijk pas!'

Cartoonbox, is dat ook van jullie samen?

'Cartoonbox is mijn eigen online kanaal voor korte animaties van een halve tot een hele minuut. Een soort strookjesstrip in animatievorm met een beetje zwartgallige humor. Sinds een jaar of drie maak ik er wekelijks één en publiceer deze bij Cartoonbox op YouTube. Ik heb inmiddels 140 afleveringen!'

Hoe lang werk je aan zo'n animatie, alle uren bij elkaar opgeteld?

'Gemiddeld kost een korte animaties zo'n 35 uur om te maken. Inclusief ideevorming, storyboard, achtergronden inkleuren, animeren, geluid, stemmetjes en uploaden. Sinds een jaar heb ik altijd wel een stagiaire die me helpt. Helemaal in je eentje doen is heel veel werk.'

Maak je de Cartoonbox animaties voor de leuk of is het werk?

'Toen ik besloot om elke week een Cartoonbox animatie te maken, en dat ook lukte!, merkte ik dat mijn bankrekening leeg raakte. Waardoor ik dacht misschien is het mogelijk om ervan te leven ...'

Lukt dat?

'Ja, op dit moment kan ik ervan leven. Puur van de Youtube inkomsten.'

Hoeveel views heb je dan?

'Ik denk dat ik een half miljoen views per aflevering haal. Die heb je ook echt wel nodig om iets te verdienen. Met alleen korte animatiecontent verdien je nauwelijks iets. De truc is een kettingreactie te veroorzaken door heel veel films te uploaden, vervolgens een compilatie maken, en dan weer nieuwe te uploaden enz.' Youtube plaats bij één op de zoveel kijkers een advertentie afgestemd op die persoon. Ik weet nooit welke advertenties bij mijn filmpjes te zien zijn. Sommige van mijn films zijn *age restricted*, die mag je alleen kijken als je 18 jaar of ouder bent!.... Aan die films verdien ik niks en leveren ook een dip op in mijn Youtube kanaal. Ik ben daardoor iets *braver* geworden waardoor het me lukt om van de Youtube inkomsten te leven.'

Hoe lang duurde het voordat de YouTube views op gang kwamen?

'Het duurde dan een jaar voordat het echt een beetje begon te *lopen*. Ik zag het aantal views wel telkens een beetje stijgen. Maar na een jaar en twee maanden kreeg het echt een *boost*.'

Hoe kwam dat?

'Tja .. er werd in eerste instantie heel veel gejat.. Mijn animaties hadden veel meer views op andere kanalen.. dat was frustrerend! Op een gegeven moment heeft iemand er blijkbaar mijn Cartoonbox creditlink bijgezet waardoor ik opeens meer views op mijn kanaal had. Maar ik kan er niet precies de vinger opleggen waardoor de boost ontstond.. Ja, door de kwaliteit denk ik!'

Wat heeft Cartoonbox je opgeleverd behalve de financiën?

'Ik heb nu 1,5 – 2 uur filmmateriaal, in drie jaar tijd. Hetzelfde gemiddelde tijdsbestek als er staat voor de productie van een korte film. Groot voordeel is echter dat ik over deze producties zelf beslis en niet afhankelijk ben van een commissie. Met iedere week een kleine deadline kan ik maken waar ik zelf zin in heb. Als het niet goed is maak ik de volgende week een betere. Ik denk dat dát de grootste verdienste is én dat ik daardoor weer lol in mijn werk heb gekregen.'

Spreek je ook zelf de stemmetjes in?

'Daan spreekt weleens een animatie in maar meestal doe ik het zelf. Voor een opname ga ik dan extra vroeg naar de studio zodat niemand me kan zien en horen, ha ha!'

Heb je ooit live action film geprobeerd te maken?

'Ja, maar met de hand plaatje voor plaatje tekenen ligt me het beste. Ik ben met animatie begonnen omdat ik 't in m'n eentje kan doen. Een product van begin tot eind zelf kan maken....'

'Werk je met een vast strip-karakter, een verbindend element in je werk?

'In het begin kwam ik er niet zo uit .. Had er niet echt veel zin in om een vast karakter te bedenken. Totdat iemand in de studio opmerkte .. 'het overkoepelende is jouw werk, jouw stijl' .. o ja dat kan ook, dacht ik toen opgelucht! Er zijn wel karakters die vaker terug komen in de animaties, maar die zien er soms anders uit dan de keer daarvoor. Soms denk ik oh! dat is hetzelfde karakter dat ik vorige keer heb gebruikt maar dan hoor ik weleens, nee de vorige keer had ie een snor.. nou ja, maakt niet uit!

Heb je iets met daten en de liefde?

'Ja, dat zijn leuke onderwerpen, net als eenzaamheid. Dat zijn de thema's waarmee het publiek snel een connectie maakt met het animatiekarakter. Dat lukt ook in een dertig seconden filmpje. Bij een animatie met een zielig einde zie je ook het publiek een traantje wegpinken. Dat probeer ik er wel uit te halen!'

Welke inspiratiebronnen heb je voor je werk, kijk je South Park ofzo?

'Nee niet persé, als ik ideeën bedenk zit ik meestal op de bank na te denken, naar een leeg vel papier te staren en mezelf te pijnigen.'

Heb je tips voor animatoren die deelnemen aan het One Week Film project?

'Nooit een pixalation maken! Met acteurs animeren is echt moeilijk! Acteurs staan nooit helemaal stil en elke millimeter beweging is een meter op camera. Als animator wil je vloeiende bewegingen maken! Stopmotion met voorwerpen lijkt me dan een slimmere animatie techniek voor een snelle verwerking. Verder: werk met een groot team en probeer vóóraf elkaars kwaliteiten goed in te schatten en vertrouw daar dan op. En het verhaal is het allerbelangrijkste, besteed daar aandacht aan! Als dat niet goed is heb je helemaal niks.'

Het hele interview met Joost Lieuwma kun je terugluisteren via de Nieuwe Filmers podcast >

<https://soundcloud.com/user-355633948/nieuwe-filmers-filmcafe-3-2019-animatie-editie-met-joost-lieuwma>