סילבוס מבוא לאנימציה ניסיונית – מסלול אנימציה

נושא ומטרת הסדנה:
הסדנה תתמקד בניסוי, חקירה ומציאת דרכים יצירתיות לשימוש בחומרים וחפצים באנימציית סטופמושן נסיונית.
אנו נבדוק את גבולות החומרים ונוציא אותם מהקשרם, נלמד על תכונותיהם. נמצא התאמה אסוציאטיבית וקונספטואלית לשימוש בהם.
הסדנה תפרוס בפני הסטודנטים מגוון של טכניקות וחומרים ליצירת אנימציית סטופמושן ניסיונית. במהלך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים לנעשה בתחום בעולם, תוך כדי התנסות בהנפשת שני סוגי חומרים ויפיקו 2 סרטים קצרים, עד 60 שניות כל אחד.
בהפקות אלו יושם דגש על יצירת מהלך התואם את ייחודיות 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 ב2 טכניקות וחומרי האנימציה, תוך כדי עבודה על סרט אנימציה:
- טכניקות הקאט-אואט/חפצים.
- טכניקת הזרימה – ציור בחומר משוחרר כמו חול, על שולחן אור
- יצירת 2 מהלכים התואמים את יכולתו ויחודו של כל חומר.
- ניתן לעשות סרט אישי או קבוצתי (לא יותר מ3 אנשים בקבוצה)

דרישות הקורס:
נוכחות והשתתפות בכיתה, הגעה – בזמן – חובה.
יותר מ2 חיסורים = כשלון בקורס.
50% בימוי והפקת סרט האנימציה בטכניקת הקאט-אאוט,
50% בימוי והפקת סרט האנימציה בטכניקת חול.

צורת ההגשה:
בהגשת ביניים באמצע הסימסטר יוגשו סרטי הקאט-אאוט.
בהגשה הסופית יוגשו כל הסרטים שנעשו במהלך הסימסטר – גם בטכניקת הקאט-אאוט וגם בחול. כל סרט צריך להיות מוגש בצורת גימור סבירה כעבודה העומדת בפני עצמה. ז.א. הסרט בעת ההגשה צריך להיות ערוך עם פס קול וכתוביות.
במקביל להגשה סופית בכיתה, על הסטודנטים לרכז את כל הסרטים שנעשו בקורס (באיכות מקסימלית) בתיקיה אחת לצורך ארכיון.

תוכנית הלימודים:

שיעור 1

- צפיה ודיון באפשרויות ומהות האנימציה הנסיונית
- תרגיל: לבחור חומר/חפץ ולתעד את השחתתו עד להוצאתו מהקשרו. ליצור רצף מצולם מתמונות סטילז. להביא 5 חפצים אישיים.
- צורת הגשה: הקרנה בכיתה.

שיעור 2

- איפיון החפצים, טבע דומם ותכונותיו, איפיון דמות שעומדת אחרי טבע דומם.
- תרגיל: לגבש רעיון בכתיבה ובסטוריבורד בצורת אנימטיק.
- צורת הגשה: הקרנת הסטוריבורדים/אנימטיקים בכיתה

שיעור 3

- עבודה מעשית על סרטי הקאט-אאוט.
- תחילת האנימציה.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 20% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שיעור 4

- עבודה מעשית על סרטי הקאט-אאוט.
- המשך האנימציה.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 50% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שיעור 5

- עבודה מעשית על סרטי הקאט-אאוט.
- סיום האנימציה. תיקונים אחרונים.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 80% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

שעור 6

- הגשת הסרטים הגמורים.
- תחילת הנושא השני - 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: להביא 5 חומרים זורמים שונים.

שעור 7

- בדיקת סוגי חומרים שונים מתחת למצלמה. היכרות עם החומר והתנסות בשליטה בסוגים שונים של חומרים משוחררים – עובי, שקיפות וטקסטורות שונות. צפיה בסרטי אנימציה רלוונטים. בחירת הנושא המתאים וגיבוש רעיונות.
- תרגיל: רעיון כתוב+סטוריבורד לסרט ו3 תמונות מצויירות בחומר.

שעור 8

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

שיעור 9

- עבודה מעשית על סרטי הזרימה.
- עבודה על זרימת התנועה בחומר.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 20% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

<u>שיעור 10</u>

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

<u>שעור 11</u>

- עבודה מעשית על סרטי הזרימה.
- עבודה על זרימת התנועה בחומר.
- תרגיל: הגשת אנימטיק עם 80% של אנימציה. הקרנה בכיתה.

<u>שיעור 12</u>

- נסיון בציור חופשי בחול – יצירת מופע חול. עקרונות בניית מהלך סיפורי במופע חול והעברתו לחומר. התנסות בציור חופשי.
- המשך עבודה על הסרטים.

<u>שעור 13</u>

- סיכום הסדנה. צפייה בסרטי אנימציה נבחרים בנושא מהנעשה בעולם וניתוחם ממקום אישי שלאחר ההתנסות שחוו הסטודנטים במהלך הסדנה.
- המשך עבודה על הסרטים.

פילמוגראפיה

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