22.2.2020

Animation as Cinematic Language / אנימציה כשפה קולנועית

2019-2020
מרצה: אולגה גולצר / Olga Goltser
המחלקה לתקשורת חזותית / Visual Communication's Department
תש"פ / 2019-2020
3 ש"ש
3 נ"ז
קורס בחירה/סלוט אנימציה
שנה ג' סמסטר ב'
מספר שיעורים 14

דרישות קדם / Prerequisites
שליטה בסיסית באנימציה ועריכה
Basic knowledge and experience in animation and editing

תקציר הקורס / Course summary
קורס בימוי סרט אנימציה על פי טקסט לירי. עבודה בזוגות על גוף טקסט אחד - תוך כדי יצירת דיאלוג קונספטואלי וויזואלי בין שלושת יוצרי התוכן (המשורר ו2 האנימטורים). מטרת הקורס - להפגיש בין שפות, נקודות מבט וגישות שונות תוך כדי חיפוש זיקה אישית של כל אחד לחווית קריאה של טקסט נתון. הטיפול בטקסט יהיה גם הוא משולש - קריינות, דימוי חזותי ודימוי טיפוגרפי. במרכז הקורס יעמדו סוגיות של כוח המילה ונוכחותה, יחס בין מילה לדימוי חזותי, יחס בין מילה כדימוי טיפוגרפי לקריינות, בניית מהלך נרטיבי/רגשי של הסרט, זיהוי ובניית נקודות שיא, בניית מקצב הסרט, יחס בין דימויים חזותיים לקריינות, תפקידו וכוחו של סאונד (שת"פ עם ביה"ס לפסקול "פלוטו") ביצירת סרט אנימציה.

Directing course for an Animated movie based on Lyric text. Work in pairs on one body of text - creating a conceptual and visual dialogue between the three content creators (poet and 2 animators). The course's goal is to bring together different languages, perspectives and approaches while seeking each one's personal affinity for a given text reading experience. Text handling will also be triangular - narration, visual and typographic.
At the center of the course will be issues of word power and its presence, relationship between text and visual image, relationship between word, as typographic image and narration, building a narrative / emotional course of the film, identifying and building a peak points, building the rhythm of the movie, ratio of visual images to narration, the role and power of sound (collaborating with the "Pluto" soundtrack school) in making an animated film.

אופן הוראה
מרבית או כל השיעורים בקורס הם:
שיעורים פרונטליים / הנחייה אישית/קבוצתית

פעילות נוספת בקורס
שת"פ עם ביה"ס לפסקול "פלוטו"

תוצאות הלמידה של הקורס
התלמיד יוכל:
- לתרגם מושג/טקסט לכדי מהלך חזותי
- ליצור דיאלוג חזותי וקונספטואלי בין 2 יוצרי התוכן הויזואלי
- להגדיר ולעצב שפה חזותית אישית שתשרת קונטקסט

- למצוא ביטוי לשילוב טיפוגרפיה כחלק ממהלך חזותי
- להתאים את הטכנולוגיה (יכולות/מגבלות) לקונספט
- לביים ולהנפיש סרט אנימציה – סטוריבורד, אנימטיק, פסקול

<u>מבנה הקורס</u>

עובדים בזוגות על כל שיר.
החלוקה לזוגות לפי סגנונות עבודה, שפות ויזואליות מקוטבות ככל האפשר (תלת+ציור ידני, וידאו+ציור ממוחשב...)
להפוך את המגבלה ליתרון - לתת ביטוי מרובד לנושא השיר על ידי יצירת דיאלוג בין 2 נקודות מבט ו2 שפות ויזואליות שונות של 2 הסטודנטים שעובדים על שיר/סרט אחד.

מספר שיעור	נושא השיעור	פירוט
1	**סרט אנימציה עצמאי - דיאלוג כתבנית בימתית - נקודת מבט שונה על טקסט אחד**	להתחלק לזוגות לפי סגנונות עבודה שונים. הגרלת הטקסטים בין הזוגות. כל זוג יוצר רשימת סיעור מוחות משותפת - חוויה אישית מהטקסט, אסוציאציות, השלכות, הקבלות, נקודות מבט שונות הגדרת נקודות מבט אפשריות - כל אחד בוחר נקודת מבט אחת מסיעור מוחות ומאייר אותה בטכניקה ושפה האישית שלו.
2	**שפה ויזואלית בחומר אקספרסיבי - אינטרפרטציה אישית, קשר אסוציאטיבי** תפקידו של פסקול בביטוי אקספרסיבי של הסרט (סטודנטים של "פלוטו" בשיעור)	מרכיבים איור משותף הבנוי מ2 נקודות מבט ו2 טכניקות שונות
3	**דימוי הסרט - איפון דמות דרך צורה פשוטה**	הגדרת דימויים/דמויות - ליצור 3 פיתוחים צורניים שונים לדימויים/דמויות בסרט
4	**איפיון מקום כסביבה רגשית**	הגדרת סביבה (פנים, חוץ, מיקום), תרגום סביבה מוחשית לסביבה רגשית (מזג אויר, עונה, זמן ביממה, תאורה) - לאייר 3 סביבות אפשריות בסרט
5	**טיפוגרפיה כשפה אקספרסיבית**	עבודה עם טקסט - חלוקת גוף הטקסט לטקסט אקספרסיבי באופן ויזואלי (טיפוגרפיה) וטקסט מקוריין, 3 איורים של טיפוגרפיה אקספרסיבית במהלך הסרט ובשילוב עם סביבתו.
6	**בניית נרטיב - אקספוזיציה (הכרת הדמות וסביבתה), קונפליקט/אירוע (התרחשות עיקרית), פתרון/סוף** (סטודנטים של "פלוטו" בשיעור)	ליצור סטוריבורד של הסרט ובו 3 אייורים מושקעים בשפה ויזואלית של הסרט

7	**עקרונות של מהלך מעגלי, מהלך מסע, מהלך אבסורדי, מהלך פואטי וכו'**	לעדכן את הסטוריבורד עם החלטה על מהלך ולהכין אנימטיק (סטוריבורד מפורט + טיימינג)
8	**פסקול – פוליס, מוזיקה, קריינות** (סטודנטים של "פלוטו" בשיעור)	להכין אנימטיק עם פסקול ראשוני קונספטואלי
9	**מקצב וגרף בניית המתח בסרט – רזוננס/דיסוננס, סינקופה**	לפרט באנימטיק 3 נקודות מתח/תפנית משמעותיות של הסרט. טסטים באנימציה.
10	**אנימציה ותיעוד – זיקה אישית**	לפרט באנימטיק סצנת פתיחה בהדגשה על זיקה אישית לנושא הסרט.
11	**סרט אנימציה חתרני – ביקורת סמויה**	להכין קטע מסצנת הפתיחה באנימציה. לפרט באנימטיק סצנת הסיום של הסרט בהדגשה על מסר חתרני גלוי/סמוי.
12	**פסקול – אוירה והדגשה** (סטודנטים של "פלוטו" בשיעור)	קטע נוסף באנימציה. אנימטיק מלא עם פסקול וכתוביות.
13	קופ"ח	
14	**<u>הגשת הסרטים!</u>**	

<u>קריטריונים להערכה</u>

כל סרטון שמגישים נמדד עפ"י 3 סרגלים

1 – קונספט/אמירה
2 – עיצוב וארט
3 – בימוי, אנימציה, עריכה ופסקול
4 – יצירת דיאלוג חזותי בין 2 היוצרים
5 – שילוב טיפוגרפיה
6 – שימוש בטכנולוגיה כביטוי אקספרסיבי

הציון המשכולל עפ"י חלוקה
50% עבודה בביתה
50% הסרט – בימוי, ארט, קונספט

<u>חובות הסטודנט</u>

נוכחות והתנהלות: על פי תקנון המחלקה

<u>תוצרי הקורס</u>

סרט אנימציה על כל שלביו – בימוי, עיצוב, אנימציה, עריכה, פסקול – פיתוח אמירה ושפה אישית בחלק מעבודת צוות (שני היוצרים החזותיים – הסטודנטים, המשורר, מעצב פסקול מ"פלוטו").

<u>פילמוגרפיה</u>

365 - One Year. One Film (2014) – brothers mcLeod
Koji Yamamura
Bruno Bozzetto
Frederic Back
kaleb wood
Jankovics Marcell - 1969 - Hidavatas (Inauguration)
Mark Baker
Michael Dudok de Wit
Nedeljko Dragic diary
Roberto Catani
Raimond Krumme Rope Dance
Sara's Tale
Seven Corners
Sub by Jesse Schmal
The Fly 1980
Zdenko Gasparovic - Satiemania (1978)
Wind (2012)
Мальчик как мальчик (Boy is a boy)
Tale About the Cat and the Moon, 1995, Pedro Serrazina
Ivan Maksimov
Leonid Shmelkov
Fyodor Khitruk
Eduard Nazarov

<u>טכניקת קאט-אאוט:</u>

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
2005 Pistache – Fistashka, Valerie Pirson

<u>טכניקת צבע:</u>

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

<u>טכניקת חול:</u>

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

<u>טכניקות מעורבות:</u>

Pavel Koutsky, Duel, 1997, NFB

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