

סילבוס עיצוב דמות וסביבה לאנימציה - מסלול אנימציה
סימסטר ב' - 7 מפגשים, סימסטר קייץ - 13 מפגשים

נושא ומטרת הסדנא:

פיתוח דרכי חשיבה ויצירת דמות, התאמתה לתיאור מילולי, תרגום מרכיבי האופי המילוליים לאמצעים ויזואליים ויצירת סביבה תומכת. במהלך הקורס נבחן דמויות מסרטים, נתנסה בהרכבת דמויות מ"רדי מייד", נבחן סטראוטיפים אנושיים בהתאם לדמות, נבדוק את השפעת הפרופורציות על אופי הדמות, נבחר חומרים וטכניקות, נבנה תיק הפקה עם היטלי הדמות, תנוחות, הבעות פנים וסביבה שלה.

מערך הלימודים יכלול:

- צפיה בסרטים ודיון על תפקיד וביטוי הדמויות.
- פיתוח דמות אחת וסביבתה החל מתיאור מילולי שלה ועד להתאמתה לטכניקת האנימציה בה יעשה סרטון - אנימציה קלאסית, קאט אאוט באפטר אפקט, פלאש או מאיה.

צורת ההגשה:

הגשת תרגיל ביניים וטרום הגשה תעשה בכיתה - הקרנת קבצים ממחשב ושליחתם למייל.
הגשה סופית תתקיים בשיעור אחרון - הקרנה ופאנל בכיתה.
בסיום הפאנל הגשת תיק הפקה בפורמט A4, הדפסה צבעונית.
התיק כולל תיאור מילולי של הדמות, 3 רפרנסים, 4 היטלים, 5 תנוחות, 5 הבעות פנים, 3 פריימים שלמים (דמות בסביבתה).

דרישות הקורס: 50% נוכחות ועבודה בכיתה (הגעה - בזמן, תפקוד ושיתוף פעולה),
50% הגשת פרוייקט סופי.

שאלות, התייעצות ופיתוחי ביניים ניתן לשלוח למייל - kaleboon@gmail.com

תוכנית הלימודים סימסטר ב'

שיעור 1

הקרנה ודיון בכיתה
להביא 5 חפצים "רדי מייד" מעניינים והפיכתם לדמויות.

שיעור 3-4

הקרנה ודיון בכיתה
להרכיב 4 דמויות מחלקים המשתייכים לקבוצה יעודית אחת (ברגים וכלי עבודה, כלי מטבח, כלי תפירה וכו'), כך שכתוצאה יתקבלו 4 דמויות לפי תיאורים הבאים:
חולרי - בעל מזג רתחן, מהיר ופתאומי, מסוגל להתגבר על אתגרים משמעותיים, אבל באותו הזמן, לא מאוזן, נוטה להתפרצויות רגשיות, אלימות ותנודות במצב רוח.
פלגמטי - בעל מזג איטי, עם שאיפות חזקות ומצב רוח פחות או יותר קבוע, עם ביטוי רגשי חיצוני חלש.
מלנכולי - מזג זה ניתן לתאר כפגיע בקלות, נוטה להתרגש עמוק אפילו מכישלונות קטנים, אבל מגיב באיטיות לסביבה.
סנגוויני - מזג אופטימי, מלא חיים, מרגש, חווה כישלונות וצרות בצורה קלה יחסית.
*מצ"ב איור להמחשת אופי הדמויות

שיעור 5-7

חשיבות הסיפור והבנת הדמות
להביא תיאור מילולי של דמות - ציטוט מספרות + סקיצות של הדמות. פיתוח הדמות בהתאם למסגרת סיפורית שלה, בדיקת סטראוטיפים מתאימים לה ולסביבתה.
צורת הגשה: הקרנת קובץ אחד המכיל 5 סקיצות של הדמות + וציטוט 5 קבצי רפרנסים לסביבתה.
צורת הגשה: 4 הדמויות על דף אחד עם תיאור ליד כל דמות. הקרנת הקבצים בכיתה ושליחתם למייל.

סימסטר קייץ

שיעור 9-10

חומרים, טכניקות וטקסטורות
לחשוב ולמצוא 5 חומרים, טכניקות וטקסטורות התואמות את תיאור ואופי הדמות. לשתול את הדמות בסביבה מצויירת, מצולמת ובסביבה מורכבת (קולאז'ית).
צורת הגשה: 3 פריימים עם דמות מושתלת בסביבה מצויירת, מצולמת ובסביבה מורכבת (קולאז'ית), כאשר בכל סביבה הדמות עשויה בחומר, טכניקה או טקסטורה שונים.

שיעור 11-13

רפרנסים וסטראוטיפים לדמות וסביבתה בהתאם לסוג הדמות. למצוא רפרנסים ל 3 סוגי סביבה לדמות - סביבה נוחה, עויינת והזויה בהתאם לדמות.
למצוא 3 רפרנסים לפי סטראוטיפים של הדמות ולצייר או להרכיב 3 סקיצות שונות של אותה הדמות על פי סטראוטיפים קיימים בתוך 3 סוגי הסביבה שלה.
צורת הגשה: השתלת הדמות בתוך הסביבה. הקרנת קבצים בכיתה.

שיעור 14-16

שבירת סטראוטיפים על ידי שינוי פרופורציות. בדיקת יחסי גומלין בין חלקי הגוף בהתאם לאופי הדמות. בדיקת יחסי גומלין בין הדמות וסביבתה.
לצייר או להרכיב 3 אפשרויות של דמות עם פרופורציות שונות בין חלקי הגוף. לשתול את הדמות בסביבות שונות, כך שתתקבל דמות של "גיבור", "קורבן" ו"בוגד".

צורת הגשה: קובץ המכיל 3 ניסיונות פרופורציאונליים שונים של הדמות ו 3 פריימים של דמות בתוך סביבתה לפי "גיבור", "קורבן" ו"בוגד". הקרנת קובצים בכיתה.

שיעור 17-20

ליטוש והכנת הגשת הדמויות. הכנת 4 היטלים של הדמות, 5 תנוחות, 5 הבעות פנים, 3 פריימים של דמות וסביבתה - פנים, חוץ, חלום; שמחה, עצב, איום; קלואוז אפ, מדיום שוט, לונג שוט.

צורת הגשה: הגשת תיק הפקה, הכולל תיאור מילולי של הדמות, 3 רפרנסים, 4 היטלים, 5 תנוחות, 3 פריימים שלמים (דמות בסביבתה).

פילמוגרפיה

טכניקת קאט-מאומט:

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