

INTERVIEW:

english

FUKT MIODRAG MANOJLOVIĆ

a magazine for
contemporary drawing artist

How do you start with a new animation? Tell me briefly about the process of your animations.

It is a slow process, not only with animating but much more beforehand about collecting experiences, thoughts, images and sounds. When I start to work I have an idea of what I want to make or what kind of atmosphere to create, but it is always something changing during the process and I never know exactly how it will end up. It is some kind of adventure. Floating through the unknown for me is very inspiring. In that process I try to transform the idea into a visual and sound language that will communicate not only with the presence but will be the link between the past and the future. Although it takes time I really enjoy the making of the animation, maybe much more than the result. I've loved handcrafting since childhood, so combining handmade work with computer-based work includes a range of possibilities that I find really interesting.

I don't limit myself to one sole medium, my choice of media is also depending on the idea. I want to find the medium that fits with the idea as good as possible. Sometimes I plan every detail but sometimes I just start to work, maybe animating one line and then developing the idea around it, until maybe a complete scheme emerges. Combining a systematic approach with imagination suits me perfectly.

How do you work with sound in combination with image – do you make the sound yourself?

I like listening to, making, recording, and collecting sounds. Working with sound is almost like working with images. In the beginning I have a concept and then I like to experiment with a lot of possibilities until I develop something concrete. When I work with sound I like to close my eyes and try to visualize it or when I watch the image I try to hear the sound that relates to the meaning of the image. When combining image and sound, I am satisfied in the end if I don't know what comes first, image or sound. I often include imperfections of sound and image as part of the work. Although I like perfection, sometimes imperfection comes naturally and fits into the work, so I leave it as it is, without any correction. What we hear also depends on where and how we listen, so according to this, I spend a lot of time thinking how and where my work could be presented best. I want the viewer to be immersed in my work, so I put a lot of effort in considering all aspects of the presentation.

In your new animation "A Moment Ago" the narration is open, fragmented. But still the viewer has a sense of a story being told, without words. In what way are you interested in narration – or are you not? Do you use a script before the animation?

My animations don't contain any predefined message. I rather include the visitors to actively participate in the experience and interpretation. Although I have an idea of what I work on, I still don't want my animation to develop into one direction. I like to open up many paths of understandings or to open up possibilities for questions to arise. Sometimes I include narration just to keep the parts of the work together. I don't use script, I rather visualize the idea when working on the animation. My drawings and paintings often are mental sketches of different kinds of thinking and feeling.

With the animation "A Moment Ago" I asked myself: how is it possible that sometimes a long period of time can be compressed in a few seconds, like in a dream. This is an animation of 7'20" minutes duration, and it is made up from about 4000 handmade drawings, hundreds of digital sketches, sound recordings, timing and movement calculations, combining different kinds of moving experiments and experience in many animation techniques. It took me almost two years of hard work to finish it. Now I am developing three ways of presentation: one channel installation, two channel installation, and installation as a small wooden box that will have screens on both sides of the box. Something between theater and sculpture.

You are also working sometimes with animation workshops for kids. Tell me a bit about your experience teaching children to create animations.

Today animation is very natural for children, because they are exposed to far too many cartoons, especially with the high quality of the image and lifelike reality. They can identify themselves with the cartoon characters as if they were living beings. They almost take their behaviors as natural. So the boundaries between the real and virtual world are blurred. Although children like to watch cartoons, they also enjoy making things, and they like using the computer as a tool, so creating animations with kids is a very pleasant and satisfying work to do. In that process I do not think of myself as a teacher, but rather of someone who opens up mental spaces for creativity, and someone who encourages them to express themselves. We use different kinds of animation techniques, but the most interesting technique for kids is stop motion animation. We work with three-dimensional materials, clay, paper collages, different drawing tools, and so on...

We are surrounded with the atmosphere of creative work, and in that process we try to make some animations as a final product, but the most important thing of the workshops is that the kids are playing and feel happy during the process of creation. Then I am also happy!

Which artists working with animation are you inspired by?

There are many animators whose work I admire, Jerzy Kucia, Yuri Norshteyn, and many others. My inspirations are also film directors, Tarkovsky, Bergman, or musicians like Stephan Micus or Toru Takemitsu. Although I mostly work with animation, I don't see myself only as an animator, but rather as an artist who besides the animation uses various tools and mediums to visualize the combination of memories, observations and wishes, constantly floating between visible and invisible forms of expression.

Wie beginnst du mit einer neuen Animation? Beschreibe kurz den Prozess.

Es ist ein langsamer Prozess, nicht nur das Animieren selbst, sondern zuvor schon das Sammeln der Erfahrungen, Gedanken, Bilder und Töne. Wenn ich beginne habe ich eine Idee, was ich behandeln möchte oder welche Atmosphäre ich erzeugen möchte, aber während des Herstellungsprozesses weiß ich nie genau, wo es enden wird. Es ist sowas wie ein Abenteurer. Durch's Unbekannte zu treiben ist für mich sehr inspirierend. In diesem Prozess versuche ich, die Idee in eine Bilder- und Soundsprache zu übersetzen, die nicht nur in der Gegenwart wirkt, sondern eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft herstellt. Obwohl das alles Zeit nimmt mag ich den Herstellungsprozess – vielleicht sogar mehr noch als das Ergebnis. Handwerkliches Arbeiten liebe ich seit meiner Kindheit, solches Arbeiten und Handzeichnungen mit computerbasiertem Arbeiten zu verbinden eröffnet eine große Bandbreite von Möglichkeiten, die ich wirklich interessant finde. Ich beschränke mich nicht auf ein Medium allein, meine Wahl der Mittel hängt auch von der Idee ab. Ich möchte das Medium finden, das so gut wie möglich zur Idee passt. Manchmal plane ich jedes Detail und manchmal fange ich einfach an, indem ich eine Linie in Bewegung bringe und dann die Idee drumherum spinne, bis sie vielleicht ein ganzes Muster hervorbringt. Eine systematische Herangehensweise mit Phantasie zu verbinden passt perfekt für mich.

Wie arbeitest du mit dem Sound in Kombination mit den Bildern – machst du den Sound selbst?

Ich höre gerne Geräusche, suche gerne besondere Töne, nehme sie auf und sammle sie. Die Arbeit am Sound geht fast genauso vor sich wie die Arbeit an den Bildern. Am Anfang habe ich ein Konzept, und dann mag ich es, herum zu experimentieren, bis ich etwas Konkretes entwickelt habe. Wenn ich am Sound arbeite schließe ich gerne die Augen, um ihn zu visualisieren oder ich betrachte die Bilder und stelle mir den Sound vor, der zu ihrer Bedeutung passt. Wenn ich Bilder und Sound kombiniere bin ich dann zufrieden, wenn ich nicht mehr genau sagen kann was wichtiger ist, Bild oder Ton. Ich belasse oft auch Unperfektes in Bild und Ton als Teil meines Konzepts. Obwohl ich Perfektion mag entstehen manchmal Fehler, die zur Arbeit passen, also lasse ich sie ohne Korrektur. Was wir hören ist auch davon abhängig, wie wir es hören, und daher verbringe ich viel Zeit mit der Überlegung, wie ich meine Animationen am besten präsentiere. Ich möchte, dass der Betrachter in meine Arbeit eintaucht, daher bemühe ich mich, alle Aspekte der Präsentation zu bedenken.

In deiner neuen Animation "A Moment Ago" ist die Erzählung offen, fragmentiert. Aber dennoch hat der Betrachter den Eindruck, dass eine Geschichte erzählt wird, ohne Worte. Wie bist du interessiert am Narrativen – oder bist du es garnicht? Machst du ein Skript vor deine Animation?

Meine Animationen enthalten keine vorgefertigte Botschaft. Ich beteilige die Betrachter lieber aktiv an der Erfahrung und Interpretation. Obwohl ich eine Vorstellung habe von dem, worum es mir geht entwickle ich das nicht nur in eine einzige Richtung. Ich lege gerne mehrere Bedeutungspfade an und eröffne gerne die Möglichkeit, dass Fragen aufkommen. Manchmal entwickle ich eine Erzählung nur, damit die Teile meiner Animation zusammenbleiben. Ich benutze kein Skript, ich entwickle die Bilderfolge während des Animierens. Meine Zeichnungen und Malereien sind mentale Skizzen unterschiedlicher Gedanken und Gefühle. Bei der Animation "A Moment Ago" fragte ich mich am Ende selbst: Wie ist es bloß möglich, dass eine so lange Zeitspanne in so ein paar Sekunden komprimiert sein kann, wie im Traum: Die Animation hat 7'20" Minuten Länge, und sie besteht aus 4000 Handzeichnungen, hunderten digitaler Bilder, Tonaufnahmen, Berechnung von Timing und Bewegung, aus einer Kombination verschiedener Animationsexperimente mit der Erfahrung aus verschiedenen Animationstechniken. Es hat mich zwei Jahre und harte Arbeit gekostet das fertigzustellen. Jetzt entwickle ich drei Formen der Präsentation: einkanalige Installation, zweikanalige Installation, und eine Installation aus einer kleinen hölzernen Box mit Bildschirmen auf beiden Seiten. So etwas zwischen Theater und Skulptur.

Du arbeitest manchmal auch an Workshops mit Kindern. Erzähl mir etwas von deiner Erfahrung, Kindern das Animieren beizubringen.

Heutzutage sind Animationen für Kinder allgegenwärtig, sie sind viel zu sehr den Cartoons ausgesetzt, vor allem durch die Qualität der Bilder und die Lebensechtheit der Charaktere. Sie können sich mit den Cartoons identifizieren, als ob es Lebewesen wären. Sie nehmen ihr Benehmen als natürlich hin. Also sind die Grenzen zwischen dem Realen und dem Virtuellen verschwommen. Auch wenn Kinder sehr gerne Cartoons ansehen, mögen sie es ebenso, selbst etwas herzustellen. Und sie nutzen den Computer gerne als Werkzeug, also ist es eine schöne und angenehme Arbeit mit Kindern zusammen Animationen herzustellen. Ich sehe mich da nicht als Lehrer, sondern eher als jemanden, der geistige Räume für die Phantasie eröffnet, und als jemanden, der die Kinder ermutigt, sich auszudrücken. Wie nutzen unterschiedliche Methoden der Animationstechnik, aber die interessanteste Form für Kinder ist die Bild-für-Bild-Animation. Wir arbeiten mit 3-D-Material, Tonerde, Papiercollagen, verschiedenen Zeichenstiften undsoweiter... Wir sind mitten in einer kreativen Atmosphäre, und in diesem Prozess bekommen wir auch fertige Animationen hin, aber das Wichtigste bleibt, dass die Kinder spielen und sich glücklich fühlen beim kreativen Arbeiten. Dann bin ich auch glücklich!

Welche Künstler/innen, die mit Animationen arbeiten inspirieren dich?

Da sind viele Animationskünstler, die ich bewundere, Jerzy Kucia, Yuri Norshteyn, und viele andere. Meine Inspiration sind auch Filmregisseure, Tarkovsky, Bergman, oder Musiker wie Stephan Micus oder Toru Takemitsu. Obwohl ich meistens mit Animationen arbeite sehe ich mich nicht als Animator, sondern mehr als einen Künstler, der neben der Animation unterschiedliche Werkzeuge und Medien benutzt, um eine Kombination aus Erinnerungen, Beobachtungen und Wünschen sichtbar zu machen, die eigentlich ständig zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Formen des Ausdrucks in der Luft liegen.