

A dark, atmospheric landscape with mountains and a bird in flight. The scene is dimly lit, with a bird visible in the sky above the mountain range. The overall mood is somber and contemplative.

Fördjupning i media

Beatrice Nydahl

Mål

- Att fördjupa mig i programmen Photoshop, After Effects och Blender.

(Insåg att mycket av det som jag hade tänkt göra i Blender går att göra i After Effects.)

- Digitalt måleri.
- Att kombinera 2D och 3D animationstekniker.
- Spendera lite tid i det analoga labbet.

Inspiration

- Mitt eget liv.
- Mellanförskap.
- Begrepp: "**third-culture kid**"

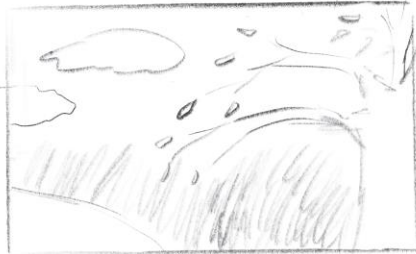
Voiceover

- Skrev en voiceover som blev ett underlag för mina illustrationer och animationer.
- Tillslut exporterade jag två versioner av filmen: en med voiceover och en utan.
- Jag redigerade voiceover texten några gånger och skalade ner lite av det som jag valde att berätta.
- Testade att spela in min voiceover i garageband på min ipad men kvalitén blev inte så bra även med redigering.
- Spelade in den igen på skolan nere i magasinet med hjälp av en zoom. Ljudet blev mycket bättre, behövde knappt redigeras.

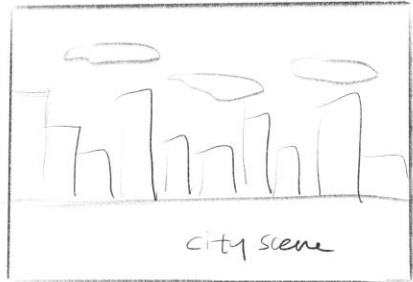
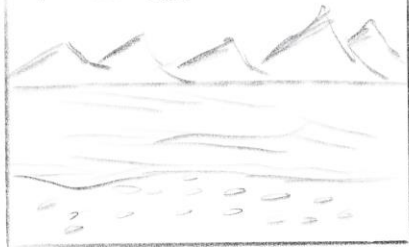
Skisser

- Jag höll mina skisser väldigt lösa. Skapade även fler scener utan att skissa, när jag märkte att jag behövde lägga till några fler scener.

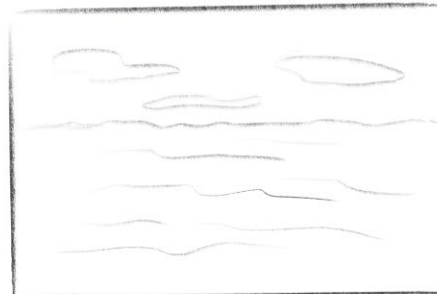
tree scene w/ leaves

mountain scene

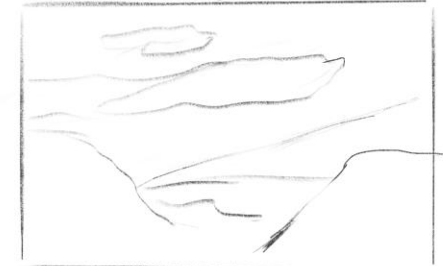
Ocean scene

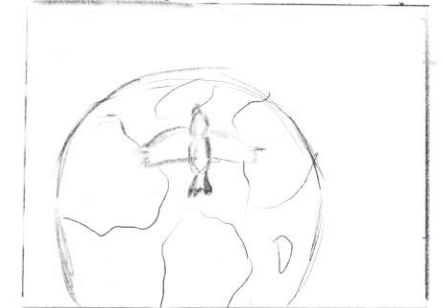
Forest scene

Northern lights scene

Birds eye view scene

Photoshop

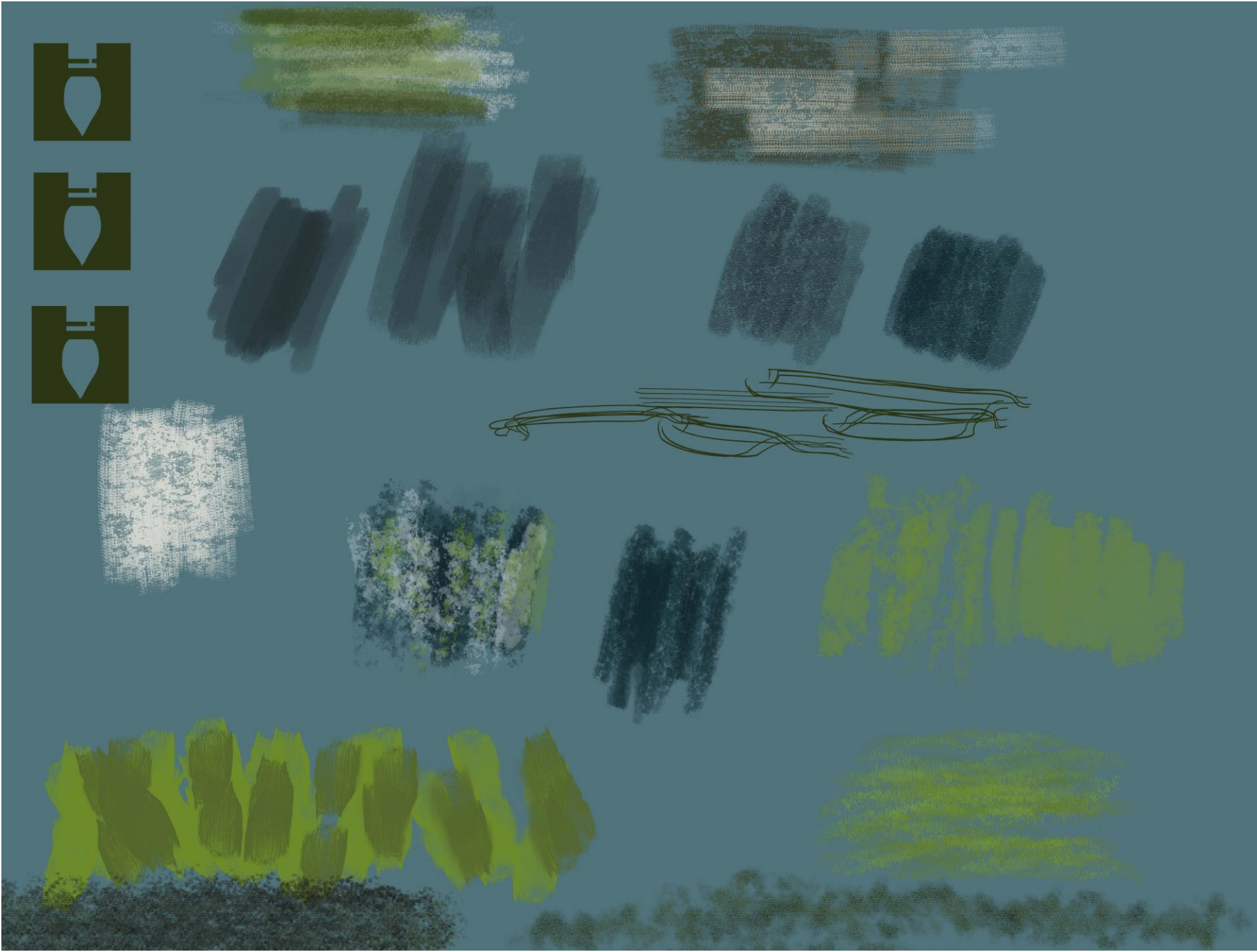
- En del av mitt fördjupningsarbete gick ut på att bekanta mig med att rita och måla i Photoshop (har inte gjort det tidigare).
- Hittade en app som heter Easy Canvas:
- <http://www.easynlight.com/en/easycanvas/> : använd en Ipad som ritplatta (även med PC)
- Blev mycket roligare och enklare att måla bakgrunder!
- En del av tiden gick åt till att testa olika penslar och försöka hitta min egen stil.
- Köpte till penslar från denna hemsida <https://adamidis-art.com/ma-brushes/>

(blev inte helt nöjd med mina resultat med default penslarna i Photoshop)

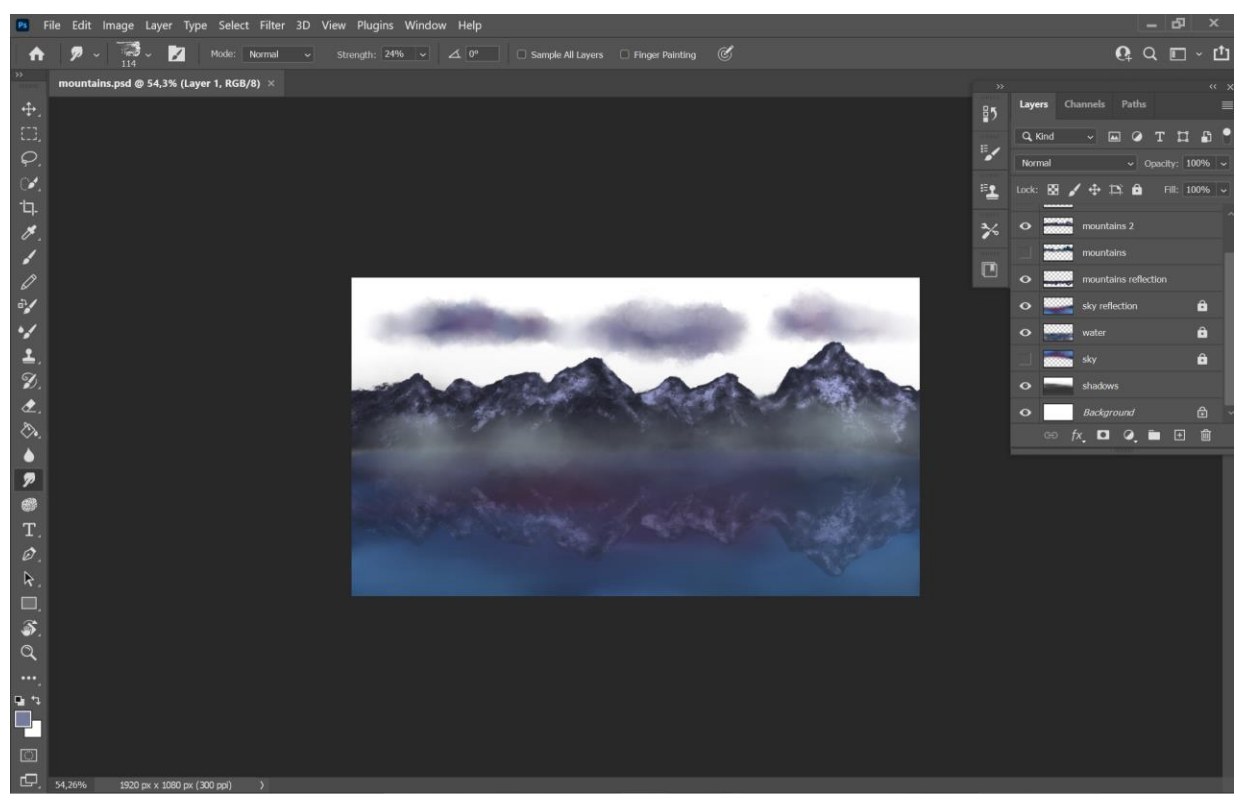
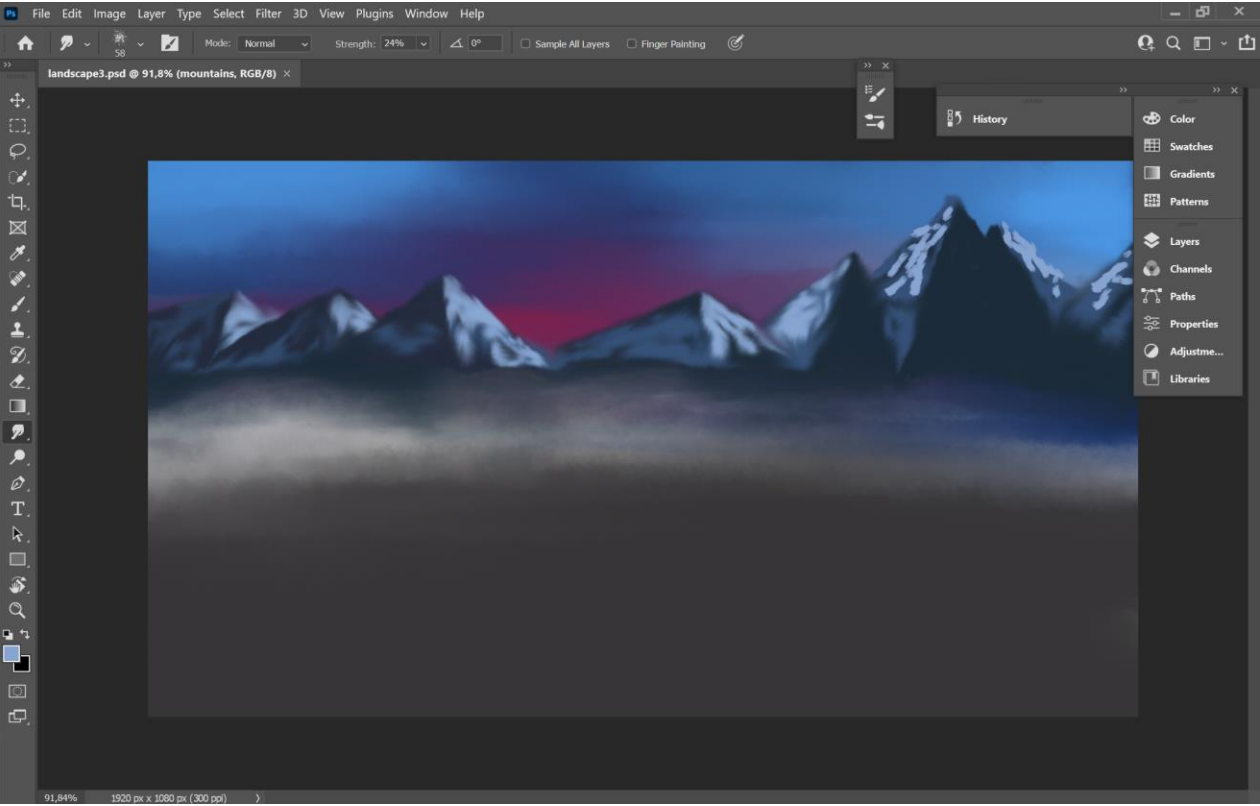
- Har även utforskat '**the art history brush**'
- **Länk till min padlet dokument:**
- <https://padlet.com/beanydahl/5rbn0ytdu1sdmzuw>

Resources & Affordances

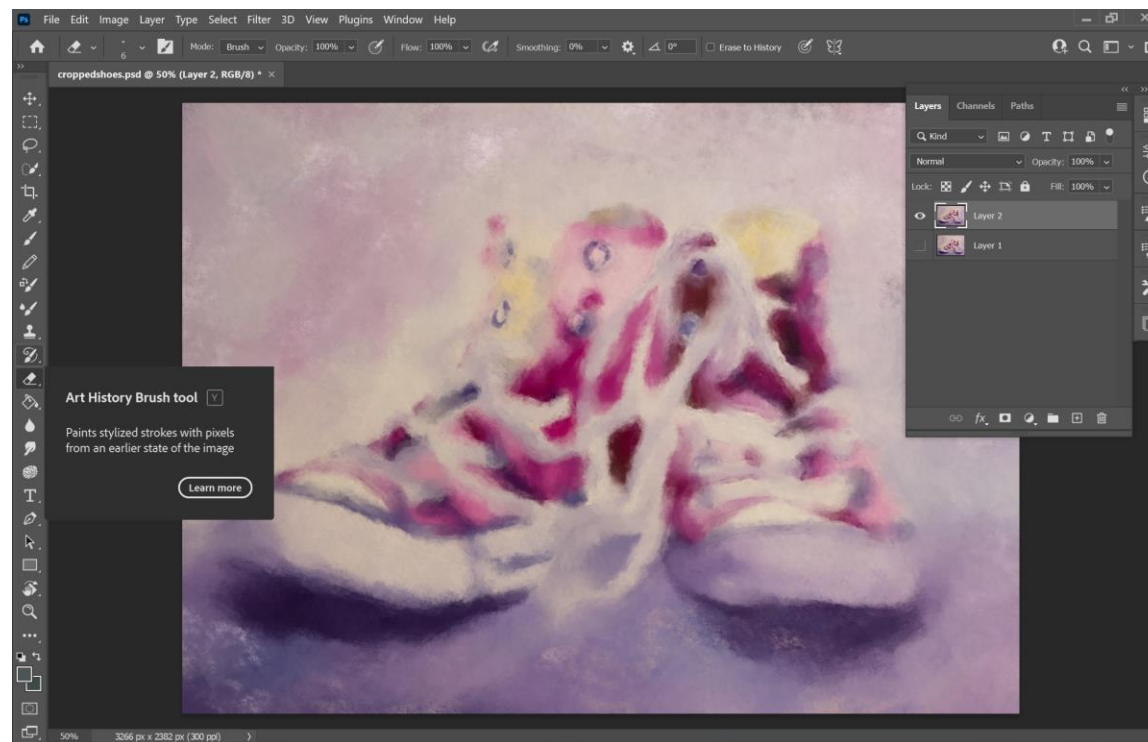
"The change in drawing occurred immediately after the boy was allowed to use a fine-tipped pen intended for professional drawing for the first time. The resources available for drawing thus had an important impact in terms of what knowledge could be represented and how. **Different resources positioned the boy differently in relation to the subject matter,** with effects on what he could draw and, in turn, what seemed possible to talk about. This points to the importance of considering the role of resources, both in designs for learning and in research about learning and education." (Lindstrand s 3-4)

Art history brush

Art history brush

Watercolour painting

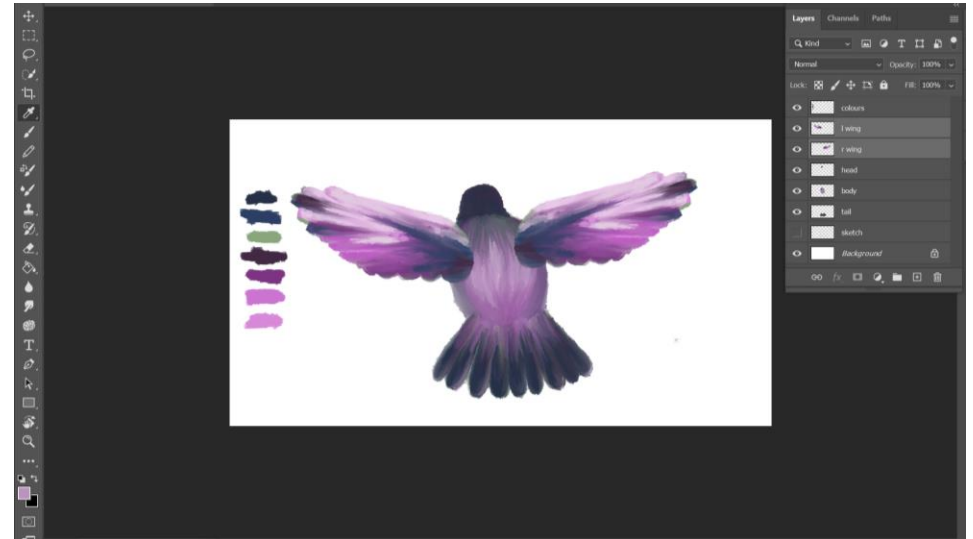
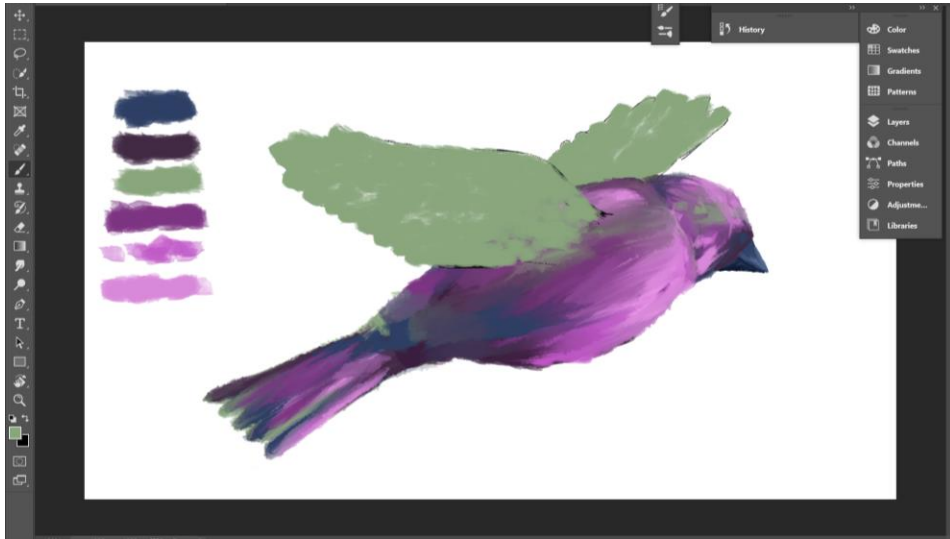
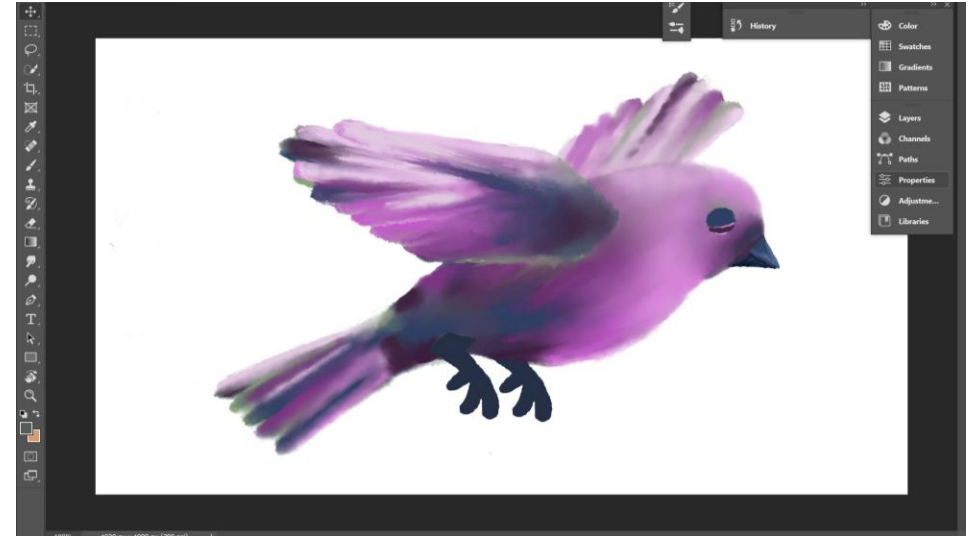

Digital painting in photoshop

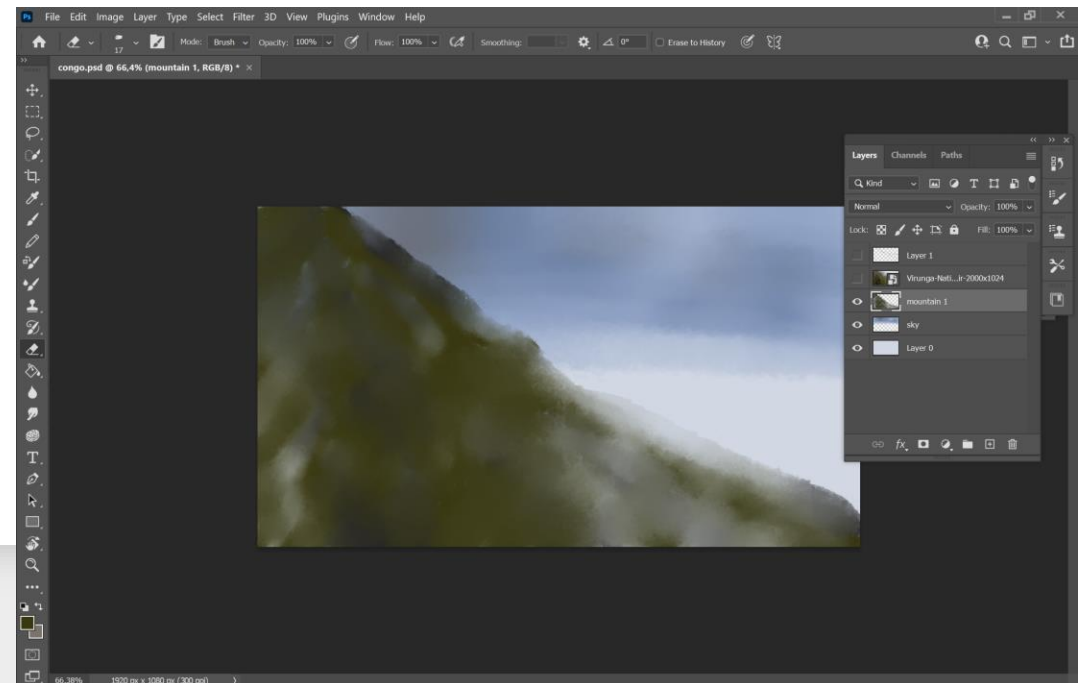
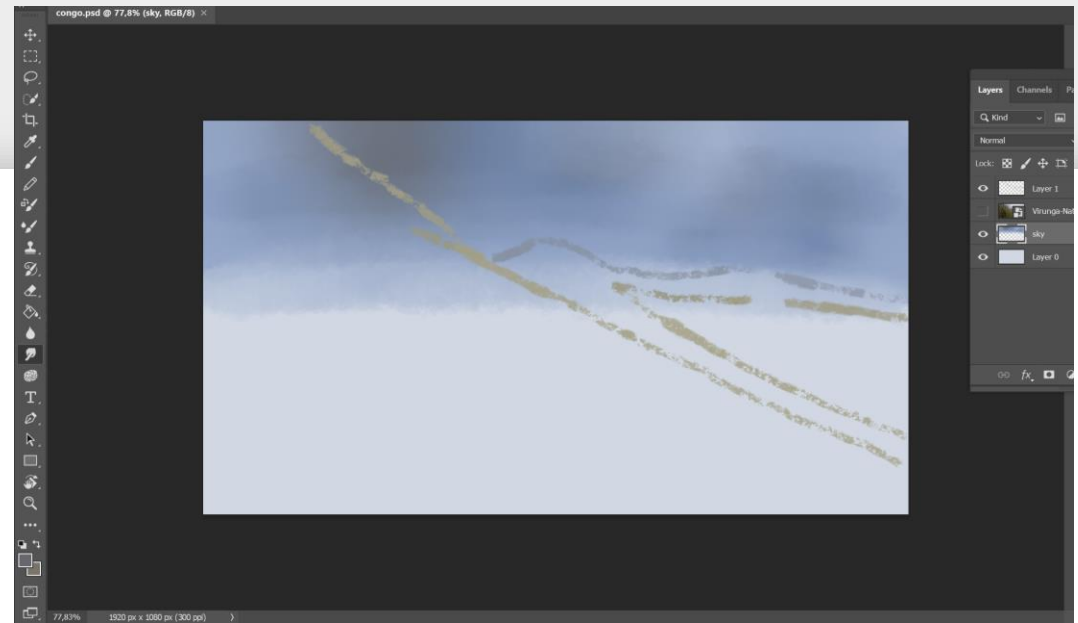
Print on watercolour paper

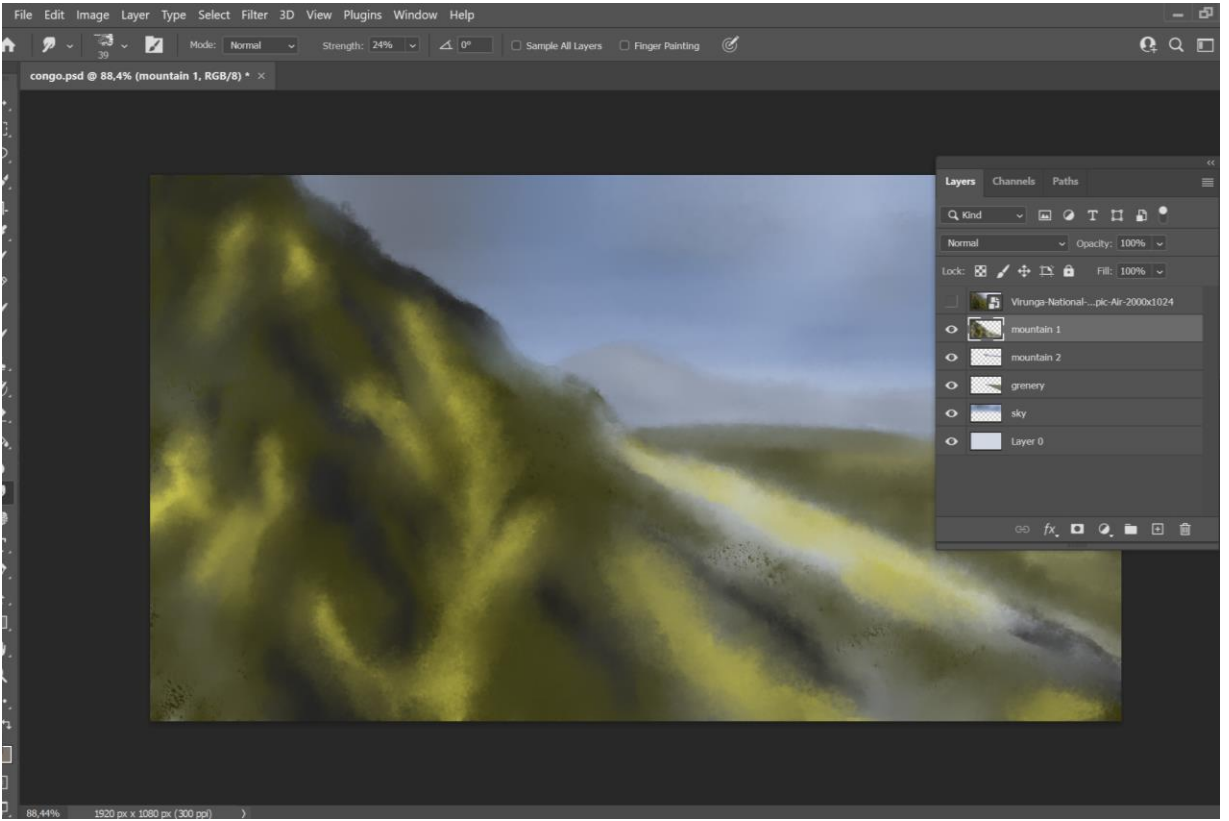
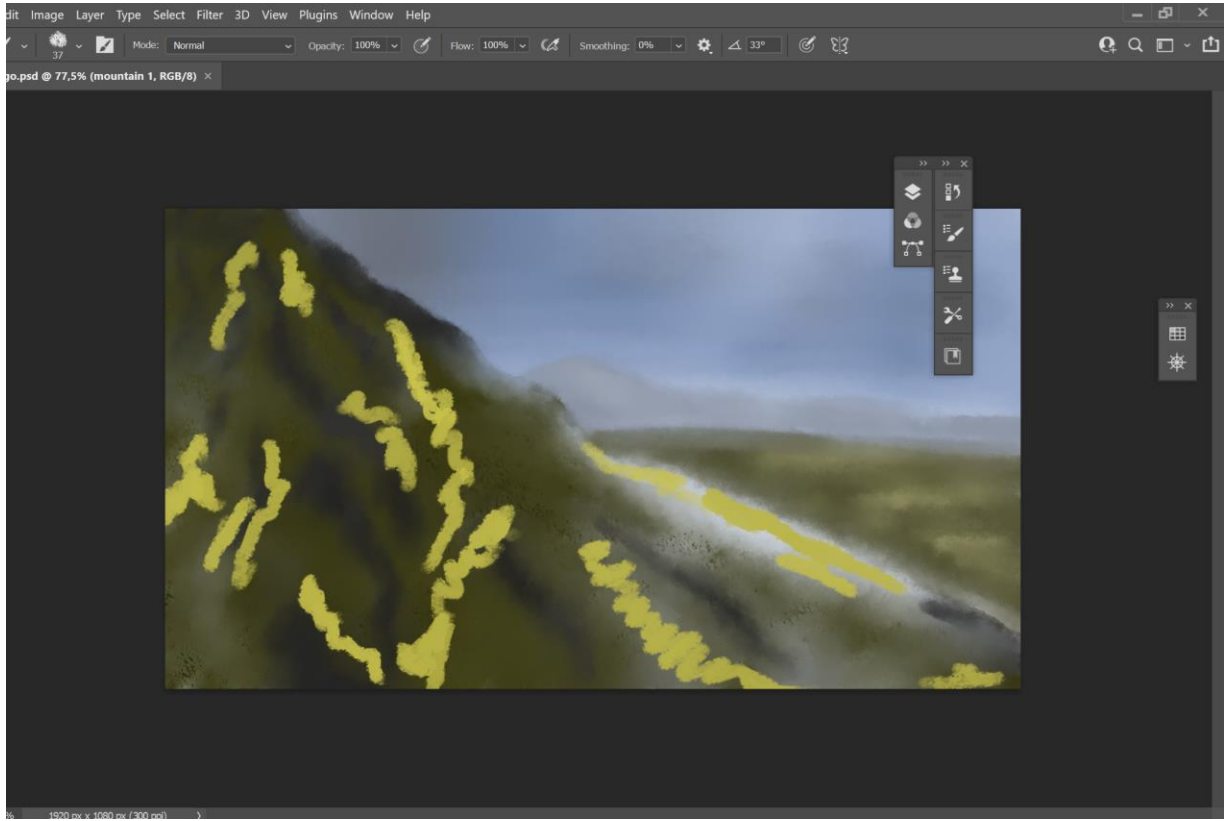

Process

- Inspirationsbild: Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo

Layers Channels Paths

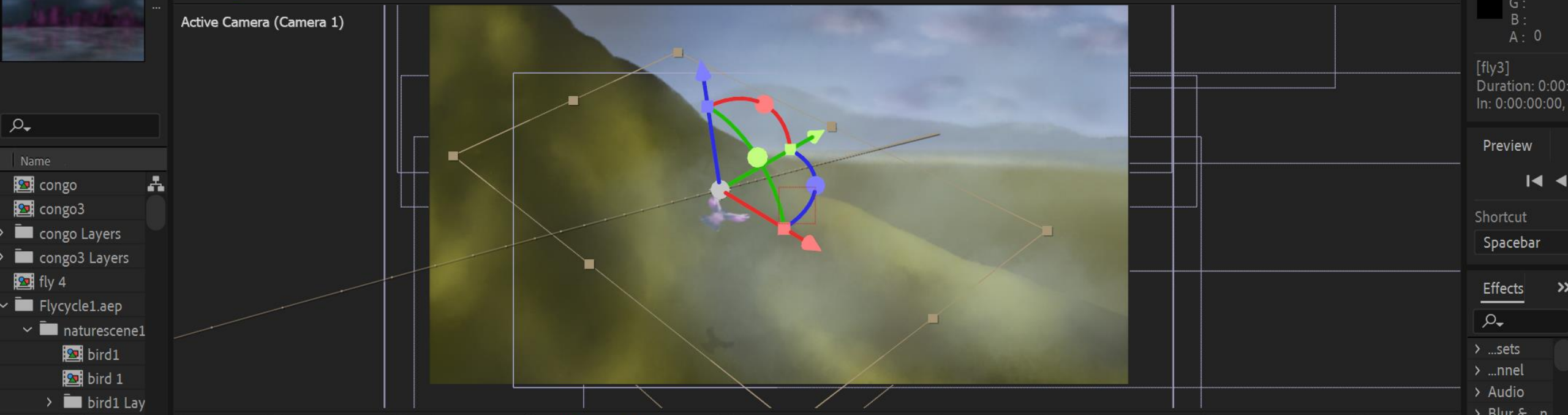
Kind

Normal Opacity: 100%

Lock: Fill: 100%

- fog 2
- fog
- mountain 1
- clouds 2
- clouds
- mountain 2
- greenerly
- sky

fx

- Name
- congo
  - congo3
  - congo Layers
  - congo3 Layers
  - fly 4
  - Flycycle1.aep
    - naturescene1
      - bird1
      - bird 1
      - bird1 Lay

Info

R:
G:
B:
A: 0

[fly3]
Duration: 0:00:
In: 0:00:00:00,

Preview

Shortcut
Spacebar

Effects

- > ...sets
- > ...nnel
- > Audio
- > Blur & ...n

0:00:01:07 00019 (12.00 fps)

#	Layer Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
1	[Null 5]	Normal		None
2	Camera 1			1. Null 5
3	fly shadow	Normal		4. fly3
	Time Remap			
	Position			
4	[fly3]	Normal	None	None
	Time Remap			
	Position			
5	fog 3	Normal	None	None

Timeline

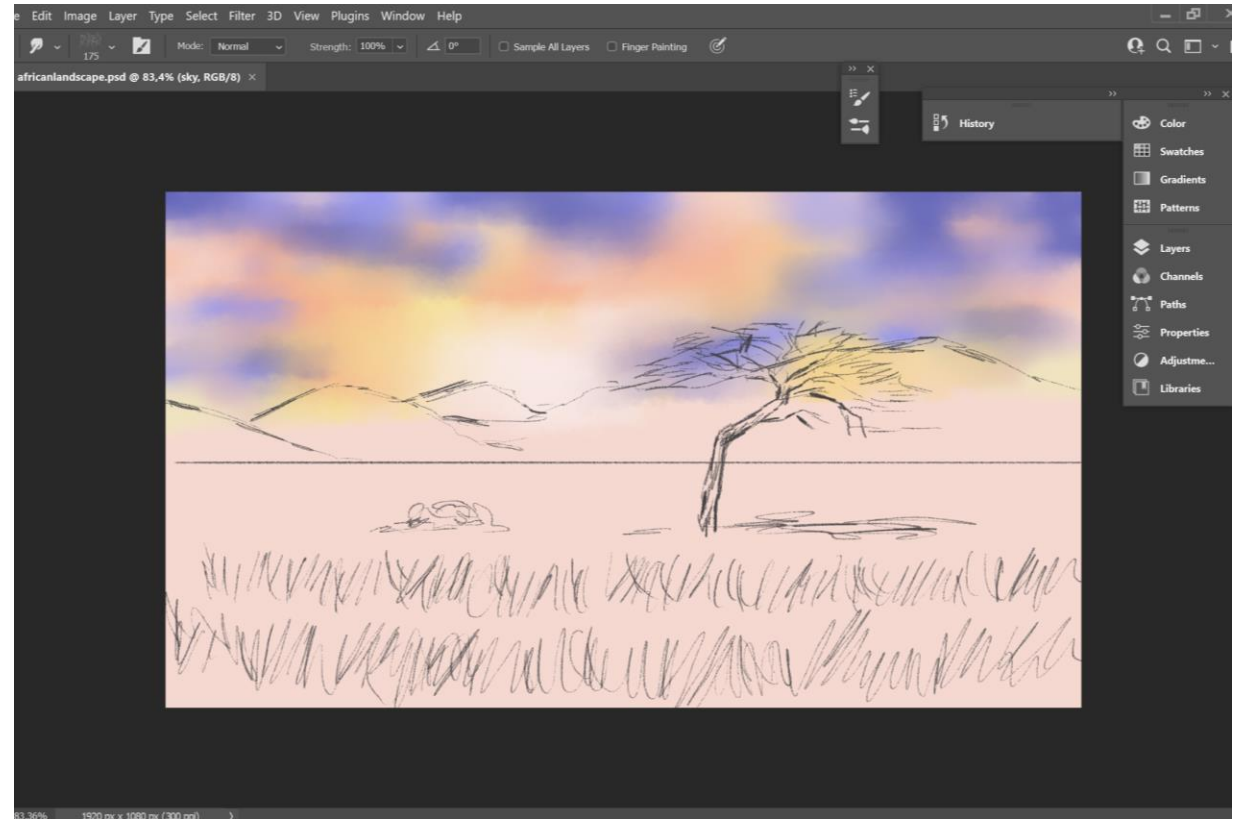
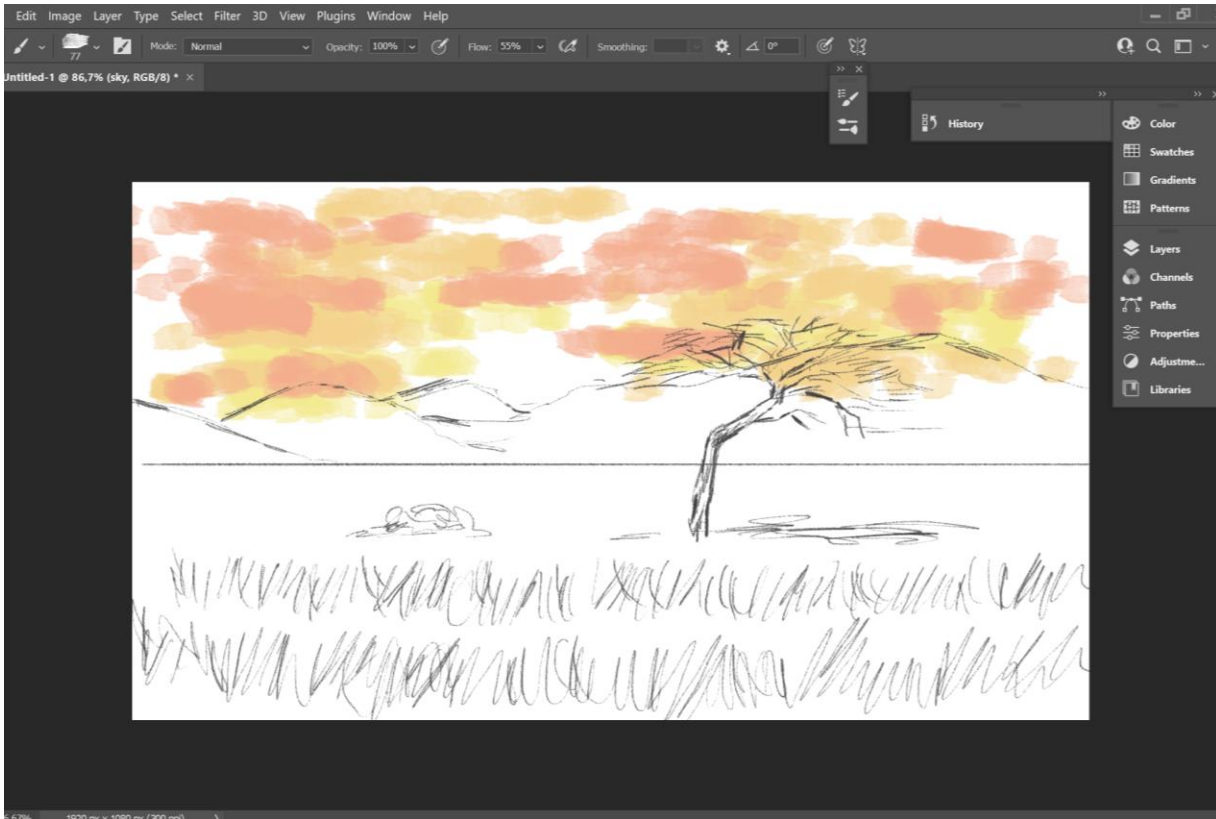
0:00s 0:02s 0:04s 0:06s 0:08s 0:10s

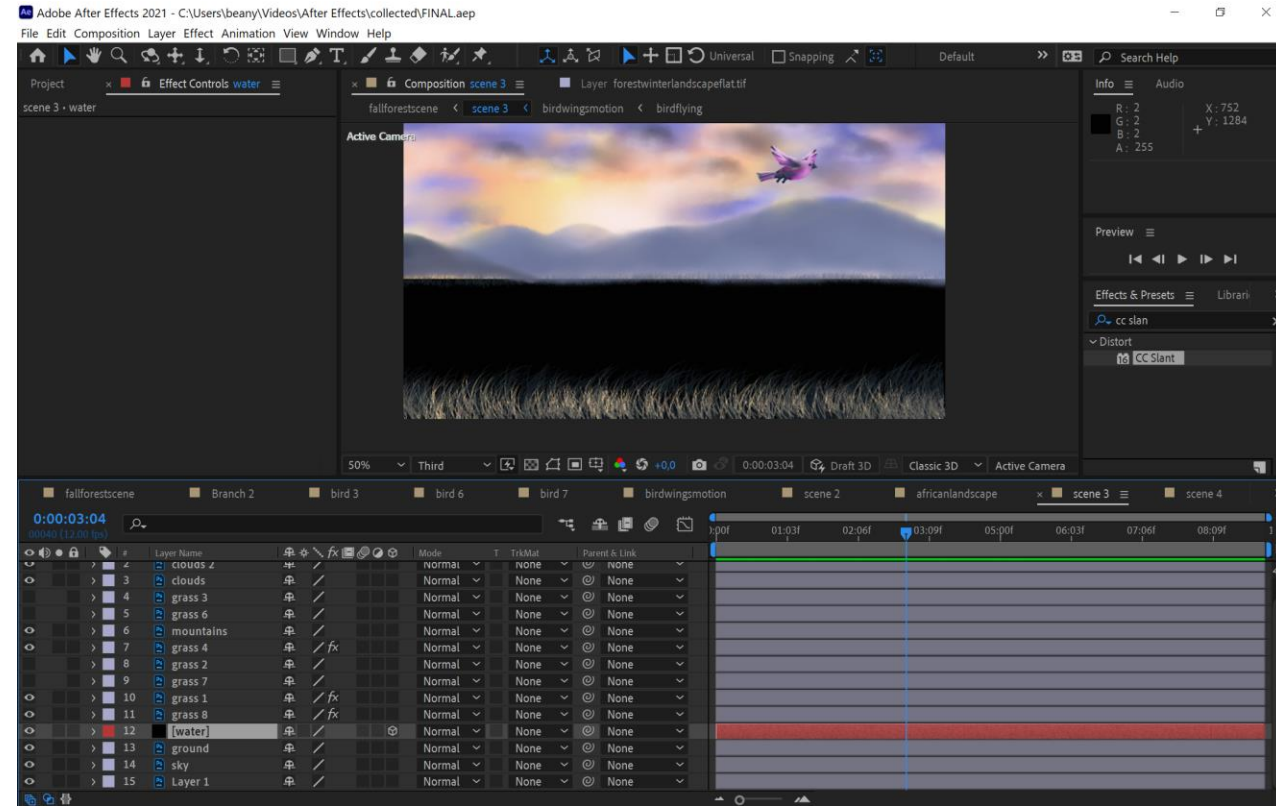
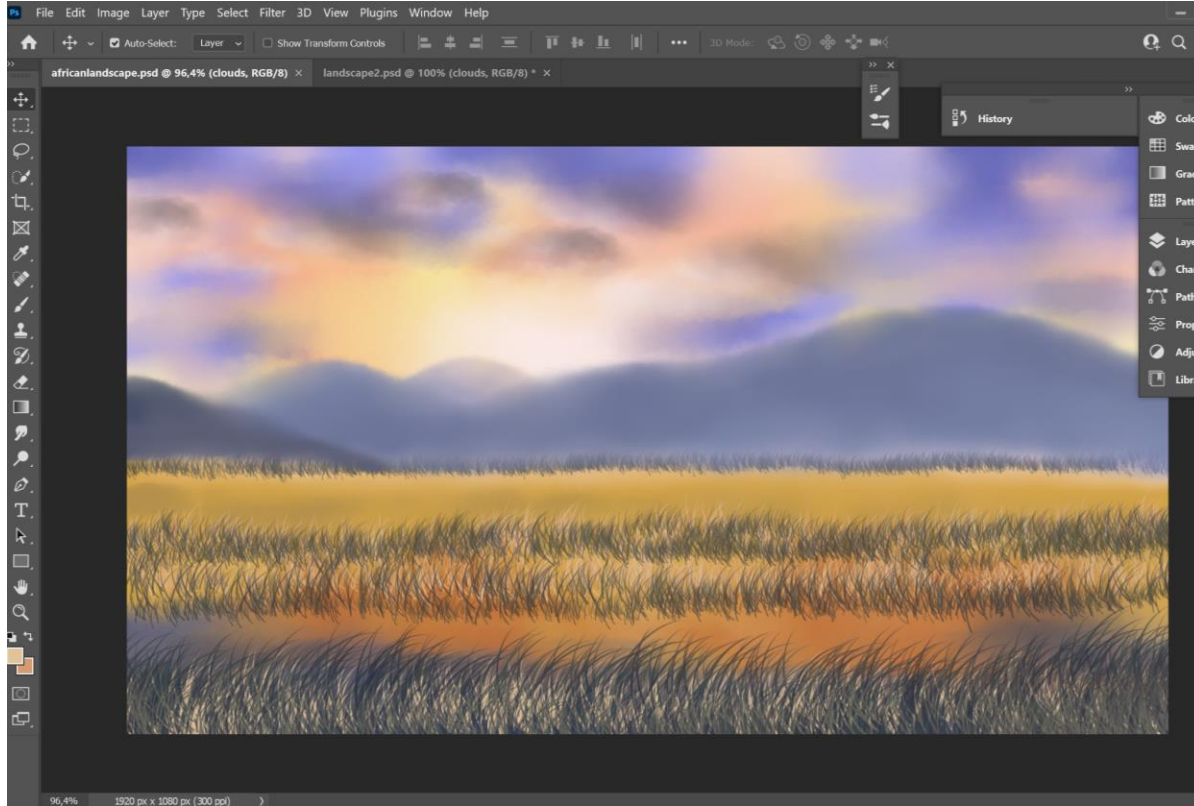
Paint Paragraph

0 px 0 px 0 px

0 px 0 px

Effect Controls sky reflection

Composition scene 3

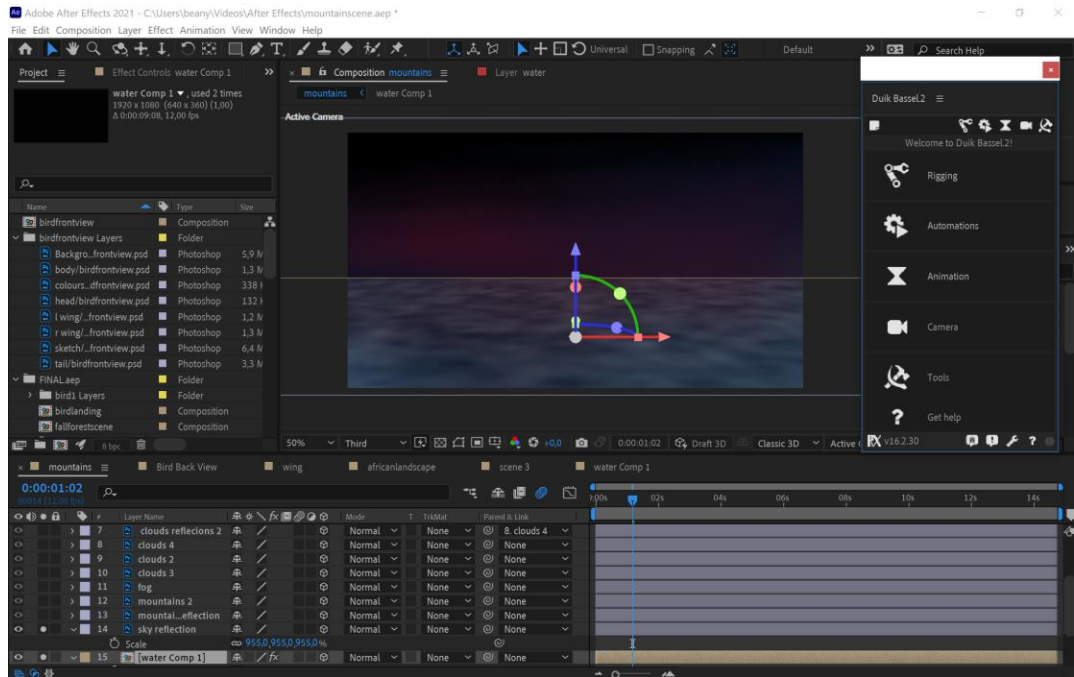
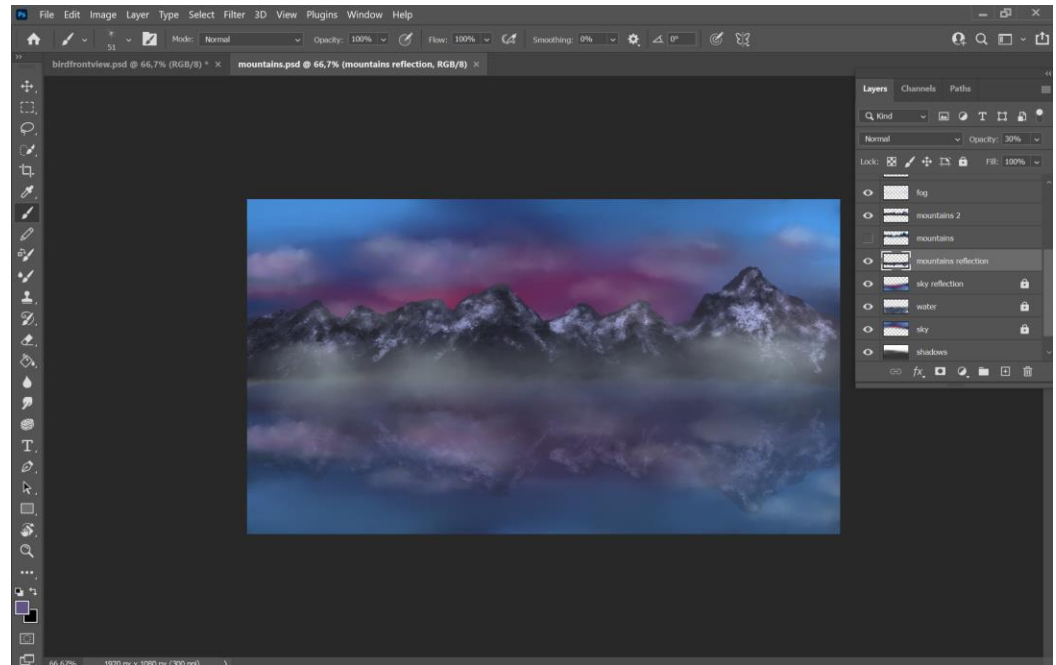
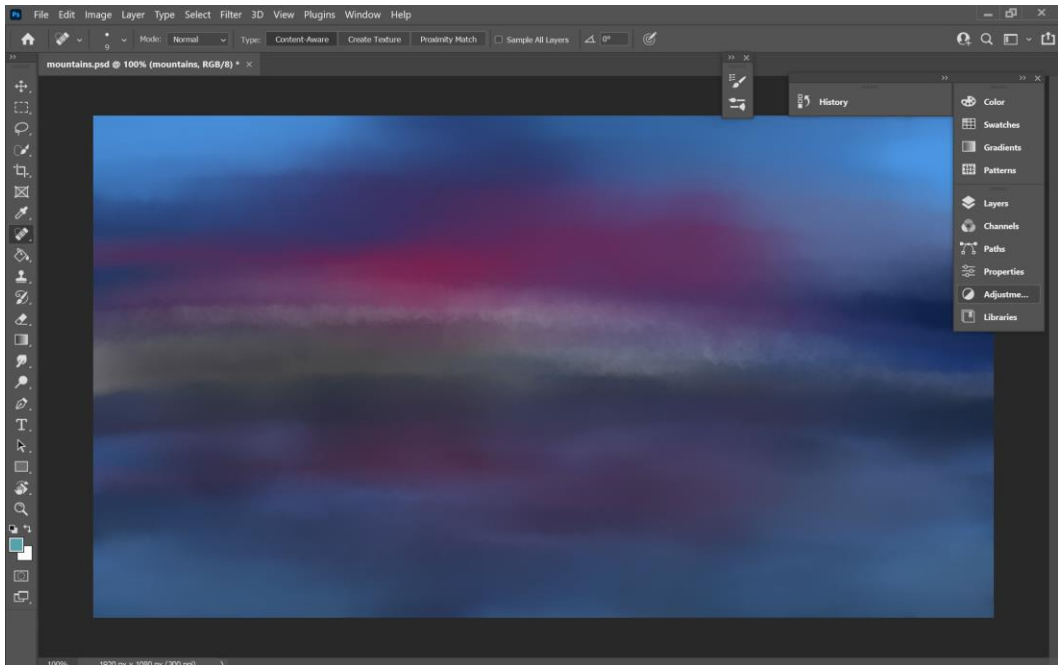
Active Camera

50% Third 0:00:03:00 Draft 3D Classic 3D Active Camera 1 View

branch 2 bird 3 bird 6 bird 7 birdwingsmotion scene 2 africanlandscape scene 3 scene 4

#	Layer Name	fx	Mode	TrkMat	Parent & Link
5	grass 3	/	Normal	None	None
6	grass 6	/	Normal	None	None
7	mountains	/	Normal	None	None
8	grass 4	/ fx	Normal	None	None
9	grass 2	/	Normal	None	None
10	grass 7	/	Normal	None	None
11	grass 1	/ fx	Normal	None	None
12	sky reflection	/	Normal	None	None
13	grass 8	/ fx	Normal	None	None
14	[water Comp 1]	/ fx	Normal	None	None
15	ground	/	Normal	None	None
16	sky	/	Normal	None	None
17	Layer 2 reflection	/	Normal	None	None
18	Layer 1	/	Normal	None	None

After Effects

- Jag har jobbat med det som jag tyckte var svårast i animationskursen: **digital cut out** och **3D lager** i After Effects.
- After Effects : funkar väldigt bra ihop med Photoshop.
- Om man till exempel har animerat en Photoshop fil i After Effects men vill ändra något i Photoshop filen kan man spara om sina ändringar i Photoshop och det ersätter den gamla filen automatiskt i After Effects.
- Det funkar även att ersätta en animerad fil med en ny fil och behålla alla bildrutor så att man inte behöver göra om hela sin animation.

After Effects

- Några effekter som jag använt:
- **Fractal noise:** för att göra vatten och norrsken
- **CC Bend it:** för att få träden att blåsa i vinden
- **CC particle world:** snö
- **3D lager:** för att skapa illusionen av djup i bilderna
- **Masks:** fågelvingarna, globen
- **DUIK:** en plugin som kan användas för att lägga till ett skelett till karaktärer och objekt (har använt den till att animera fågelns vingar)
- Det tar tid att animera och justera alla effekter för att skapa efterlängtade resultat.

Fly Cycle

Adobe After Effects 2022 - C:\Users\beany\Videos\After Effects\collected\FINAL.aep

File Edit Composition Layer Effect Animation View Window Help

The screenshot displays the Adobe After Effects 2022 interface. The main composition window shows a 3D scene with a bird flying. The bird is rendered in a vibrant purple and blue color. The scene is titled "birdflying" and is part of a project named "Flycycle1.aep". The interface includes a Project panel on the left, a Properties panel at the bottom, and a Preview panel on the right. The Properties panel shows the "R wing colour 3" layer selected, with various transform properties such as Position, Scale, and Orientation. The Preview panel shows the current frame and provides playback controls. The top of the interface features a menu bar and a toolbar with various tools and options.

Project: Effect Controls R wing colour 3

Composition: birdflying

Layer: sky reflection

Footage: (none)

Info: R: X: 2182, G: Y: 980, B: +, A: 0

3 layers selected

Preview: Spacebar

Effects & Presets: * Animation Presets, 3D Channel, Audio, Blur & Sharpen

Properties: R wing colour 3

Property	Value
Anchor Point	144,0,121,2,0,0
Position	144,0,121,2,0,0
Scale	100,0,100,0,100,0 %
Orientation	0,0,14,7,0,0°
X Rotation	0 x+0,0°
Y Rotation	0 x+0,0°
Z Rotation	0 x+0,0°
Opacity	100 %

Frame Render Time: 0ms

Project

Effect Controls R wing colour 3

scene 4
4990 x 3326 (1664 x 1109) (1,00)
Δ 0:00:07:06, 12,00 fps

Name	Type	Size	Fra
bird1 Layers	Folder		
birdlanding	Composition		
branch1	Composition		
branch2	Composition		
branch1 Layers	Folder		
branch2 Layers	Folder		
fallforestscene	Composition		
fallforestscene Layers	Folder		
Flycycle1.aep	Folder		
naturescene1.aep	Folder		

Composition birdflying

Layer sky reflection

Footage (none)

fallforestscene < scene 3 < birdwingsmotion < birdflying

Active Camera (Default)

50% Third 8 bpc 0:00:04:07 Draft 3D Classic 3D

Info Audio

R: X: 2182
G: Y: 980
B: +
A: 0

3 layers selected

Preview

Shortcut
Spacebar

Effects & Presets Library

- * Animation Presets
- 3D Channel
- Audio
- Blur & Sharpen

0:00:04:07
00055 (12.00 fps)

birdflying nightsky birdlanding water Comp 1 scene1 bird 8 Branch 1 branch2

#	Layer Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
1	R wing colour 3	Normal		2. R wing colc
Masks				
	Mask 1	Add		Inverted
Effects				
Transform				
	Anchor Point	Reset		144,0,121,2,0,0
	Position			144,0,121,2,0,0
	Scale			100,0,100,0,100,0%
	Orientation			11,7°,331,2°,5,7°
	X Rotation			0x+0,0°
	Y Rotation			0x+0,0°
	Z Rotation			0x+0,0°
	Opacity			100%

Frame Rندر Time: 0ms

Paint Paragraph

0 px 0 px 0 px

0 px 0 px

Project Effect Controls body

mountains 1920 x 1080 (640 x 360) (1,00)
Δ 0:00:15:00, 12,00 fps

Name	Type	Size	Frame R...
Bird Back View	Composition		12
birdfrontview	Composition		12
birdfro... Layers	Folder		
mountains	Composition		12
mountai...ayers	Folder		

Composition Bird Back View Layer (none)

birdfrontview < Bird Back View

Front

50% Third Front 1 View

0:00:01:04 Draft 3D Classic 3D

Info R: 0 G: 0 B: 0 A: 0

Preview Left Arrow Right Arrow

Effects & Search

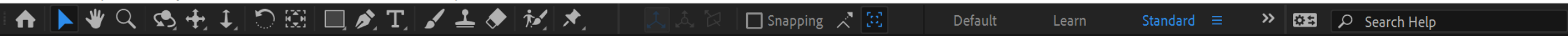
- * Anima...ts
- 3D Channel
- Audio
- Blur & ...en
- Boris F...ha
- Channel
- ...A 4D
- Color C...on
- Distort
- Express...ols
- Generate

mountains birdfrontview Bird Back View

0:00:01:04 00016 (12.00 fps)

Timeline: 00f, 05f, 10f, 03f, 08f, 01f, 06f, 11f, 04f, 09f

#	Layer Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
1	Left Wing	Normal		4. body
2	Right Wing	Normal	None	4. body
3	head	Normal	None	4. body
4	body	Normal	None	None
5	tail	Normal	None	4. body
6	Background	Normal	None	None

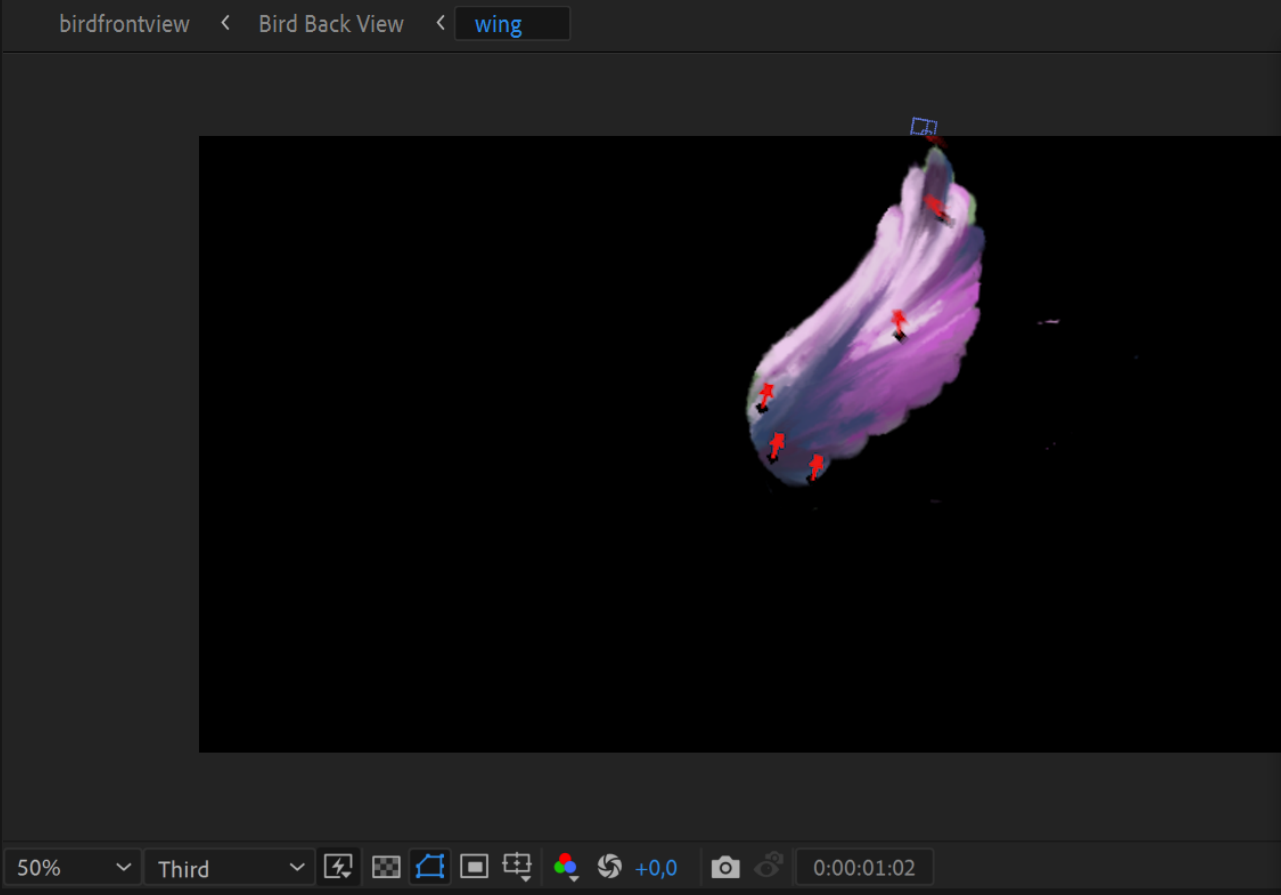

Project Effect Controls (none)

Composition wing Layer (none)

Info Audio

birdfrontview < Bird Back View < wing

Duik Basel.2

Rigging

Links & constraints

- Auto-rig & IK
- Connector
- Animation blender...
- Add bones**
- Parent constraint
- Parent across comps...

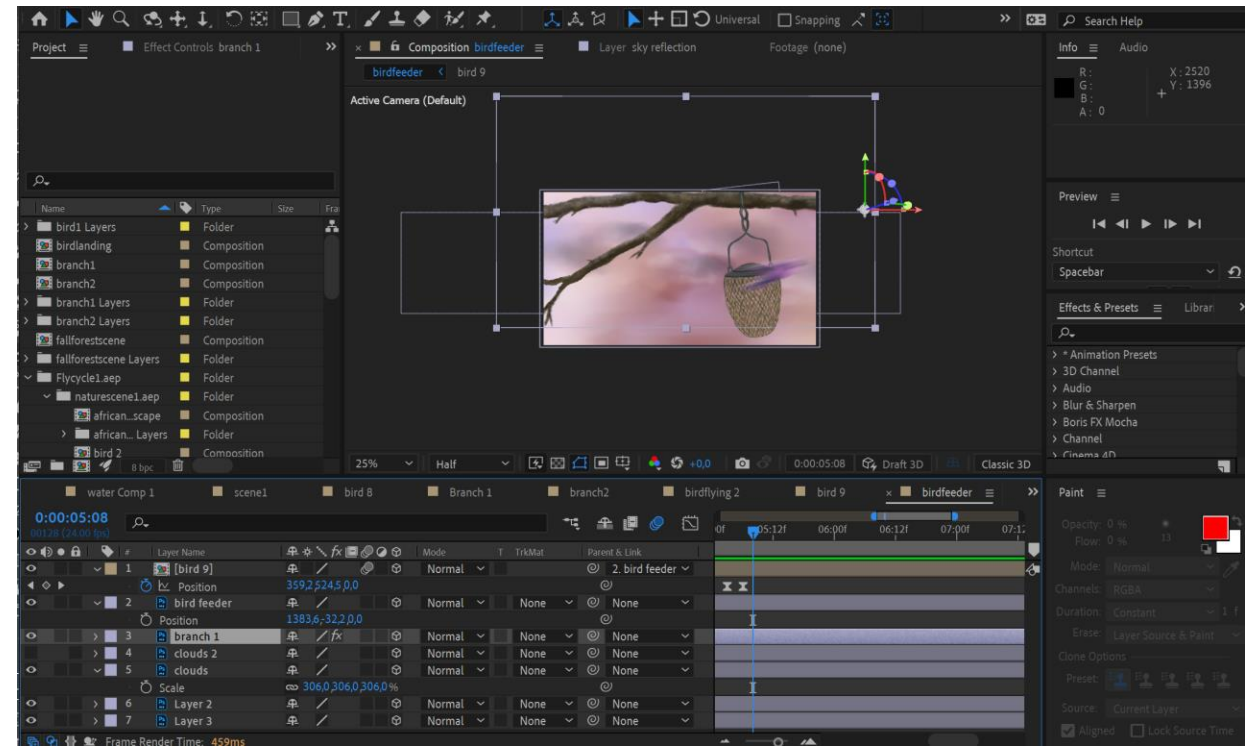
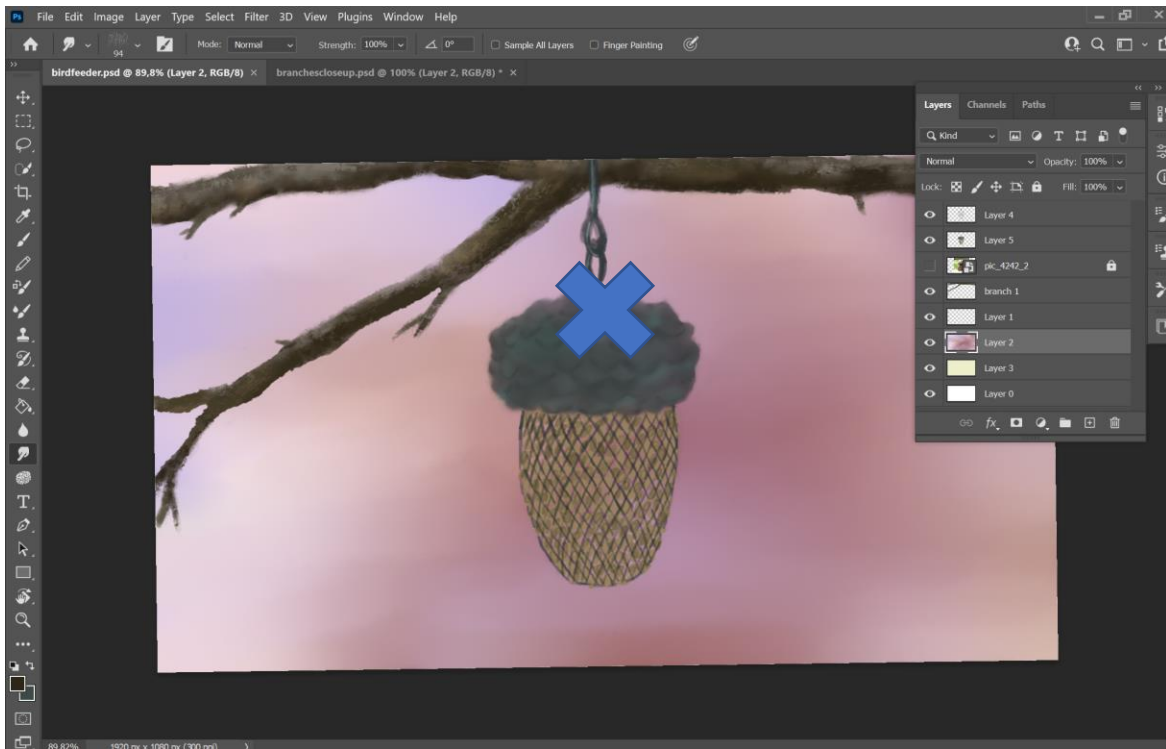
FX v16.2.30

mountains Bird Back View wing africanlandscape scene 3

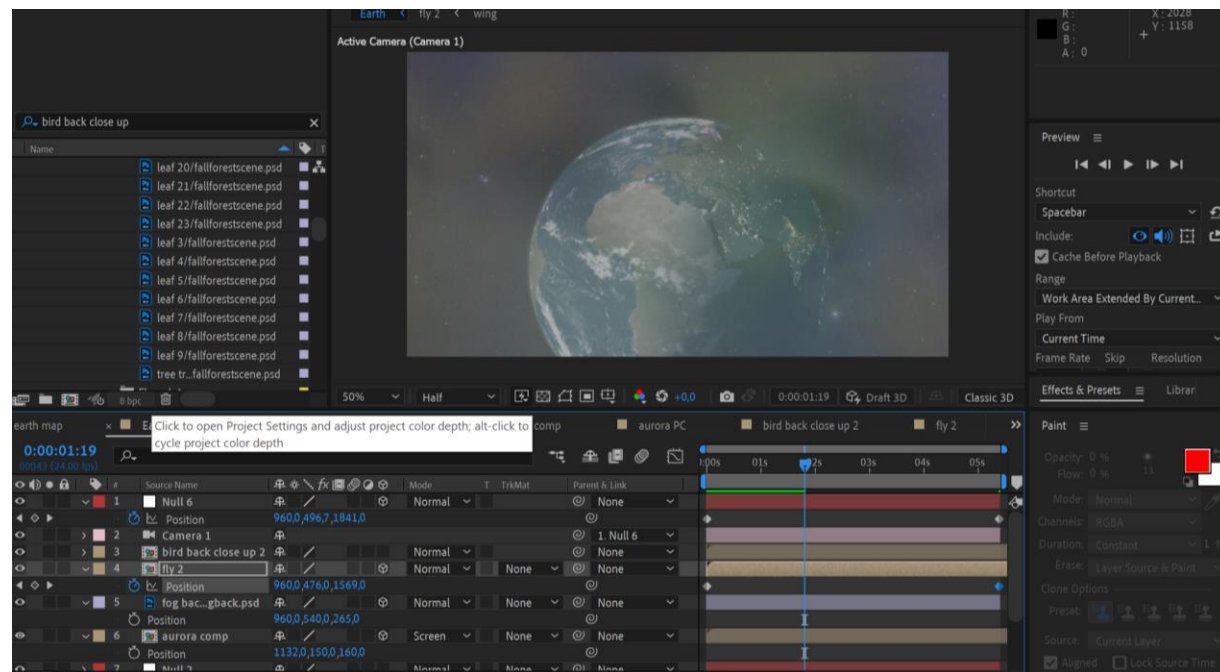
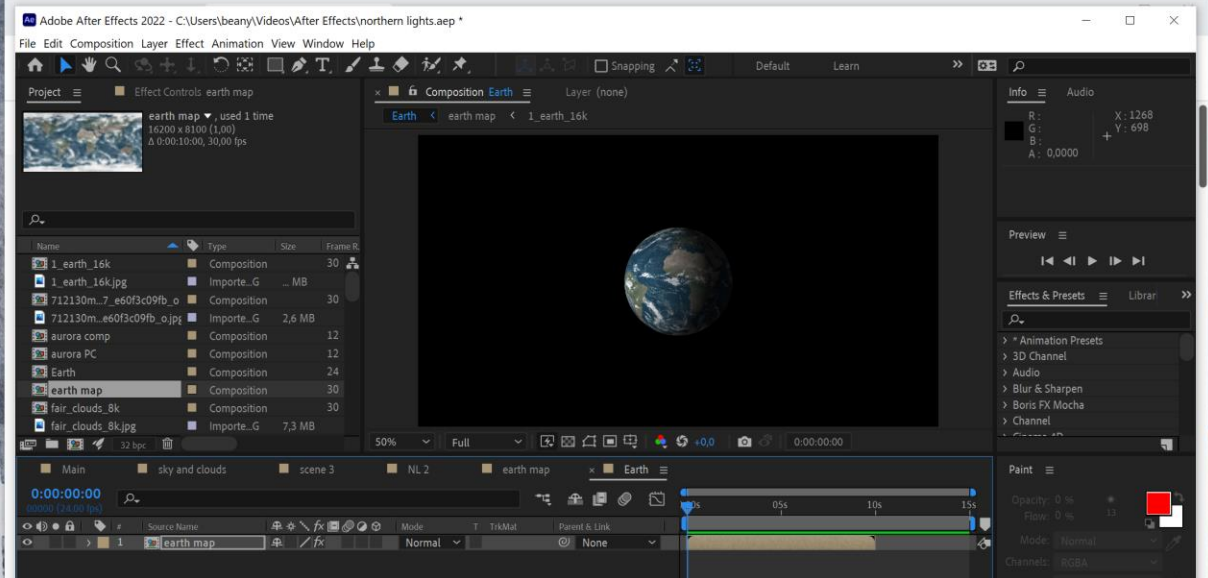
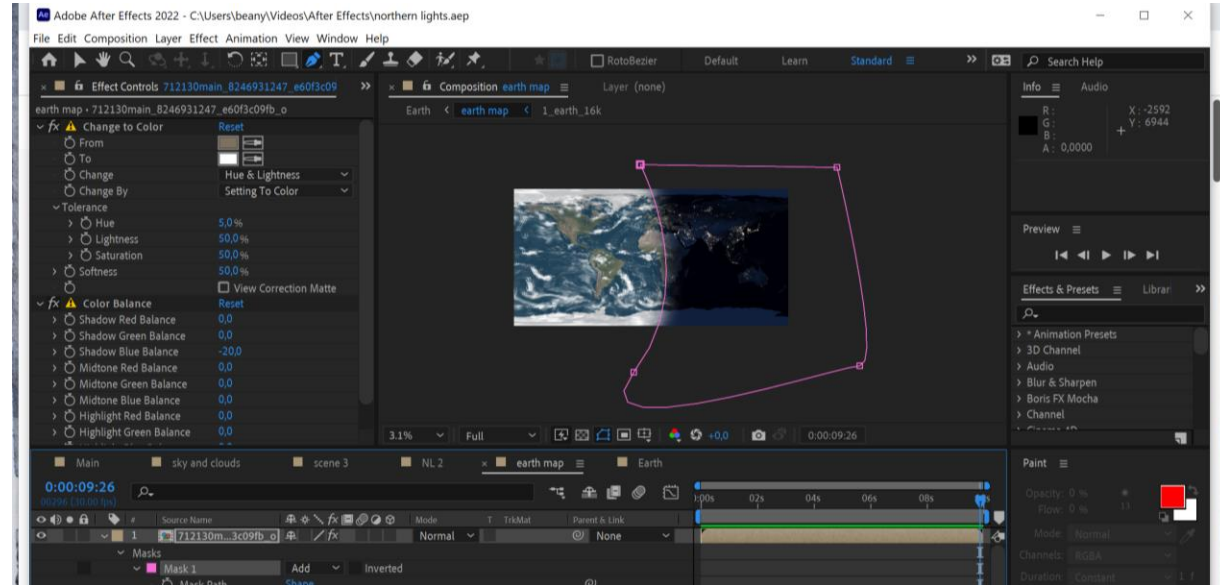
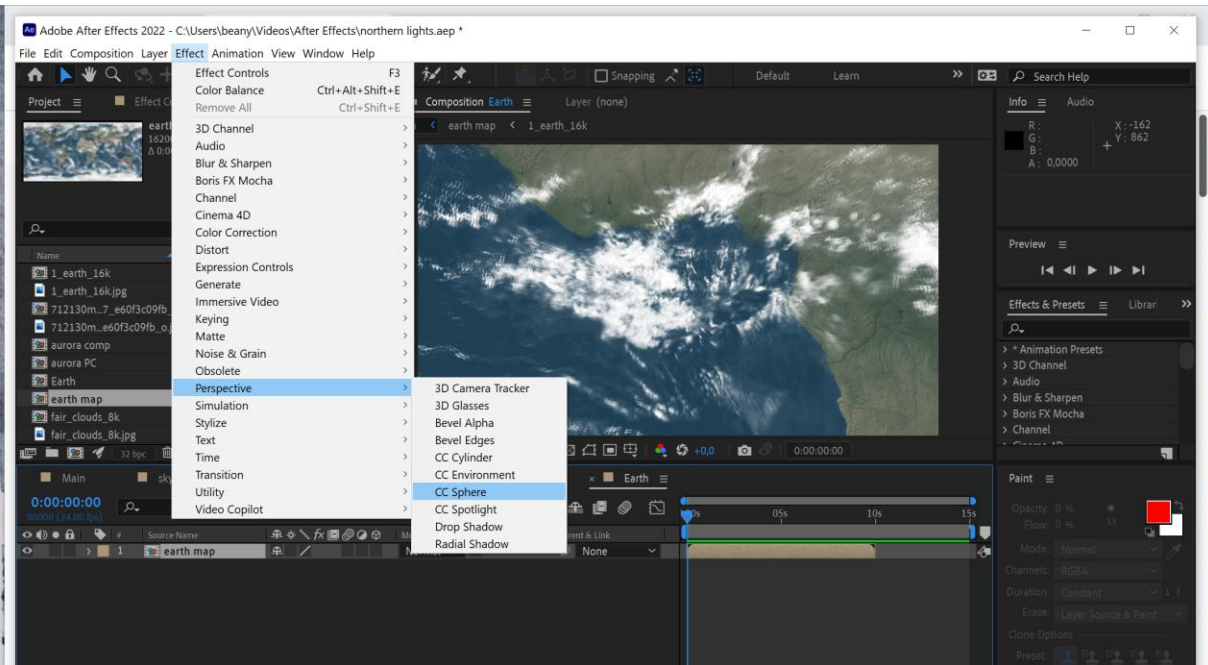
0:00:01:02 00014 (12.00 fps)

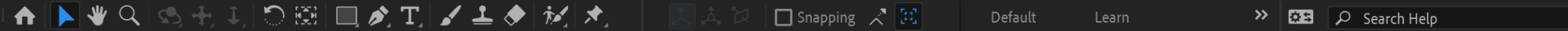
10f 02:00f 02f 04f 06f 08f 10f 03:00f 02f

#	Source Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
1	★ # B r w...et Pin 6	Normal		2. B r wing
	Scale		100,0,100,0%	
2	★ # B r w...et Pin 5	Normal	None	3. B r wing
	Rotation		0x-30,0°	
3	★ # B r w...et Pin 4	Normal	None	4. B r wing

- Exempel på hur varje bild transformeras från en illustration till en animation:
- <https://beatrice20.ibismedia.se/2021/11/03/seminarium-3-2/>

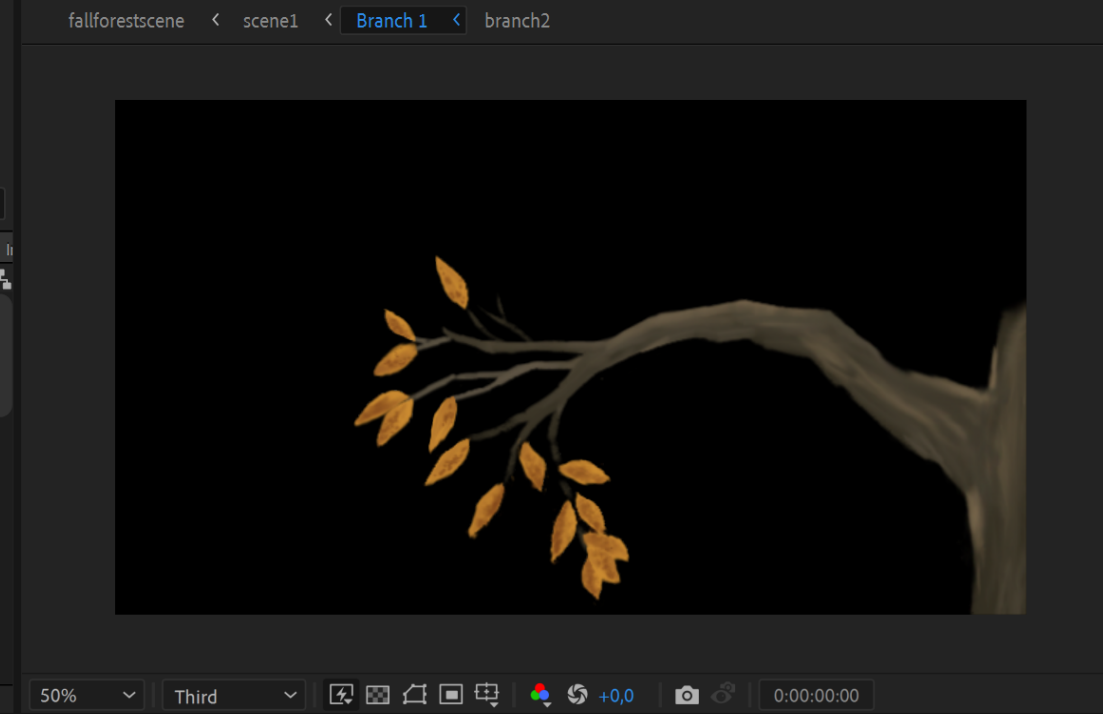

Project Effect Controls leaf 22

Composition Branch 1 Layer forestwinterlandscapeflat.tif Footage (none)

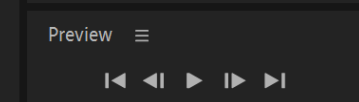
Info Audio

Name	Type	Size	Frame R...
> bird1 Layers	Folder		
birdlanding	Composition	12	
branch1	Composition	12	
branch2	Composition	12	
> branch1 Layers	Folder		
> branch2 Layers	Folder		
fallforestscene	Composition	12	
> fallforestscene Layers	Folder		
> Flycycle1.aep	Folder		
> naturescene1.aep	Folder		
african...scape	Composition	12	
african... Layers	Folder		
bird 2	Composition	12	

R : 2072
G :
B : +
A : 0
Y : 990

Time Navigator Brackets
Start: 0:00:00:00, End: 0:00:04:02

Shortcut
Spacebar

- Effects & Presets Library
- > * Animation Presets
  - > 3D Channel
  - > Audio
  - > Blur & Sharpen
  - > Boris FX Mocha
  - > Channel
  - > Cinema 4D

andscapeflat birdflying nightsky birdlanding water Comp 1 scene1 bird 8 Branch 1

0:00:00:00 00000 (12.00 fps)

#	Layer Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
1	leaf 22	Normal	None	None
>	Position	626,0,493,0		
>	Rotation	0_x+0,0°		
2	leaf 21	Normal	None	None
>	Position	610,0,628,0		
>	Rotation	0_x+0,0°		
3	leaf 13	Normal	None	None
>	Position	999,0,943,0		
>	Rotation	0_x+0,0°		

Paint Paragraph

0 px 0 px 0 px
0 px 0 px

Project Effect Controls bird 8

Composition scene1 Layer forestwinterlandscapeflat.tif Footage (none)

fallforestscene < scene1 < Branch 1 < branch2

Active Camera (Camera 1)

Info Audio

R : 53 X : 1914
G : 49 Y : 1002
B : 36 +
A : 255

Time Navigator Brackets
Start: 0:00:01:08, End: 0:00:08:09

Preview

Shortcut
Spacebar

Effects & Presets

- > * Animation Presets
- > 3D Channel
- > Audio
- > Blur & Sharpen
- > Boris FX Mocha
- > Channel
- > Cinema 4D

Paint Paragraph

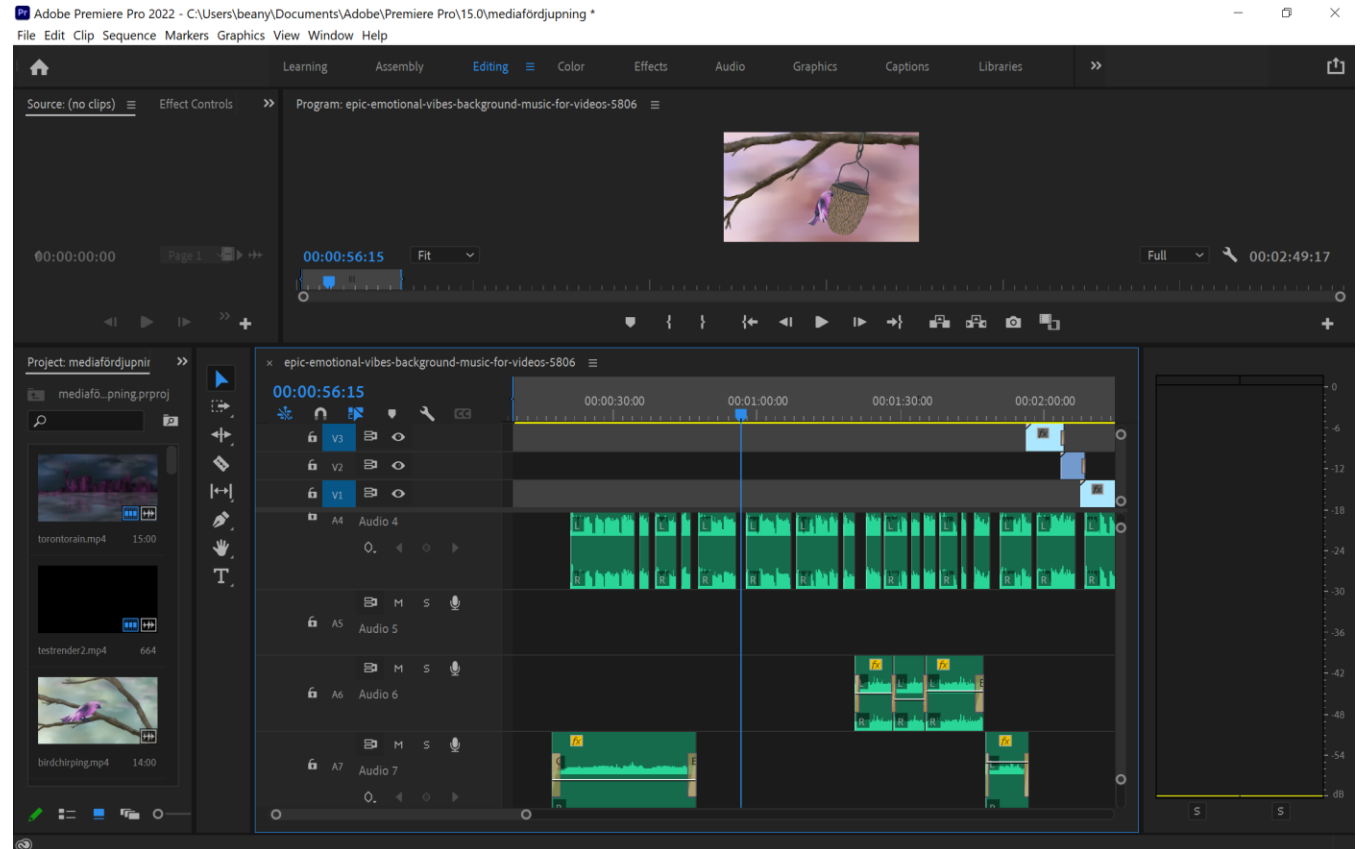
0:00:03:06
00042 (12.00 fps)

#	Layer Name	Mode	TrkMat	Parent & Link
4	leaf 28	Normal	None	None
5	leaf 25	Normal	None	None
6	[bird 8]	Normal	None	None
7	[Branch 2]	Normal	None	None
8	[Branch 1]	Normal	None	None
9	branch 5	Normal	None	None
10	clouds 4	Normal	None	None
11	clouds 3	Normal	None	None

Frame Render Time: 0ms

Premiere Pro

- Jag använde Premiere Pro för att klippa ihop alla scener till en kort film, samt redigera ljudet och lägga till musik/ljudeffekter.

Vi kollar på min film!

Analoga Labbet

- Testade att framkalla en egen rulle svartvit film i mörkrummet med hjälp från Robert.
- Har aldrig fotat med svartvitfilm tidigare. Det flesta bilderna blev för mörka. (Har ingen blixtrast som funkar med min analoga kamera).
- Film: 100 Tmax black & white negative film ISO 100.
- Kommer använda ISO 400 nästa gång samt en långsammare slutartid.
- Kopierade några bilder från filmnegativet till fotopapper i analoga labbet tillsammans med Malin.

Analoga Labbet

1. Filmnegativ
2. Förstoringsapparat
3. Framkallare
4. Stoppbad
5. Fix
6. Skölj

Svartvit film, ISO 100, snabb slutartid:

Sammanfattning

- Allting tar mycket längre tid än vad man tror: viktigt att inte ha orealistiska förväntningar på elever.
- Jag älskar After Effects :) I och med att programmet kan vara ganska komplicerat kan man välja jobba med enklare övningar på gymnasiet:
- Animera text, eller lägga till olika filter/ effekter/lampor/kamerarörelser till animationer som är skapad i ett annat program.

Sammanfattning

- Har fått idéer för uppgifter man kan göra i Photoshop: digitalt måleri med hjälp av "the art history brush". Förändra en analog teckning/ målning till en digital målning.
- Enklare uppgift i After Effects: Skapa ett digital självporträtt i Photoshop /Illustrator (animera 2 eller 3 objekt i bilden, till exempel ögon/ ögonbryn/ mun)
- Blev roligare att skapa när jag kände att jag hade något jag ville berätta.
- Materialet spelar roll.