

Animation : Wasser, zum Leben erweckt

Autor(en): **Iten, Oswald**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Filmbulletin : Zeitschrift für Film und Kino**

Band (Jahr): **59 (2017)**

Heft 365

PDF erstellt am: **24.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-863279>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

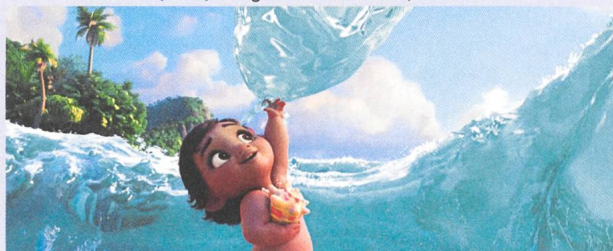
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Animation

Mal passives Element, mal eigenständiger Akteur, mal fotorealistisch, mal abstrakt stilisiert – daran, wie in Animationsfilmen Wasser dargestellt wird, lassen sich deren unterschiedliche ästhetischen Strategien und Haltungen ablesen.

Wasser, zum Leben erweckt

Moana (2016) Regie: Ron Clements, John Musker

All jene Bildelemente, die sich bewegen, aber keine Figuren sind, gelten im Animationsfilm grundsätzlich als Spezialeffekte – also auch Schatten, Wind, Feuer oder Wasser. Gerade die Animation von Wasser ist trotz digitaler Hilfsmittel noch immer sehr aufwendig. In den zeitgenössischen Familienfilmen *Ponyo* (Hayao Miyazaki, 2008), *Song of the Sea* (Tomm Moore, 2014) und *Moana* (Ron Clements, John Musker, 2016) übernimmt das Wasser eine derart zentrale inhaltliche Funktionen, dass der Begriff «Spezialeffekt» zu eng erscheint. Ein direkter Vergleich dieser drei Filme, die alle von animistischen Mythen inspiriert sind, zeigt zudem, wie sich unterschiedliche ästhetische Ansätze auf die Animation von Wassermassen auswirken und wo ihre jeweiligen Stärken liegen.

Der Ozean als Figur

Historisch betrachtet ist das fotorealistisch dargestellte Wasser in *Moana* eine Folge des unausgesprochenen Realismuskonzepts, das die amerikanische

Animationsindustrie beherrscht, seit Walt Disney den Zeichentrickfilm mit naturalistischer Detailtreue zu einem ernst zu nehmenden Medium erheben wollte. Bezüglich Naturdarstellungen orientiert sich das Disney-Studio im Prinzip bis heute am selben romantischen Illustrationsideal des 19. Jahrhunderts wie bei *Snow White* (Dave Hand, 1937). Verändert haben sich nur die Werkzeuge: So lassen sich die physikalischen Eigenschaften von Wasser mittlerweile im Computer simulieren. Da jedoch auch realistisch wirkende Spezialeffekte nie die Wirklichkeit abbilden, sondern primär ästhetische und dramaturgische Vorgaben erfüllen sollen, müssen die Animatoren möglichst viele Parameter einer Wassersimulation kontrollieren können. Für *Moana* wurde diese Technik so weit perfektioniert, dass die Wellen des Pazifiks zwar natürlich wirken, sich aber gleichzeitig wie eine Figur bewegen lassen.

Ponyo (2008) Regie: Hayao Miyazaki

Als die abenteuerlustige Inselbewohnerin Moana, deren Name Ozean bedeutet, als Kind zum ersten Mal den Strand betritt, bahnt ihr das Meer einen Weg und macht sie dann behutsam mit dem neuen Element vertraut. In der Folge nimmt der Ozean immer wieder die Form einer stehenden Welle an, die mittels Berührungen mit Moana kommuniziert. Die organische Animation dieser Wasserfigur basiert auf handgezeichneten Vorlagen, die im Computer dreidimensional nachgebaut und mit einer taktilen, zu den atemberaubenden Wassersimulationen passenden Oberfläche überzogen wurden. Inhaltlich wird der personifizierte Ozean, der Moana bei ihrer Emanzipationsreise ziemlich prosaisch unterstützt, ebenso als selbstverständlicher Teil der innerfilmischen Realität akzeptiert wie die Naturgottheiten.

Ornamentale Stilisierung

Mythologische Erklärungen präsentiert *Moana* hingegen in zweidimensionalen Zeichentrickszenen, deren verspielte Ästhetik von polynesischen Tattoos inspiriert ist. Hier erscheint das Wasser in einer piktografischen Form, die einen bedauern lässt, dass stilisiertere Ausdrucksformen ohne Realismusanspruch im Mainstreamkino meist nur noch eingesetzt werden, um eingebettete Erzählungen visuell abzugrenzen.

Dabei ist die Angst, dass künstlerische Abstraktion die emotionale Identifikation mit den Figuren erschwere, unbegründet, wie das unabhängige

Studio Cartoon Saloon mit dem irischen Zeichentrickfilm *Song of the Sea* beweist. Auch hier interagiert der Protagonist mit archaischen Fabelwesen. Anders als *Moana*, deren Geschichte vor über tausend Jahren spielt, lebt der zehnjährige Ben in der Gegenwart. Als er entdeckt, dass seine stumme Schwester, die er für das Verschwinden der Mutter verantwortlich macht, sich in einen Seehund verwandeln kann, erkennt er im eigentlich lebensgefährlichen Wasser ein Portal zu einer magischen Parallelwelt.

Für Bens metaphernreiche Annäherung an die Schwester haben die Filmemacher eine grafisch stilisierte Bildsprache gefunden, die trotz begrenzter finanzieller Mittel von kunstvoller Detailverliebtheit zeugt. Während vergleichbare Produktionen wie *Tout en haut du monde* (Rémi Chayé, 2015) trotz starker visueller Reduktion die Regeln der räumlichen Darstellung beibehalten, betont *Song of the Sea* immer wieder die Zweidimensionalität des Filmbilds. Mit stilsicherer Kühnheit werden flache und räumliche Elemente zu einer betörenden, von keltischen Ornamenten und geometrischen Formen beeinflussten Ästhetik kombiniert. Zuweilen bestehen Wellen unter den Schaumkrönchen aus zweidimensional animierten Ebenen, deren Charakter je nach Stimmung in geschwungenen oder gezackten Umrissen zum Ausdruck kommt. Die Computertechnik ermöglicht dabei sowohl die Verformung von Strichzeichnungen als auch die Applikation von detailreichen Oberflächenmustern, wie sie im klassischen Zeichentrick kaum zu bewältigen wären.

Song of the Sea (2014) Regie: Tomm Moore

Zwischen den Elementen

Im Vergleich dazu verzichtete Hayao Miyazaki in *Ponyo* bewusst auf solch digitale Spezialeffekte, wie er sie etwa bei der Animation des wandelnden Schlosses in *Howl's Moving Castle* (2004) einsetzte. Mit der Geschichte um das Goldfischmädchen Ponyo, das einem Menschenjungen an Land folgt, ist er zum kindlichen Charme seiner frühen Filme zurückgekehrt.

Mit klaren Konturen und gleichmässig ausgemalten Flächen bedient sich *Ponyo* also der vergleichsweise konventionellsten Zeichentrickmethode zur Abbildung von Wasser. Und obwohl Spiegelungen, Schaum und Spritzer auf möglichst schlichte Formen reduziert wurden, ist deren aufwendige Animation

im Gegensatz zu *Song of the Sea* einer perspektivisch korrekten Darstellung verpflichtet. Inhaltlich hingegen dominieren kindliche Vorstellungskraft und Traumlogik über Realismus und Naturgesetze.

Als die formwandlerische Ponyo anfangs noch als Fischwesen ihr Unterwasserzuhause verlässt, holt der von den Menschen enttäuschte Vater sie mit Unterstützung von selbständig handelnden Wellen zurück. Diese haben zwar manchmal Augen, nehmen jedoch anders als der personifizierte Ozean in *Moana* keine klar definierte Form an. Beim abermaligen Fluchtversuch rennt die nun zum Menschen mutierte Ponyo schliesslich auf riesigen Wellen, die zeitweise die Form eines gigantischen Fischschwarms annehmen und die Schiffe wie Spielzeuge aussehen lassen, dem Land entgegen. Während dieser ständigen Metamorphosen verschwimmt die Grenze zwischen Figuren- und Effektnimation fast vollständig. Hier entpuppt sich der klassische Zeichentrick als

Song of the Sea (2014) Regie: Tomm Moore

ideales Medium, weil es viel einfacher ist, Verwandlungen von Hand zu zeichnen, als das Grundvolumen eines computergenerierten Objekts zu variieren. Zudem wirken konstante Verformungen überzeugender, je mehr die Zeichnungen der Phantasie der Zuschauer überlassen. In Unterwasserszenen bleibt bisweilen offen, ob sich die Figuren in einer Luftblase befinden oder einfach unter Wasser atmen können. Die Ambivalenz wird dadurch verstärkt, dass die von einer magischen Oberflächenspannung zusammengehaltenen Wasserblasen gleich gezeichnet sind wie Luftblasen und in vermeintlichen Luftblasen wiederum Fische herumschwimmen.

Ästhetische Entscheidungen, die oft genug von den Produktionsbedingungen mitbestimmt werden, beeinflussen also immer auch die inhaltlichen Möglichkeiten eines Animationsfilms. Eine grössere stilistische Vielfalt, wie sie in Kurzfilmen von jeher üblich ist, könnte vielleicht sogar den formelhaften Familienfilmen grosser Hollywoodstudios neue Impulse verleihen.

Oswald Iten