

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE GANDIA

**“Realización del cortometraje de
animación: Sueños del cansado”**

TRABAJO FINAL DE GRADO

Autor/a: Alba Palanca

Tutor/a: Antonio Fores / Martin Kepler

Titulación: Grado en Comunicación
Audiovisual

GANDIA, Julio 2013

1. Vorbemerkung

Das Traumproblem

Die Menschen der Antike wurden durch den Ursprung und die Bedeutung von Träumen fasziniert.

Der Ursprung von Kulturen und Religionen sind auf die Träume zurückzuführen.

Die ersten schriftlichen Quellen finden wir einen Ansatz zu einer Epistemologie der Traumarbeit ist im antiken Griechenland gefunden, wo Träume der Einwirkung von mythologischen und übernatürlichen Wesen, soweit diese durch diesen Traum erlebt die Kontaktaufnahme mit dem Betreff Ankündigung zugeschrieben wurden die Zukunft. Später Platonische Schule wurden Träume der Seele des Subjekts zugeschrieben.

Auf dem Konzil von Trient im sechsten Jahrhundert Die römisch-katholische Kirche verbot ähnliche Überzeugungen durch die Beurteilung des sündigen Träume.

Nach diesem Vorfall und über die Jahrhunderte in der westlichen Kultur, wurde Interesse an Erkenntnistheorie Traum verloren.

Es war im neunzehnten Jahrhundert, als Sigmund Freud entwickelt eine wissenschaftliche Theorie über den Ursprung und die Deutung der Träume auf der Lehre von der Psychoanalyse. (Die Traumdeutung 1898)

Nach Freud Träume sind unbewussten Prozess, der Formen der "Wunscherfüllung" darstellen, dh unbewusste Versuche einen Konflikt. Daher, Freud sagt " Die Traumdeutung ist die Via regia zur Kenntnis des Unbewussten im Seeleben"

2. Situationsanalyse und Problemstellung

Träume und Kunst

Seit Jahren sind die Träume eine Inspirationsquelle für Künstler. Aber in der Regel bis ins neunzehnte Jahrhundert, handelt es sich bei der Traumdarstellung in der Malerei um Träume, die auf die Dichtung bzw. auf andere literarische Quellen zurückgehen.

Ein Beispiel hierfür sind die erst Traumerzählung der Bibel findet sich "Jakobs Traum von der Himmelsleiter" wurde zu einem Lieblingssujet christliche Buch Malerei und später Gemälde

Ist in in der Romantik, wann der Künstler, findet im Traum die Möglichkeit der Vermeidung von Realität und reisen, um das Geheimnis. Der Traum wird wahr "poetischen Zustand" durch die der Künstler wissen, dass die unzugänglich ist im Wachzustand.

Die maximale Darstellung von Träumen in der Kunst kommt mit Surrealismus. Freudschen Ideen

auf das Unbewusste als Repository von tieferes Verständnis des menschlichen Wesens als die Fähigkeit, sie durch Techniken wie freie Assoziation und Traumdeutung zugreifen, bauen die theoretische Grundlage der surrealistischen Bewegung.

Der Surrealismus entstand fast zur gleichen Zeit wie das Medium Film. Surrealismus ist gleichaltrig zur Entstehung des Films
Der Film ist ein Medium der Synthese von Dichtung und Malerei und anschließend Ton. Malerei gelingt es wohl, bestimmte Elemente des Traums zu erfassen, sie kann jedoch kaum seinen Entfaltungsprozess wiedergeben. Der Film dagegen hat diese Probleme nicht.

“Un chien andalou” (1929)

Luis Buñuel und Salvador Dalí erzählten sie sich im 1929 gegenseitig zwei ihrer Träume: Buñuels Traum soll eine langgezogene Wolke enthalten haben, die den Mond durchschneidet, „wie eine Rasierklinge ein Auge“ zerschneidet, und Dalís Traum eine Hand, die voller Ameisen war. Von diesen zwei Träumen Buñuel regied “Un chien andalou” ein Kurzfilm gilt als Meisterwerk des surrealistischen Films.

Der Film wird dann ein perfektes Werkzeug für den Ausdruck des Traumarbeit.

-Die Intermedialität des Traumes

Nichts ist mehr euer Eigen, als eure Träume! Nichts mehr euer Werk! Stoff, Form, Dauer, Schauspieler, Zuschauer, — in diesen Komödien seid ihr Alles ihr selber!

Nietzsche Friedrich: Morgenröte. Werke in drei Bänden

Nietzsche reflektiert hier den intermedialen Charakter des Traums: Der Traum wirkt wie ein Film, indem wir Zuschauer und Schauspieler zu gleich sind. Wir nehmen die Rolle eines Autors, aber auch jene eines Betrachters ein. Die Geschichte die wir dort sehen ist jedoch nicht immer fließend, sondern beinhaltet harte Schnitte und Standbilder, welche eher der Fotografie als dem Film zuzuordnen sind. Der Träumer nimmt auch die Rolle des Regisseurs ein in der er sich selbst als Hauptdarsteller, wenn auch unterbewusst Anweisungen, erteilt. Falls uns der Traum nun eine Geschichte erzählt nehmen wir das Gesprochene jedoch nur visuell wahr, welches sich tief in unserem Unterbewusstsein eingräbt.

3. Kreatividee

Bezeichnung des “Der Traum eines Müden Mannes”:

“Der Traum eines Müden Mannes” ist ein animierter stumm Kurzfilm handelt von der Traumdeutung.

Behandelt nicht über der Interpretation von Träumen explizitweise, sondern zeigt die Strecke von der Traumvorgänge von ein Person. Von dem Moment er einschlafen ist, bis er aufwacht. Durch dieses Vorgang der Zuschauer wird vertiefen sich in dem Psychologie des Persones und der Sinn des Traum.

Die Animationstechnik angestellt für den Kurzfilm ist Cut -Out hergestellt in Zusammenarbeit aus bearbeiten Fotografien und Illustrationen.

4.Begründung der Kreatividee

Die Idee der Projekte kam von meine Neugier auf die Welt der Träume und aus eine Traum, den ich hatte.

Nach diesem Traum habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben, die ist wo ich habe basiert als Drehbuch für den Kurzfilm.

Aus der geschichte habe ich illustrationen gemacht das giben eine Idee über das visuelle Ergebnis des Kurzfilms

Die Symbolik und die Ikonographie des Traumes soll aus den Schriften von S. Freud über Traumdeutung und auch von dem Analyse von meiner persönlichen Traum Erfahrung.

Beschreibung des Traume:

Ein junger Mann jagt ein Schaf die entgangen ist. Er weiss nicht die Richtung ausgeführt werden, da die Welt wo er ist, ist sehr merkwüdig. Bestimmte Elemente der Landschaft des Traums interagieren mit der Person. Die Traume endet, wenn die jungen fällt vom Himmel der Vakkum und er wach.

Beschreibung des Person:

Der Charakter des Films ist ein alter Mann, krank, das ist in einer hospital. Inmovil, sitzt auf einem Bett, er sieht nur seine eigenen Füße und der Wand, und nur durch den Klang seiner eigenen Atmung und den Maschinen, die mantien leben begleitet.

Im Traum sieht der Mann selbst als junger orientierungslos, verängstigt, verwirrt und hilflos.

Traumdeutung :

Die Materialien des Traumes und seine Quelle sind die Hauptmerkmale der Analyse des Traumes:

- Wunscherfüllung
- Eine erfüllte Befürchtung kann sich herausstellen
- Reflektion des Inhalts
- Reproduktion der Erinnerung

Gibt es auch besonderes Erwartungen an den typische Träumen wie verlegheistraum der Nacktheit, fligen, fallen etc.Wie für die Objekte, die scheinen, fast jeder hat eine metaphorische Bedeutung aber anderen sind nur ein produkt von meine Täumen das könnte ich nicht analysieren.

Das allgemeine Gefühl oder die Idee, die die Träume zu vermitteln versuchen, sind der Wunsch nach Freiheit des Charakters und die Angst vor dem Tod.

Seine Wünsche und Ängste sind so bekannt, dass jeder sich mit dem Traum identifizieren und mit diesem mitfühlen kann.

5. Referenzen und Inspirationen

Wie ich bereits erläutert habe, entstammt die Idee des Konzeptes einem Traum. Jedoch gibt es klare Referenzwerte bezüglich des Visuellen und der Animation:

Animationen von Terry Gilliam:

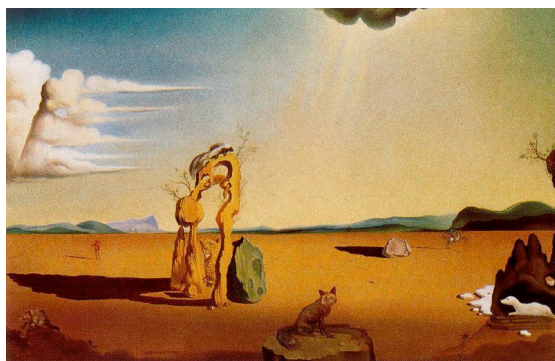
Die Animationen von Terry Gilliam im Cut-Out Stil (wie z.B. "Flying Circus") sind eine Referenz zu "Der Traum eines Müden Mannes". Die Referenzen sind nicht nur in der Animationstechnik zu sehen, sondern auch in der visuellen Bildsprache, was man an der Zusammenstellung von Illustrationen und Photographie sehen kann.

Die Referenzen von Terry Gilliam sind nur visuell und sollen nicht den komischen Beiklang haben, wie es Animationen von Monty Python darstellen. Für mich war es eine gute Möglichkeit meine Idee zu vertreten. Die Wirklichkeit des Fotos schafft mehr Glaubwürdigkeit für die Unwirklichkeit und die Zeichnungen erlauben mir etwas zu kreieren, was nicht existiert.

Dalí:

Bei der Gestaltung von Landschaften war Dalí eine große Inspiration, vor allem bei der Verwendung der Wüste als Hintergrund.

5. Quellenverzeichnis

Drehbuch

Dream of a tired man

He counts sheep while trying to fall asleep,
white, soft and warm sheep .
He count sheep jumping over a fence.
They stay together, enclosed sheep.
They do things that sheep would usually do:
Eat and look at things.

He has 27 sheep surrounded by the fence.
He does a good job.
Here comes another sheep:28.
But suddenly something happens.
Where is sheep number 27
She is jumping over the fence!

He follows the sheep,
wanting to catch it and bring it back to the other sheep ,
but it runs, runs fast.
The way becomes odd.
Odd shapes, odd objects, odd colours.
Where is he?

The wind takes of his clothes.
He is ashamed, he thinks that everything and everybody is staring at
him.

He stops.
In front of him are big stairs.
The sheep climbs the stairs.
But he is not sosure. The stairs are very high and he doesn't see the
end.

Anyway, he is alone and he only knows the sheep,
so...he follows it .
The stairs spin around while he is climbing.

He is confused.
Faster than he expected, he arrives on the top.
The view is marvellous!
But, where is the sheep?

He sees something that seems to be the sheep,
but no, it's only a cloud.
Hiding behind a step is the sheep.
It looks strange, its teeth are bigger,
her eyes, her skin. Whats with the eyes and the skin ?

The sheep is becoming a wolf!

The wolf jumps over him
and falls into the space.
The wolf has wings and catches clouds.

He, the person that is,
jumps also. And suddenly,
he has wings as well amazing,
he loves to fly.

The sky becomes darker ,
and the wolf is far away.
He is scared, very scared.
He sees bodies, teeth, objects and animals floating.
He wants to run away but he can't.

He flies through a cloud,
and inside the cloud he loses his wings.
He falls , and falls into the darkness .

Lying on the bed,
suddenly he wakes up scared,
sweating.

His hands are wrinkled.

He is not what he thought he was.
The sweet music becomes noise.
He is tired and scared .
He closes his eyes.

Fachhochschule Trier
University of Applied Sciences

Fachbereich Gestaltung

Bachelorarbeit im Studiengang "Intermediales Design"

von: Alba Palanca

Betreuer: Martin Kepler

Juli 2013