

Seriya kratkih animiranih filmova

KOYAA

YAA!

+ dokumentarni
film Živio, Koyaa!

ZVVIKS
~

Autor **Kolja Saksida**

→ 0 priči

Na brdovitoj litici iznad oblaka stanuju Koyaa i njegov prijatelj Gavran. Iako udaljeni od gradske vreve, oni žive uzbudljiv život u kojem nema mjesta dosadi. Za to je zaslužan Koyaa jer se uvijek nađe usred pustolovine s predmetima iz svakodnevnog života. Čarape, šal, bilježnica ili ležaljka – Koyuu dovode u neprilike baš svakoga dana. Ponekad se vješto skrivaju od njega, drugi put visoko lete ili nepredvidljivo skaču, a katkad i razigrano trče naokolo. Koyiine neobične pustolovine su doista pune zbrke i buke, ali dobrom voljom i kreativnim rješavanjem nastalih zagonetki on svaki put iznova uspije s novom situacijom izaći na kraj. S Koyoom je uvijek zabavno, čega je svjestan i Gavran, njegov vjerni prijatelj, koji je zadubljen u gradnju kućica za ptice.

Koyaa

Koyaa je visok, mršav mladić u planinskoj opravi velikih znatiželjnih očiju i razigranog karaktera. Kroz život korača laganih nogu i pun dobre volje. Pun optimizma, upornosti i puni džepovi mašte koji ga izvuku iz svih problema. Zadovoljan malim uspjesima zna uživati u planinskoj svakodnevicu.

Gavran

Gospodin Gavran po prirodi je ljubazan i miran, uvijek usredotočen na svoju omiljenu aktivnost kojom ispuni svoje vrijeme: izrada najrazličitijih vrsta kućica za ptice. Njegovu velikodušnost tu i tamo poremete Koyiine vragolije, ali iskusni starac dobro zna kad treba postupati mudro i strpljivo.

Razigrani autić

2017, 2'45"

Jednoga kišnoga dana, Koyaa odluči pospremiti sobu. U pozadini Gavran mjeri drvenu dasku za novu kućicu za ptice. Kada Koyaa završi s pospremanjem, ponosno pogleda naokolo, stane na autić i na njemu počne nekontrolirano kružiti sobom.

Razigrani autić Koyuu dovodi u neprilike svojim vragolijama ne želeći se vratiti na svoje mjesto. Kreativnom idejom Koyaa rješava problem i u kući ponovo zavlada mir.

Jednoga ljetnoga dana, Koyaa želi odmoriti na ležaljci. Gavran je zadubljen u izradu nove slamnate kućice za ptice. Koyaa legne i dlanom zakloni lice od sunca. Ležaljka se neočekivano zatvori i pri tome čvrsto stisne Koyuu, zatim se

iznenada otvori, a Koyaa kao iz topa poleti prema stijeni gdje se uhvati za puzavac. Koyuu može spasiti samo promišljeni korak.

Divlja ležaljka

2017, 2'45"

Leteća bilježnica

2017, 2'45"

Jednoga lijepoga jesenskoga dana, Koyaa odluči ispisati bilježnicu. Gavran slaže časopise i novine. Koyaa otvara koricu, ali se ona sama zatvori natrag. Pokuša je ponovo otvoriti, ali mu bilježnica pobjegne i poleti visoko u zrak. Koyaa se popne

na stol, ali nikako ne uspijeva zgrabiti je. Loveći je, dobije ideju kako bilježnicu smiriti, a u međuvremenu Gavran od časopisa sastavi novu kućicu za ptice.

Koyaa dobije ideju da na prozor kuće zalijepi naljepnice. Gavran nanosi ljepilo na žičani okvir za novu kućicu za ptice. Koyaa lijepi naljepnice na prozor, ali mu se jedna za drugom odljepljuju. On ih pokušava zadržati

prstima, ali one mu bježe plešući u zraku. Koyii sine odlična ideja! Naljepnice su zalijepljene, a Gavran se ponosi novom kućicom za ptice.

Tvrdoglave naljepnice

2017, 2'45"

Rasplesane čarape

2017, 2'45"

Jutro je i Koyuu probudi zvuk budilice. Gavran se igra s klupkom vune. Koyaa otvara ladicu da bi iz nje uzeo par čarapa, ali čarape ožive! One gmižu kao lude, pobjegnu mu iz roku i počnu skakati po sobi. Čarape skoknu u košaru za rublje, a Koyaa

hrabro krene za njima. Jednu uspije uhvatiti, dok mu se druga vješto skrije. Koyaa razmišlja i na kraju mu sine ideja kako i drugu čarapu namamiti iz skrovišta.

Koyaa želi uživati na svježem zraku. Vani je zima, pa namjerava staviti šal. Kad ga želi uzeti u ruke, šal oživi. Po dnevnom boravku počinje puzati poput zmije vješto se izmičući Koyii. Gavran uopće ne mari za to što se događa. On sastavlja kućicu za

ptice od kockica leda. Šal se savija oko Koyee sve dok mu ne pokrije oči. Sa šalom preko očiju, Koyaa gubi orijentaciju i raspe se po podu. Genijalnim rješenjem koje može smisliti samo on, na kraju prevari neuhvatljiv šal.

Smrznuti šal

2017, 2'45"

+ Život je potpuno lud

pilot-film

2011, 3'

Na brdovitoj litici se budi novi dan. Koyaa se rasteže ispred kuće, a prijatelj Gavran u blizini čita knjigu. Koyaa ne primjećuje da su mu odvezane vezice pa nezgodno padne.

Zaveže ih, ali se istog časa odvežu, pobjegnu iz cipela i počnu divljati po grebenu. Hoće li Koyaa riješiti ovu čudnu situaciju?

Dokumentarni film nas vodi u daleku prošlost, na sam početak priče o animiranom junaku Koyii, u dječji svijet autora Kolje Saksida. Otvara nam vrata u zakulisni prostor nastajanja animiranih filmova *Koyaa*, gdje upoznajemo članove filmske ekipe te se na svoje oči možemo

uvjeriti kako se izrađuje scenografija, kako oživljava Gavran te kako glavni junak Koyaa dobiva svoj glas i stas. Film nam uz duhovitu i poetičnu priču na profinjen način razotkriva da nije čaroban samo Koyaa, već svijet animiranog filma općenito.

+ Živio, Koyaa!

dokumentarni film o stvaranju iza scene

2017, 11'20"

→ Mišljenja struke

Djeca cijene hrabrost, trebaju junake koji ih nadahnjuju. *Koyaa* se uspijeva obraćati dječjem unutarnjem svijetu i njegovoj fantaziji. Svakodnevne zaplete i nespretnosti on rješava dovitljivošću kojom dokazuje da ništa nije nemoguće. I kada začuješ još i smijeh koji uvijek iznova odjekuje iz dvorane Kinodvora prepune djece, onda nije teško viknuti s njima: „Hoćemo još!”

Barbara Kelbl, Filmski odgoj i mlada publika (stručna suradnica, školski Kinobalon) Kinodvor

—

Koyaa je junak animiranog filma u najboljem smislu te riječi: ne samo što je jedinstven i zabavan, *Koyaa* gledatelja hvata za ruku i vodi ga u pustolovine, na brdsku liticu i u tajanstveni svijet umjetnosti animacije.

mag. Martina Peštaj, urednica dječjeg i omladinskog programa Radiotelevizije Slovenija

Koyaa ne dozvoljava da ga materijalni svijet oneraspoloži – za njega je svaka prepreka izazov i svaki izazov nova pustolovina. Kratki animirani filmovi o *Koyii* su lucidni i maštoviti, oda ustrajnosti, čarobnoj snazi mašte i duhovitosti svakodnevnog života. Kroz *Koyiine* oči život je igra, a razigranost način života!

Gert Hermans, glavni urednik ECFA-a i voditelj distribucije za Jekino Distribution

—

Koyaa je jedinstvena serija za djecu predškolske dobi s izrazito posebnim humorom. U njoj se simpatični *Koyaa* suočava sa šaljivim svakodnevnim predmetima pod budnim okom mudrog Gavrana.

Phil Parker, priznati europski mentor za razvoj audio-vizualnih sadržaja

→ Tehnički podaci

Trajanje 30'50"

Tehnika lutkarska stop animacija

Jezik bez dijaloga, hrvatski

Ciljna publika 3+

Format prikazivanja 16:9

Format i zvuk DCP, 5.1

Datum izlaska ožujak 2017

Animirani filmovi

Redatelj Kolja Saksida

Scenaristi Marko Bratuš, Kolja Saksida, Jure Karas

Likovno oblikovanje likova

Blaž Porenta

Likovno oblikovanje scenografije

Gregor Nartnik

Animatori Julia Peguet, Will Hodge, Piotr Ficner

Direktor fotografije Miloš Srdić

Montažeri Monika Drahotuski,

Tomaž Gorkič, Boris Dolenc,

Gorazd Krnel

Autori glazbe Miha Šajina, Borja Močnik

Dizajner zvuka Julij Zornik

DI kolorist Teo Rižnar

Sinkronizatori Frano Mašković, Žiga Saksida, Kolja Saksida

Scenografi Mateja Rojc, Simon Hudolin, Leon Vidmar, Miha Erman, Marko Turkuš

Izvršni producent Matija Šturm

Koproducenti Tanja Prinčič, Marina Andree Škop, Darija Kulenović Gudan, Žiga Pokorn, Teo Rižnar, Miloš Srdić

Producent Kolja Saksida

Produkcija ZVVIKS

Koprodukcija Radiotelevizija Slovenija, NuFrame, A Atalanta, Studio dim

Uz potporu Slovenski filmski center, javna agencija RS, Ministrstvo za kulturo RS, Filmski studio Viba film Ljubljana, Hrvatski audiovizualni centar

Film je razvijan na

PRIME 4Kids&Family, HEAD, ECAL

Dokumentarni film

Redateljica Marina Andree Škop

Scenaristica Pavlica Bajsić Brazzoduro

Montažerke Monika Drahotuski, Marina Andree Škop

Autori glazbe Miha Šajina, Borja Močnik

Dizajn i miks zvuka Petar Milić

Računalna animacija i DI kolorist

Josip Klobučar

Likovno oblikovanje filma Blaž Porenta, Gregor Nartnik

Narator Frano Mašković

Fotografije sa snimanja i „making off“

Blaž Miklič, Tina Lagler, Tomaž Šantl

Izvršni producent Matija Šturm

Producenti Kolja Saksida, Darija

Kulenović Gudan, Marina Andree Škop

Produkcija ZVVIKS, Studio dim

→ Kako nastaje lutkarski animirani film

Stvaranje animiranog filma počinje maštovitom pričom napisanom u obliku filmskog scenarija. Lutkarski animirani filmovi od stvaratelja zahtijevaju veću mjeru preciznosti i dosljednosti. Prije početka snimanja pripremi se tzv. knjiga snimanja (eng. *storyboard*) kako se tijekom dugotrajnog animiranja ne bi ništa zaboravilo ili izgubilo, a posebno kako bi svi u studiju mogli jasno pratiti tijek priče.

Knjiga snimanja sastoji se od snimaka složenih u redoslijedu koji za sam tijek filma odrede redatelj i direktor fotografije. Označeni su rednim brojem i dužinom trajanja pojedinačnog prizora. **Knjiga snimanja je neke vrste strip** koji pomoću crteža ili računalnih figura pokaže kako će izgledati svaki prizor filma.

Kratki animirani filmovi *Koyaa* snimljeni su na klasičan način, u **tehnicima lutkarske stop animacije**. Za snimanje u animacijskom studiju upotrebljavamo ručno izrađene lutke, scenografiju i rekvizite koji su namjenski izrađeni za potrebe pojedinog filma.

Kao i kod svih ostalih animiranih filmova, tako i kod tehnike stop animacije, **snimanjem sličice po sličicu (eng. *frame by frame*)** se stvara iluzija

pokreta. Kako bismo u filmu postigli elegantno kretanja lutaka, moramo fotografirati svaki njezin pokret kao i ostale predmete za koje želimo da se u filmu kreću. Kada sličice prikazujemo jednu za drugom uzastopno i određenom brzinom, dobivamo osjećaj kretanja.

Svaki film, bez početne i završne špice, traje **2 minute i 15 sekundi**. To znači da je sastavljen od **3375 sličica**.

Animator je osoba koja za vrijeme snimanja animiranog filma miče lutku, zbog čega volimo reći kako joj „udahnuje dušu“. Za snimanje jednog filma *Koyaa*, s jednim animatorom potrebno je približno **30 dana**. Jednu sekundu filma čini **25 sličica**. U jednom danu snimanja, koji traje 9 radnih sati, moguće je snimiti oko 125 sličica, odnosno **pet sekundi filma (materijala)**.

Lutke filmskih likova je izradila ekipa **šest lutkara u Poljskoj**. Temelj za njihovu izradu su skice i slike koje nazivamo **likovno oblikovanje filma**.

Lutka *Koyee* je visoka **27 centimetara**, a lutka gospodina Gavrana **7 centimetara**. No, važno je da lutku možemo staviti u željeni položaj i da u njemu može stajati.

To nam omogućava **metalni kostur** koji se nalazi unutar lutke.

U rukama, kapi i kosi nalazi se **aluminijaska žica** koja poput kostura omogućava kretanje. Koyiine ruke su izrađene od **silikona**, dok je Koyiina glava napravljena od **plastike**, i to od dva dijela: gornjeg sa čelom, nosom i očima te donjeg na kojem se nalaze usta.

Za izražavanje osjećaja upotrebljavamo **56 različitih donjih dijelova lica** koje mijenjamo po potrebi prema radnji u filmu.

Budući da se lutke upotrebljavaju svakodnevno, neki se dio može uprljati, odjeća poderati, žice popucati... Zbog toga moramo imati izrađeno **više kostima** koje možemo po potrebi zamijeniti.

Obrve su magnetom pričvršćene na čelo, zbog kojeg ih možemo micati. No, kako bi lutka mogla trepnuti očima, imamo **4 različite veličine očnih kapaka** izrađene od tanke plastike koje se mogu prilagoditi očima.

Za vrijeme snimanja posljednjih šest filmova *Koyaa*, zamijenili smo **21 par ruku**, budući da se žice u prstima s vremenom slome, a silikon pohaba i uprlja.

I za lutku i za scenografiju najprije se naprave likovno oblikovanje i skice koje su temelj za daljnju izradu. Također određujemo i precizne mjere.

Scenografija je izrađena od klasičnih materijala, kao što su **drvo, stiropor i razna ljepila**.

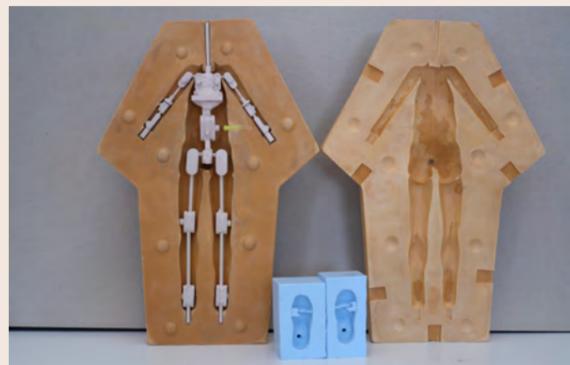
Središnja scenografija, **litica s kućom, visoka je 270 centimetara, a široka 350 centimetara**. Rekviziti su napravljeni od drva, plastike i rastezljivih materijala koji se stvrđavaju.

U filmu možemo čuti više vrsta zvukova: **sinkrone šumove, specijalne zvučne efekte i autorsku filmsku glazbu**. Stvaratelji sinkronih šumova snimaju u zvučnom studiju u kojem se nalaze različiti materijali.

Kada je film snimljen, a snimke složene, odnosno montirane u pravom redoslijedu, radimo sinkronizaciju. **Sinkronizator** u zvučnom studiju za vrijeme gledanja filma **ispušta željene glasove** koji se snimaju; zatim odabiremo najpogodnije za film.

Autorska glazba je stvorena za svaki film posebno, dok je glazbeni žanr prilagođen pojedinoj priči. U filmovima se tako javljaju divlji jazz, energični ska, razigrani funk i drugi.

U realizaciji filmova *Koyaa* sudjeluje više od **35 stvaratelja**. Budući da djeluju unutar različitih filmskih sektora, kao što su npr. režija, produkcija, scenografija, lutkarstvo, snimanje i postprodukcija, nisu svi prisutni cijelo vrijeme: **svakodnevno u prosjeku u stvaranju filma sudjeluje 15-ak ljudi**.

→ 0 autoru

Kolja Saksida je magistrirao na umjetničkom sveučilištu ECAL u Švicarskoj. Na filmskom području stvara kao redatelj, producent i pedagog. Jedan je od najistaknutijih autora animiranih filmova u Sloveniji. Njegovi animirani filmovi su gostovali na brojnim filmskim festivalima diljem svijeta, a kao rezidentnog umjetnika ugostile su ga različite međunarodne kulturne organizacije. Prenošenjem znanja i iskustva podiže svijest svih starosnih skupina o neograničenim mogućnostima izražavanja tehnika stop animacije koje predstavljaju odličan način iznošenja priča. Kolja je docent na Akademiji umjetnosti Sveučilišta u Novoj Gorici.

Filmografija

- 2017** KOYAA – Razigrani autić
- 2017** KOYAA – Divlja ležaljka
- 2017** KOYAA – Leteća bilježnica
- 2017** KOYAA – Rasplesane čarape
- 2017** KOYAA – Tvrdo glave naljepnice
- 2017** KOYAA – Smrznuti šal
- 2013** KOYAA – Cvijet
- 2012** Azulejo or visual illusion
- 2011** KOYAA – Život je potpuno lud
- 2009** Klinac – Pračka
- 2005** KOYAA – lutkarska animirana TV serija
- 2003** Bright future
- 2002** Lab Party
- 2002** Mosk
- 2000** Let' ssss go

→ Autori o Koyii

„Kratki animirani filmovi *Koyaa* namijenjeni su djeci i odraslima jer nose univerzalnu poruku. Razne situacije koje na prvi pogled izgledaju nesavladljive, pomoću mašte i dobre volje okrenemo u svoju korist i riješimo ih na zanimljiv način. Htio sam da je poruka filmova prikazana na zabavan način, s neočekivanim raspletom i puno situacijskog humora koji je plod kreativne ideje junaka i kojim *Koyaa* svaki put rješava nastalu situaciju. Kroz filmove naglašavam kako je vrijedno ustrajati i tražiti nova rješenja, iako ne uspijemo uvijek u prvom pokušaju.“

—

„*Koyuu* je nevjerojatno zabavno animirati. U priči stalno se nešto događa i to zahtijeva profinjen osjećaj za animaciju likova. U seriji se uglavnom pojavljuje situacijska (tzv. *slapstic*) komedija za što nam je potreban odličan osjećaj za odabir pravog trenutka i izrazite pokrete što u naš minimalistički rad unosi mnogo akcije. Pored dva lika, oživljavamo i nežive predmete. Za animatora oživljavanje je poseban izazov budući da predmeti sami po sebi nemaju izražajne mimike ili tijela, ali ipak moramo prenijeti ljudsku igru na njih kako bismo kod gledatelja potaknuli suosjećanje. Serija *Koyaa* mi omogućuje da se bavim nekim žanrovima animacije koji su mi posebno dragi.“

Kolja Saksida, režiser i producent

Julia Peguet, animatorica

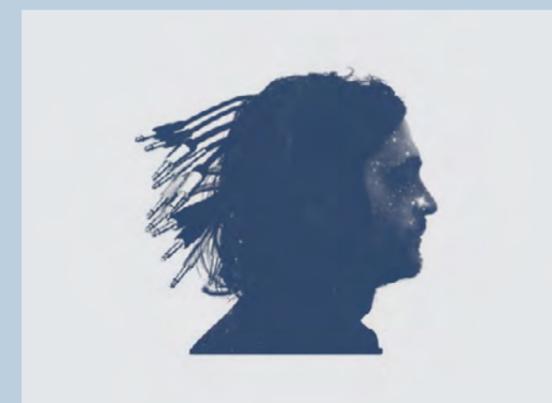
„*Koyaa* je nesumnjivo lik koji proizlazi iz arhetipskih temelja našeg pretežito brdovitog krajolika, kako na idealiziran tako i na tradicionalistički način. Prilikom stvaranja vanjskog ambijenta (stožasto zašiljene planine i kuće smještene na ulazu spilje) pažljivo smo promatrali kako daleko ući u fikciju i koliko se pridržavati lokalnih, arhitekturno oblikovanih značajki alpskih regija. Režiser je prijedloge usmjeravao precizno, dok nije nastala unikatna slika svijeta u kojeg bi želio dovesti mlade gledatelje. Ovo je analogija stvarnog svijeta u životu svakog djeteta. Nudi raspon od osjećaja unutarnje sigurnosti, spilje koja štiti od svake oluje, preko toplog doma romantične drvene kolibe, skromne, ali opremljene sa svime što nam je potrebno za samorazvoj te sve do vanjskog svijeta koji nudi predivne poglede, a ima svoje oštre granice!“

—

„*Koyuu* sam prvi put vidio prije petnaest godina i odmah su me preuzele tople i ujedno jarke boje filma. Na temelju tih osjećaja za osnovnu glazbenu paletu odabrao sam svoj stari električki klavir koji ima prijatnu boju i nestašan ton. Htio sam da osnovna filmska melodija bude jednostavna i dostupna, a istovremeno simpatično nespretna na sasvim poseban način kako bi *Koyii* uljepšala svakodnevicu.“

Gregor Nartnik, autor likovnog dizajna scenografije

Miha Šajina, autor glazbe

„Muzika u Koyii je 100 % odigrana organika što je sasvim drukčije od muzike koju radim budući da ne znam pritisnuti ni jedan akord. Radi se o kombiniranju Šekijevog (Miha Šajina) glazbenog znanja i mog osjećaja što bi najbolje funkcioniralo i također gdje bi to najbolje funkcioniralo. Zbog osobnih glazbenih okusa, znanja i poznavanja obično su ishodišta neki oblici jazza i funka, ovaj put i reggaea. Ali kad jednom počinjemo raditi ne razmišljamo više o žanrovima. Muzika mora biti jednostavna i učinkovita što je poseban izazov, jer to znači da je potrebno raditi vrlo precizno. Na kraju izbor je glazbenika važan odnosno njihov input budući da dodaju neki osobni zvuk i stil.“

Borja Močnik, glazbeni urednik i autor glazbe

—

„Koyuu pratim već od samog početka budući da s Koljom Saksida sudjelujemo već od 2003. godine. Kao direktor fotografije pobrinem se o Koyiinom svijetu kako ne bi bila vječna tama, bez obzira na vrijeme, godišnje doba ili dio dana. Na gorskoj polici nekad je zima i pada snijeg, a ponekad tako je vruće da je potrebno Koyii pored jake svjetlosti, tj. sunca postaviti i sjenu. Moji omiljeni trenuci su pogotovo kad se završi dan i padne mrak. Tada se Koyaa zatvori u svoju kućicu, upali svjetlo pokraj kreveta i čita knjigu. Ali kad ga ugasi, idemo ionako svi na spavanje.“

Miloš Srđić, direktor fotografije

→ O ZVVIKS-u

Zavod ZVVIKS je produkcijska kuća osnovana 2001. godine. Naša entuzijastična i kreativna produkcijska ekipa na čelu s direktorom Koljom Saksidom usmjerava svoje aktivnosti na razvoj i realizaciju autorskih animiranih filmova i serija. Istovremeno znamo saslušati i ideje vanjskih autora koji kucaju na naša vrata te se pobrinemo da iz početnog sinopsisa nastaje predivan autorski animirani film ili u tehnici stop animacije ili u 2D tehnici.

2016. godine smo tako realizirali kratki lutkarski animirani film *Oproštaj*, debi autora Leona Vidmara, koji odjekuje najpriznatijim međunarodnim festivalima (Međunarodni festival animiranog filma u Annecyju, Festival Animafest Zagreb, Festival Stop Motion Montréal) i žanje uspjehe u natjecanjima (Primanima, Međunarodni festival animiranog filma Chilemonos, Festival slovenskog filma ...).

Sigurno najpoznatija je naša lutkarska animirana serija *Koyaa*, autora Kolje Saksida, koja nije bitno obilježila samo ZVVIKS nego i razvoj domaćih animiranih filmova općenito.

Koyiine pustolovine stvaramo za najzahtjevniju publiku – djecu, iako se uz njih zabavljaju i stariji i festivalska publika. Koyaa je već pravi putnik što se tiče međunarodnih festivala jer su samo pilot epizode, *Život je potpuno lud i Cvijet*, posjetile preko 120 međunarodnih festivala i drugih mjesta diljem svijeta. Svi se radujemo animiranoj ljetini 2017 kada je stvoreno novih šest epizoda - *Divlja ležaljka*, *Razigrani autić*, *Leteća bilježnica*, *Rasplesane čarape*, *Tvrđoglave naljepnice* i *Smrznuti šal*, i za slasticu još tri kratka Koyaa gega i dokumentarni film *Živio, Koyaa!* Sve i još više o animiranoj seriji možete naći na internetskoj stranici koyaa.net.

Animirane filmove i serije stvaramo u suradnji s brojnim domaćim i stranim umjetnicima, suautorima, partnerima i koproducentima. Zajedno s ponosom gledamo na filmove i projekte koje smo ostvarili i koje ćemo tek ostvariti.

ZVVIKS je član međunarodne organizacije za dječji film European Children's Film Association (ECFA).

Zavod ZVVIKS
Celovška cesta 43
Ljubljana, Slovenija

info@zviks.net
www.zviks.net

www.koyaa.net

ZVVIKS
~

RADIO
TELEVIZIJA
SLOVENIJA

A ATALANTA
FILM VIDEO
PRODUCTION
& SERVICES

SLOVENSKI
FILMSKI
CENTER
JAVNA
AGENCIJA
SLOVENIAN
FILM
CENTRE

viba
film

REPUBLICA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Studio
dim

NU
FRAME

Croatian
Audiovisual
Centre
Hrvatski audiovizualni centar

— HEAD
GENÈVE

éc a l

YAA!