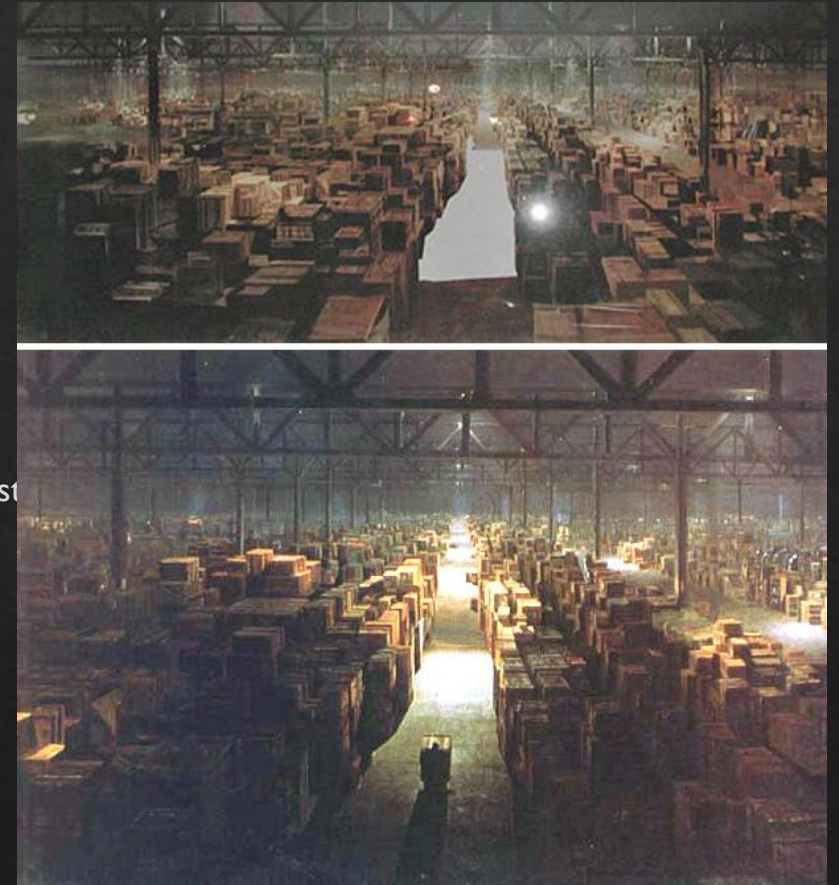

Integrácia digitálneho matte paintingu vo filme

Marián Valovič

Čo je DMP a ako to funguje?

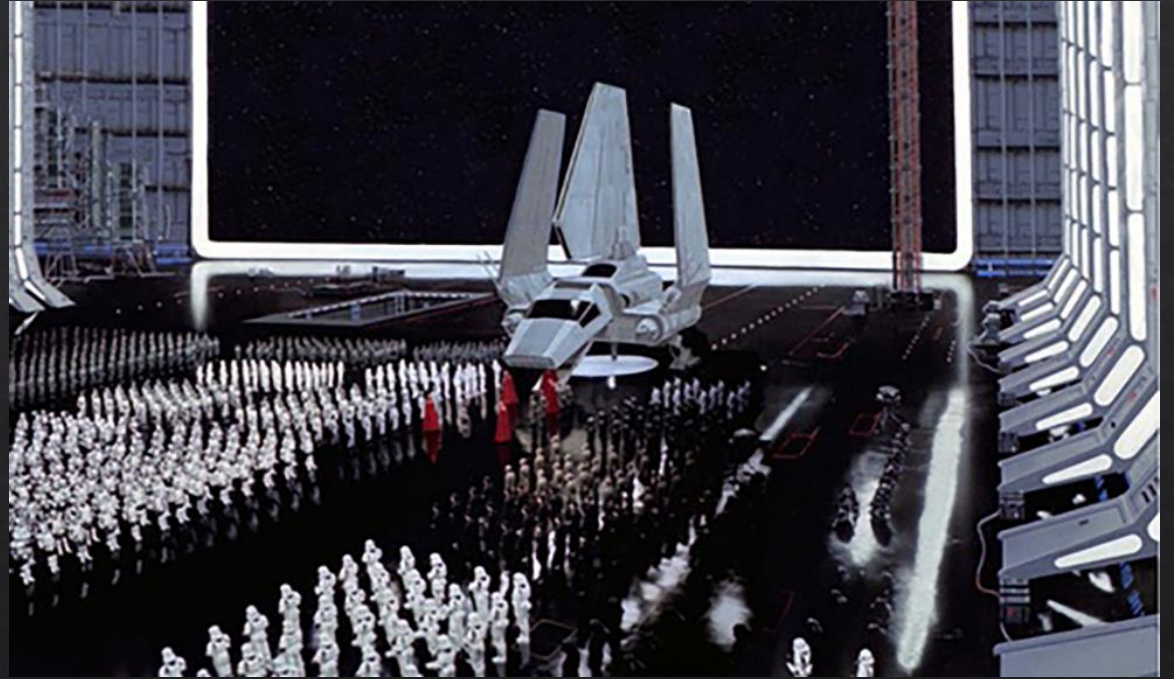
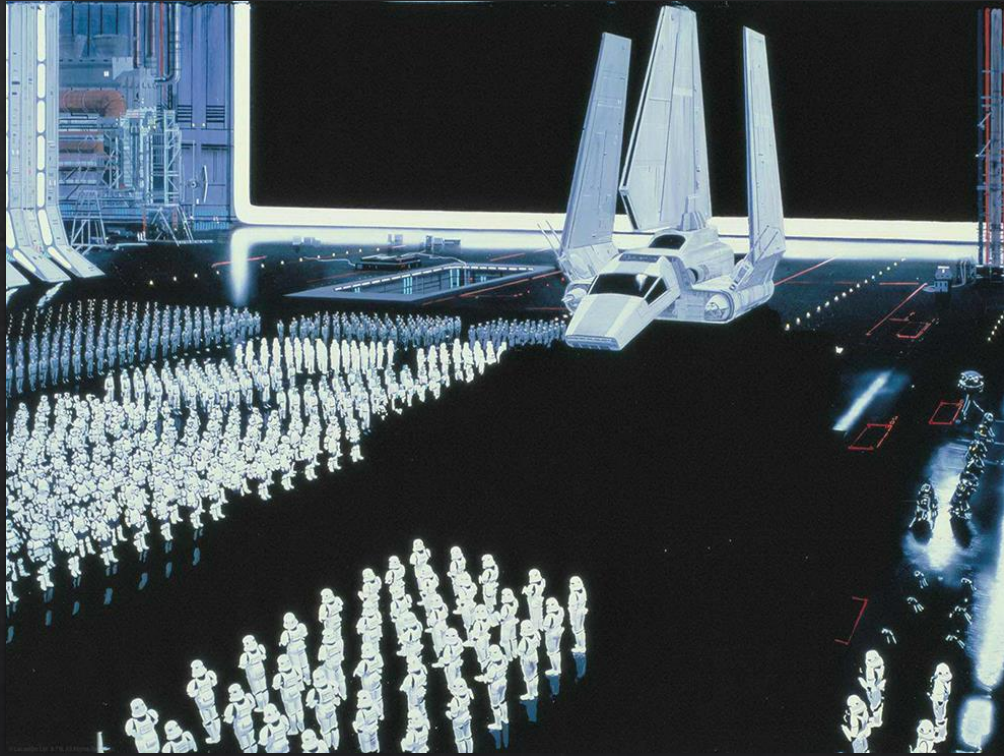
- ◇ Matte painting – tvorba realistického alebo imaginárneho filmového setu
 - ◇ (časť alebo celý)
 - ◇ Tradičná forma
 - ◇ Digitálna forma
- ◇ Kombinuje maľbu a iné formy umenia s natočenými zábermi
- ◇ Ilúzia filmového setu
 - ◇ V prípade že je to príliš drahé, nepraktické alebo nemožné sa na to miesto dostať
- ◇ Základné princípy matte paintingu
 - ◇ Časti scény sú „odmaskované“
 - ◇ Čiernym materiálom
 - ◇ Modrým/Zeleným plátnom
 - ◇ Digitálne vyrezané

What is DMP and how does it work

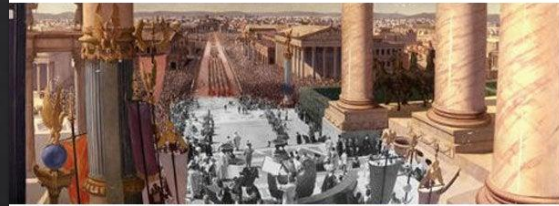
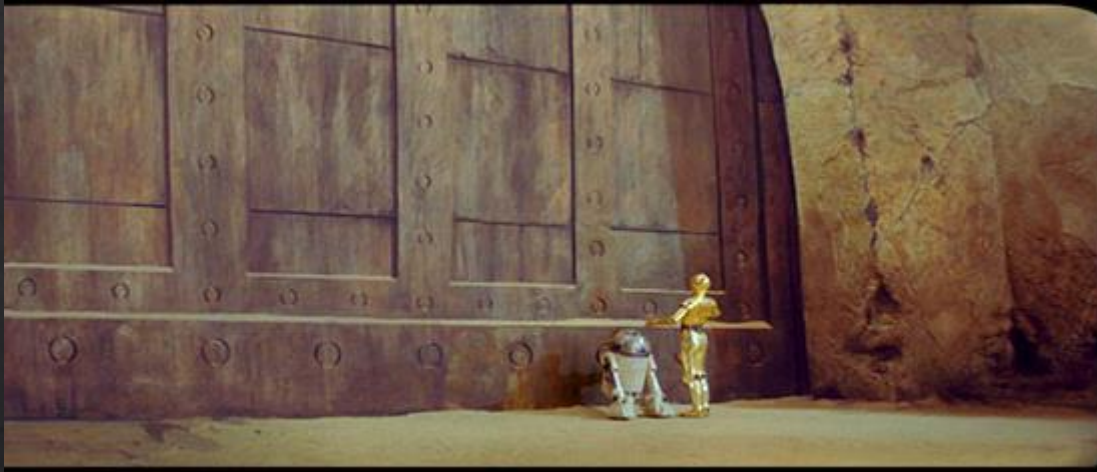
- ◊ Väčšina matte paintingov sú digitálne a digitálne skompozitované
- ◊ Originálna technika bola namaľovať fotorealistickú maľbu scény na plát skla
 - ◊ Farby
 - ◊ Pastely
- ◊ Vynechané boli časti skla kde by bola herecká akcia pridaná neskôr
- ◊ Prvý krok bol dať čiernu látku za diery v maľbe na skle
 - ◊ Predísť vniknutiu svetla do senzora/filmu na danom mieste
 - ◊ Vytváranie prázdnych miest kam sa potom dalo veci doplniť
- ◊ Maľba bola nafilmovaná statickou kamerou po dobu záberu
 - ◊ Častokrát stabilizované statívom zakopaným v zemi aby sa nepohla kamera – maľby sa dorábali na sete

Čo je DMP a ako to funguje?

- ◊ Jedna z najstarších filmových techník
- ◊ Hlavne maľované pozadia
- ◊ Napriek tomu, že technika pochádza z fotografie, matte painting bol používaný vo filmovom priemysle do neskorého 19teho storočia a niektoré z najznámejších filmov túto techniku použili vo svojich fantastických svetoch
- ◊ Wizards of Oz, The Birds, the original Star Wars films, Mary Poppins, Titanic, a Indiana Jones filmy
- ◊ Tieto filmy všetky použili maľby na sklo aby vytvorili ilúziu dediny Ewokov, masívne sklady artefaktov, skalné zrázy alebo aj nočné oblohy
- ◊ Georges Méliès
 - ◊ Po tom ako vynášiel techniku maskovania filmu, použil aj maľbu pred kamerou – podobné matte paintingu neskôr
- ◊ Mattepainteri museli byť skúsení maliari schopní vytvoriť fotorealistické maľby
 - ◊ Aj keď maľovali fantastické/sci-fi svety/prostredia museli dodržať zásady maľby pri práci so svetlom

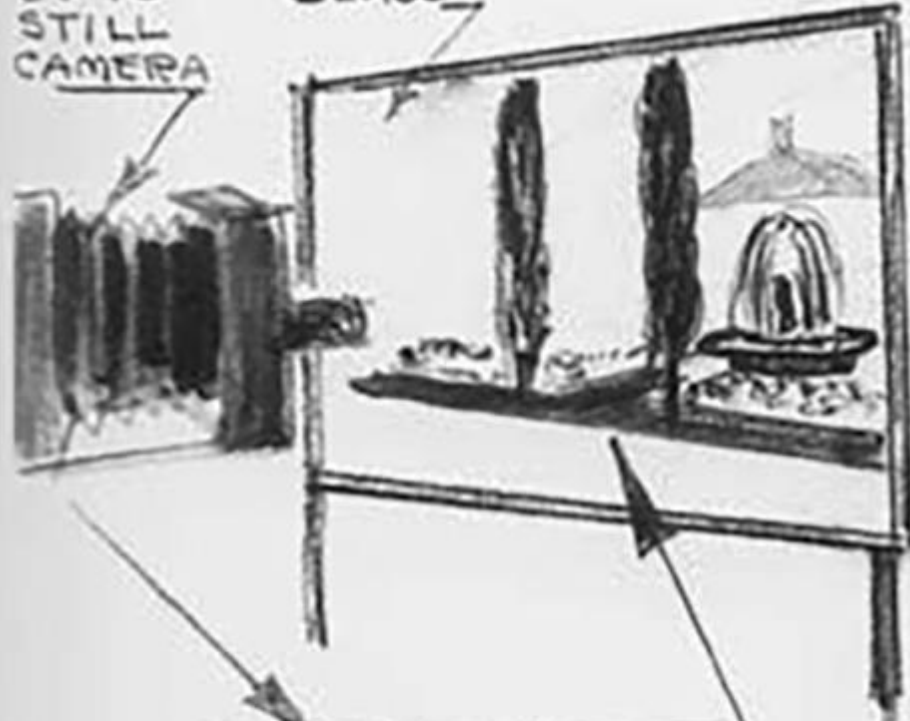

Čo je DMP a ako to funguje?

- ◊ Norman O. Dawn (1884 - 1975) je považovaný za prvého ktorý prišiel s nápadom maľovania na sklo za účelom úpravy filmu
- ◊ Pôvodne využívané vo fotografii
 - ◊ Dawn bol fotograf realít a tam sa táto technika používala na retušovanie budov
- ◊ Prvý film kde bola táto technika použitá bol Missions of California (1907)
 - ◊ „Opravy“ zničenej budovy
 - ◊ Namalované zvonice a strechy + rozšírenie scén
- ◊ Proces maľovania bol náročný na začiatku
 - ◊ Maliar sa pozrel cez kameru na dosku skla a jeho asistent zaznačoval značkami miesta ako začiatkové body na maľbu
 - ◊ Museli rátať so zmenou svetla a počasia
- ◊ Dawn neskôr prišiel s nápadom natočiť scénu ako prvú a začierniť miesta kde bol potrebný mattepainting
- ◊ Následne vyvolal niekoľko snímok a projektoval ich na dosku skla
- ◊ Dawn pokračoval vo svojich vynálezoch a vytvoril zadnú projekciu a tvoril sekvencie aj s miniatúrami

8x10"
STILL
CAMERA

GLASS

POLES

RUBBISH

PAINTED ON GLASS IN B&W -
CYPRESS TREES HIDE POLES
FOUNTAIN COVERS RUBBISH
SMALL SIDEWALK ADDED
FLOWER BED - ETC

PRINT FROM 8x10 NEG, SHOWS
TREES, ETC, COVER BAD FEATURES

Moderné DMP

- ◊ Vsádzanie hraných scén do namaľovaných fiktívnych svetov je stále používané takmer v každom filme aj dnes
- ◊ Umelsi sú častokrát nazývaný ako: environment artist, set extension artist, concept artist
- ◊ Prvý digitálny matte painting bol vytvorený maliarom Chrisom Evansom
 - ◊ 1985 Mladý Sherlock Holmes
 - ◊ Oskenoval fotografiu a navrstvil ju s digitálnou maľbou aby vytvoril scénu
- ◊ Chris Evans taktiež urobil mnoho matte paintingov do Star Wars filmov vrátane hangáru na vesmírne lode z kultovej scény Imperiálneho pochodu
- ◊ Napriek tomu, že digitálne maľby sú základom vizuálnych efektov, maľba má stále miesto vo svete filmu

Modern DMP

Práca úžasného matte paintera Stevena Cormana na filmovom trailery pre Star Atlas

Modern DMP

- ◊ Niekedy pastelové kresby alebo naozajstné maľby sú použité ako referencie
- ◊ Alebo nafotografované a oskenované aby boli použité v počítači ako základ
 - ◊ Neskôr digitálne upravené a navrstvené s inými obrázkami na vytvorenie finálnej scény
- ◊ Bežné typy matte paintingu
 - ◊ Rozšírenia scén
 - ◊ Maľba oblôh
- ◊ Moderný matte painteri používajú rôznorodé techniky na vytvorenie DMP
 - ◊ Skenovanie fotografií
 - ◊ Obrázky ručne vyrobených umeleckých diel
 - ◊ Koláže
 - ◊ Čisto maľby
- ◊ Niekedy sa matte paintingy stanú pozadím pri natáčaní na naozajstnom sete!
 - ◊ Táto technika bola použitá v Harry Potter a väzeň z Azkabanu kde boli maľby vytlačené na 100“ plátna a zošité dohromady

BACKGROUND DMP AND PAINTOVER

FOREGROUND DMP SETTING EXTENSION

LOVE
DEATH
ROBOTS
NETFLIX

HUXLEY

Môj proces

Môj proces

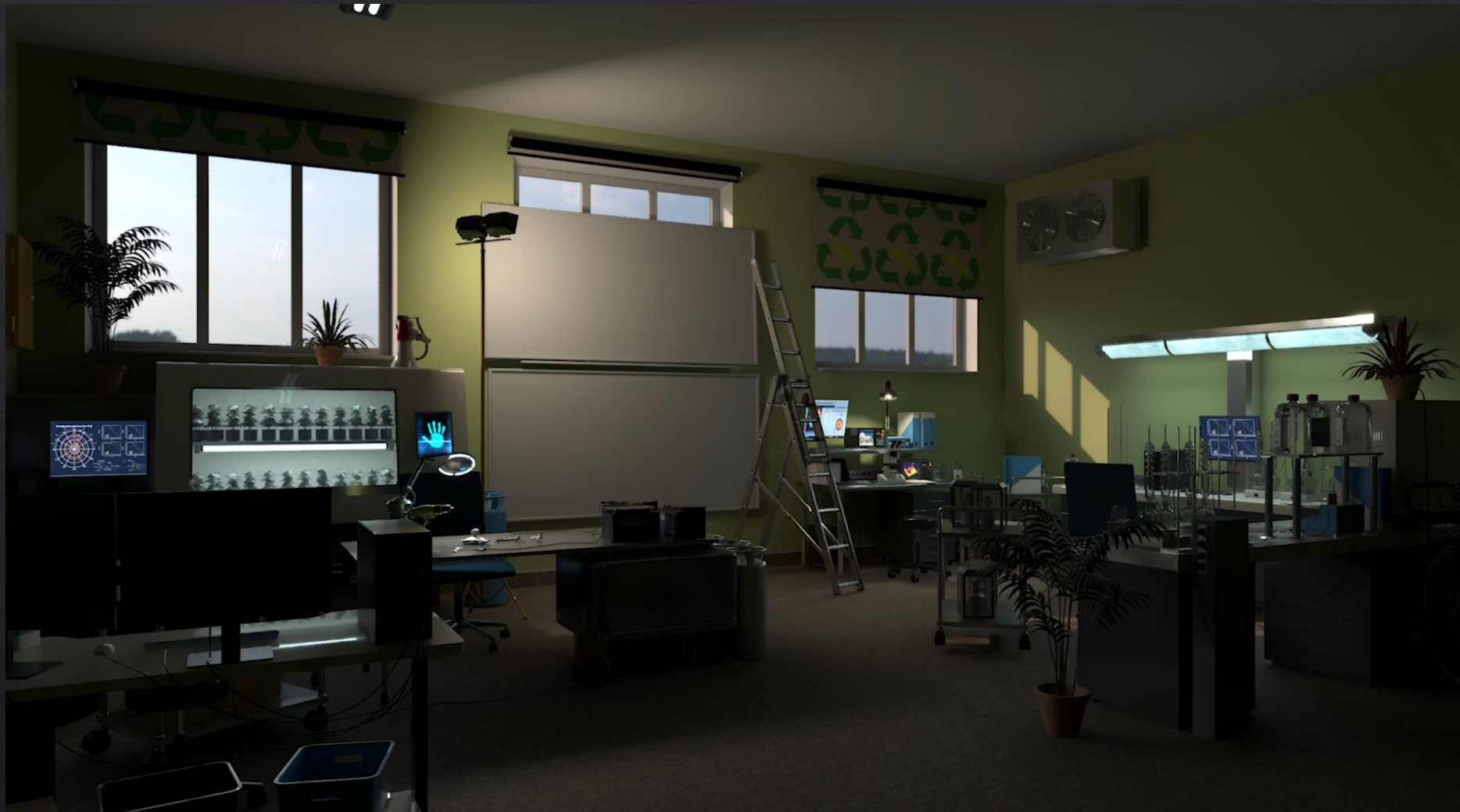
Môj proces

Môj proces

Môj proces

Môj proces

Môj proces

Môj proces

Môj proces

Môj proces

Ďakujem za pozornosť