

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 Yvonne van Ulden - creatief producent, script coach, denker en docent met specifieke focus op animatie en een brede kennis van live actionfilm en virtual reality.

Wat is animatie volgens jou?

'Animatie is een kunstvorm, geen filmgenre. Een discipline waarin alles mogelijk is. Waar materie en tijd fluïde zijn. Waar je vanuit het *niets* creëert. Een wereld die je als maker zelf kunt scheppen. Animatie bestaat in verschillende uitingsvormen. Dat kunnen films zijn maar ook gifjes zijn op je telefoon, als installaties in musea, als visuals bij een concert, in een VR bril, als motion graphics op een vliegveld. Animatie is overal!'

'Animatie is ook veel breder dan film. Wat is animatie dan precies!? Heel lang is vastgehouden aan de beperkte technische definitie; *animatie is successie van stilstaande en door die beelden beeldje voor beeldje snel achter elkaar te vertonen, wordt beweging waargenomen*. Zinniger is om te kijken wat animatie te bieden heeft. Wat de taal van animatie is. Wat je ermee kunt. Hoe 't werkt op de kijker en hoe de kijker ermee om gaat. En wat de perceptie ervan is?'

We zagen net een fragment van de live action movie 'Training Richard Parker'. Is hier gebruik gemaakt van animatietechnieken?

'Ja, de tijger is geanimeerd, het is geen echte tijger! In het overgrote deel van alle films die we in de bioscoop zien zijn er delen geanimeerd, achtergronden, effecten, dieren, monsters etc. 95% van alle auto's in reclames zijn geanimeerd. De vraag is of dit dan nog animatie is.... ik denk van niet! Technisch gesproken is het animatie maar dan is álles animatie en weten we nog niet wát animatie is. Ik kijk liever naar het geheel van kenmerken van een medium dan alleen naar de technische totstandkoming.'

Als we aan animatie denken, denken we vooral aan Disney.

'Het idee dat animatie alleen maar voor kinderen is, is een vastgeroest idee en bestaat pas sinds ongeveer 1968. Voor die tijd was er volwassen publiek voor animatie. Maar sinds '68 werden animaties alleen nog maar uitgezonden op de zaterdagochtend als kindertelevisie en sindsdien is dat beeld over animatie ontstaan. Iedereen heeft er goede herinneringen aan maar het is een beperkt beeld van wat de kunstvorm te bieden heeft. Er is een rijke wereld van korte animaties die als poëzie zijn, die veel meer in de kunsthoek zitten en waarin de maker zelf een grote stem heeft en die visueel heel veel te bieden hebben.'

Waar denk je dat animatie het vooral goed doet, wat is de juiste plek voor animatie?

'Overall. We zien animatie op onze telefoon, in de reclames, op onze social media en in de vormgeving van heel veel dingen vandaag de dag. Het is een goede, snelle, universele, efficiënte manier van communiceren die past bij deze tijd.'

Wat bijzonder is, is dat in de korte film 'Luminaris' mensen geanimeerd worden terwijl mensen in staat zijn om zelf te bewegen. Wat vind je hier bijzonder aan?

'Dat is de animatietechniek pixilatie. Een vorm van stopmotion waarin je inderdaad mensen als poppen gebruikt. Het is een mooie vorm om te zien waar de grens ligt tussen live-action en animatie. En ook hoe deze op een natuurlijke manier in elkaar overgaan. Het mooie van animatie is dat het verder van de realiteit afstaat. Alle ruis van de werkelijkheid laat je weg en je kunt daardoor *to the point* zijn.'

Doordringen tot de kern. Tijdens psychologische testen bijvoorbeeld laat je iemand een foto zien van een hand en een tekening van een cartoonhand. De reactiesnelheid op de cartoonhand is veel sneller. Die wordt veel sneller herkend dan de echte hand. Animatie gaat dus naar de kern van onze manier van denken, naar het concept niveau en daarom is het veel universeler en sneller.'

Hoe zie je de toekomst van animatie,.. in vogelvlucht!?

'Deze efficiënte bewegende grafische beeldtaal zien we steeds vaker. Die wordt ook steeds meer gebruikt omdat deze goed bij onze tijd past. Daarom zullen we de animatiebeeldtaal steeds vaker in live action gaan zien. Lange animatie speelfilms voor volwassenen komen er steeds meer en zijn veel artistieker en vrijer van vorm. Op het gladde 3D zijn we allemaal wel een beetje uitgekeken, behalve voor de generieke kinderfilms. VR is grotendeels animatie. Dus animatie zal alleen maar toenemen. Het is een bloeiende industrie, het gaat goed! Op dit moment wordt er in Nederland aan ruim 30 speelfilms, in verschillende stadia van ontwikkeling tot productie, gewerkt.'

De performance of live capture zoals in 'Planet of the Apes' is dat animatie?

'Live capture zal ook steeds vaker voor animatie gebruikt worden. Maar als het eruit gaat zien als fotorealisme en 't net wil doen alsof het geen animatie is, is het voor mij geen animatie. Zodra er over de motion capture een artistieke laag die los van werkelijkheid los komt, is het voor mij wel weer animatie als kunstvorm. Het is wel een spannende ontwikkelingen. Het is definitief geneuzel is daarom niet zo interessant omdat het veld zo in beweging is en er gebeurt zoveel juist tussen de gebieden in, is wel weer leuk om erover te praten.'

Heb je een tip, een aanrader voor een animatiefilm?

'Ik ben de laatste tijd veel met VR bezig, dan raad ik 'Battlescar VR' aan. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van animatietaal in VR. Mijn all-time favourite is de prachtige poëtische Russische animatie uit de jaren '70 'Hedgehog in the Fog'.

'.. Ik raad met name aan korte poëtische films te kijken, daar is héél véél moois te vinden!'

Waar vinden we die, op Youtube of..?

'Festivals zijn de beste ingang!'

Het hele interview met Yvonne van Ulden kun je terugluisteren via de Nieuwe Filmers podcast > <https://soundcloud.com/user-355633948/nieuwe-filmers-filmcafe-3-2019-animatie-editie-met-yvonne-van-ulden>