

סילבוס סדנת אנימציה ניסיונית - מסלול אנימציה

נושא ומטרת הסדנא:

הסדנא תפרוס בפני הסטודנטים מגוון של טכניקות וחומרים ליצירת אנימציות סטופ-מושן שטוחה. במהלך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים לנעשה בתחום בעולם, תוך כדי התנסות בהנפשת שלושה סוגי חומרים שונים ליצירת האנימציה השטוחה ויפיקו 3 סרטים קצרים, עד 30 שניות כל אחד. בהפקות אלו יושם דגש על יצירת מהלך התואם את יחודיות החומר, ביטוי אופיו בתנועה, התואמת את האמירה שאותה מבקשים לבטא.

מערך הלימודים יכלול:

- צפיה במגוון סרטי אנימציה בטכניקות שונות, ניתוח הטכניקה והחומר ובדיקת הקשרם.
- התנסות מעמיקה ב 3 טכניקות וחומרי האנימציה השטוחה, תוך כדי עבודה על סרט אנימציה:
- טכניקות הנייר - קאט-אואט שטוח.
- טכניקת הפיסול והמריחה - פלסטלינה, צבע על שולחן אור
- טכניקת הזרימה - ציור בחומר משוחרר כמו חול, על שולחן אור
- יצירת 3 מהלכים התואמים את יכולותו ויחודו של כל חומר.

דרישות הקורס: 30% נוכחות והשתתפות בכיתה (הגעה - בזמן, תפקוד ושיתוף פעולה), דיוק, יצירתיות ומקצועיות, 50% בימוי והפקת 3 סרטי האנימציה על כל שלביהם, 20% אופן ותזמון הגשתם.

צורת ההגשה: כל סרט יוגש לפי לוח שייקבע במהלך הסמסטר. הסרט צריך להיות מוגש בצורת גימור סבירה לעבודה העומדת בפני עצמה. ז.א. הסרט בעת ההגשה צריך להיות ערוך עם פס קול וכתוביות. במקביל להגשה בכיתה, על הסטודנטים לעלות את סרטיהם ליוטיוב ולשלוח קישורים למייל שלי:

kaleboon@gmail.com

תוכנית הלימודים:

שיעור 1

- היכרות עם נושא הסדנה מהיבט טכני ומושגי עד לרעיון וישומו. צפיה וניתוח סרטים שונים בנושא.
- הנושא הראשון - נייר, בדיקת גבולות החומר.
- תרגיל: 3 נסיונות שונים למצוא יחודיות בסוגי נייר שונים.
- צורת הגשה: 3 עבודות סטילז בצורת תליה בכיתה.

שיעור 2

- בחירת כיוון אישי בשימוש בנייר ומציאת רעיון מתאים.
- תרגיל: יצירת סיפור (מהלך) ברצף של תמונות - החל מ 5, המבטא את הרעיון המתאים לסוג החומר וצורת עיבודו.
- צורת הגשה: סטוריבורד מצולם. הקרנה בכיתה.

שיעור 3

- תחילת האנימציה.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 50% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שיעור 4

- הגשת הסרטים הגמורים.
- תחילת הנושא השני - טכניקת הפיסול והמריחה - פלסטלינה, צבע על שולחן אור.
- בדיקת יחודו ויכולתו של החומר.
- תרגיל: 3 ציורים במריחה על שולחן אור, תוך כדי גישה ויזואלית שונה בכל אחד מהם. הקרנה בכיתה.

שיעור 5

- בחירת שפה ויזואלית והתאמתה לאמירה.
- תרגיל: יצירת סטוריבורד מצולם החל מ 5 תמונות, המבטא את הרעיון. הקרנה בכיתה.

שיעור 6

- אפשרויות הציור בחומר. שימוש בכלים שונים ליצירת איכויות וטקסטורות שונות.
- תרגיל: הידוק הסטוריבורד תוך כדי ליטוש השפה הויזואלית.
- צורת הגשה - אנימטיק. הקרנה בכיתה.

שיעור 7

- הנפשת החומר. בדיקת סוגי התנועה המתאימים לשפה ויזואלית הנובעת מטיפול בחומר.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 50% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שיעור 8

- הגשת הסרטים הגמורים.
- תחילת הנושא השלישי - טכניקת הזרימה - ציור בחומר משוחרר כמו חול על שולחן אור.
- ניתוח קומפוזיציות מונוכרומטיות מהיבט של "נוטן" ו"גשטלט" - האיזון שבין ה-"יש" וה-"אין".

- תרגיל: "הרחבת הריבוע" - 3 קומפוזיציות בש/ל - קומפוזיציה סימטרית, אסימטרית ועלילתית חופשית. הגשה בצורת תליה בכיתה.

שיעור 9

- היכרות עם החומר והתנסות בשליטה בסוגים שונים של חומרים משוחררים - עובי, שקיפות וטקסטורות שונות.
- תרגיל: למצוא 3 סוגים שונים של חומרים משוחררים לפי רמות נוחות, נעימות ויופי שונות. ליצור ציור אחד מכל אחד משלושת החומרים. הקרנה בכיתה.

שיעור 10

- התאמת מהלכים לסוגי החומר הנבחרים.
- תרגיל: יצירת סטוריבורד מצולם החל מ 5 תמונות, המבטא את הרעיון. הקרנה בכיתה.

שיעור 11

- אפשרויות הציור בחומר. שימוש בכלים שונים ליצירת איכויות וטקסטורות שונות.
- תרגיל: הידוק הסטוריבורד תוך כדי ליטוש השפה הויזואלית.
- צורת הגשה - אנימטיק. הקרנה בכיתה.

שיעור 12

- עבודה על זרימת התנועה בחומר.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 50% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שיעור 13

- הגשה מסכמת של שלושת הסרטים שנעשו במהלך הסמסטר.
- סיכום הסדנא. צפייה בסרטים שנעשו במהלך הסמסטר וניתוחם מנקודת מבט של הסקת מסקנות. צפייה בסרטי אנימציה נבחרים בנושא מהנעשה בעולם וניתוחם ממקום אישי שלאחר ההתנסות שחוו הסטודנטים במהלך הסדנא.

פילמוגרפיה

טכניקת קאט-אאוט:

Pavel Koutsky, Duel, 1997, NFB
...Yuri Norshtein, 25 at October, 1968 and more
Jiri Barta, Riddles For a Candy, Jiri Barta, 1978
Piotr Kamler - Coeur De Secours, 1973
Anthology of Polish Experimental Animation, 1944 - 2007
Anthology of Polish Animated Film, 1958 - 2005
Rene Laloux, Les dents du singe, 1960
Lotte Reiniger - The Heavenly Post Office
La demoiselle et le violoncelliste - J.F.Laguionie
Pistache - Fistashka, Valerie Pirson 2005

טכניקת צבע:

Wendy Tilby (1991) - Strings, NFB
Caroline Leaf, The Street, NFB
Petrov Alexandre, Le reve d'un homme ridicule, 1992
Banoczki Tibor - 2000 - Dead water
Film Avec Fille, Stjepan Bartolich & Daniel Suljic, 2000
Joan Gratz - Mona Lisa Descending a Staircase, 1992
British Anima Awards, Petra Freeman, Jumping Joan

טכניקת חול:

Caroline Leaf, The Metamorphosis of Mr. Samsa, 1977, NFB
Caroline Leaf, The owl who married a goose, 1974, NFB
Ferenc Cako - Sand And Clay
Danuta Adamska-Strus - Kosmogonia 1974

Ernestand Gisele Ansorges, Swiss Animation works, 1958-90

Passion Fatale, Alla Churikova, 2001

Tale About the Cat and the Moon, 1995, Pedro Serrazina

טכניקות מעורבות:

Caroline Leaf, Interview, NFB

Caroline Leaf, Handcrafted Cinema, NFB

Evteeva, Loshad skripka i. Nemnozhko nervno, 1991

Hermina Tyrlova (Czech Animation)-Short Works

Norman McLaren collection