סדנה מעשית משולבת בין מחלקתית

סדנה שנתית, 4 ש"ש

קול – הנפשה – נוע

מציאות מונפשת – Anima Verite

סילבוס

מרצה – אולגה גולצר

פרטי קשר:

kaleboon@gmail.com

נקודת המוצא של הסדנה בטענה, ששפת האנימציה היא מבע קולנועי לירי וכלי להמחשת מבט סובייקטיבי על המציאות. דרך ניתוח דוגמאות מקולנוע, אנימציה, וידאו ארט, קליפים, אנימציה דוקומנטרית וקולנוע נסיוני נחקור את מימד הזמן בסרטים מצולמים ואנימטיביים.

אני מבקשת לטבוע מושג חדש למבע קולנועי משולב זה – Anima Vérité – זה ביטוי של Cinema Vérité, המציע סרט מסה אנימטיבי, תיעודי, עלילתי או אמנותי, הנותן ביטוי לשילובו של זיכרון ודמיון בייצוגה של המציאות.

דימוי כארכיטיפ אוניברסלי – מזיכרון כשריד לדימוי כרשם – ממה מורכב הזיכרון? איך זיכרון הופך לדימוי? תפקידן של אלגוריות ומטפורות, ביצירת קונטקסט חדש.

הקורס מציע בדיקה והתנסות בשילוב המדיות – איפה ואיך קולנוע ואנימציה נפגשים? פרדוקס שבין עקרון התמדת הראייה לאשליית התנועה. זמן קולנועי הנתון וזמן אנימטיבי המסוגנן. בקורס נתנסה בסוגי צילום ועריכה שונים המשלבים את התנועה הקולנועית עם זו האנימטיבית. תנועה קולנועית כפופה לזמן ממשי, כאשר התנועה האנימטיבית מעמידה את היוצר בפני האתגר והחופש שבריאת הזמן לצד עיצוב הדימוי. שילוב של שני סוגי התנועות יוצר דימוי לירי, טעון סימבוליות, אלגוריה ומטאפורה.

הקורס מעשיר את השפה הקולנועית, כמו גם זו האנימטיבית בגישה המסאית לסיפור והנפשת המציאות, מפתח מבנה נרטיבי מסאי. מיועד לסטודנטים בעלי ידע בסיסי בצילום ועריכה.

סימסטר א'

במהלך הסימסטר הסטודנטים יבררו את הקשר בין קולנוע ואנימציה ויצרו 3 סרטים קצרים, תוך כדי הנפשת המציאות הקרובה שלהם:

1. נטורמורט, נעים מאוד! - הגשה בשיעור 5
2. החדר המשוגע - הגשה בשיעור 9
3. אגם, ענן, מגדל (ו. נבוקוב) - מועד ההגשה יקבע לאחר סיום הסימסטר

נושאי לימוד:

1. קולנוע ואנימציה - מה קדם למה?
2. מה זה הנפשה? מנגנון התמדת הראייה, סוגי תנועה, פרדוקס אשליית התנועה
3. התבוננות ואספנות כבלים מחקרים
4. מדומם - לנושם ובחזרה, אני זז משמע אני קיים - Moveo Ergo Sum
5. פיקסלציה - מנושם לדומם המונפש
6. אנימציה מצולמת - מציאות כדימוי
7. עריכה כבלי הנפשה, תרגום הדוקומנט לדימוי
8. דיסוננס ואוניסון בקולנוע ואנימציה
9. זמן בקולנועה ואנימציה - זמן נתון וזמן מעוצב
10. פרדוקסים של זנון
11. אלגוריה כאמירה חתרנית
12. מטאפורה כסבטקסט
13. סוגי הארכיטיפים ושימוש בהם

סימסטר ב'

במהלך הסימסטר הסטודנטים יפתחו נושא הנתון דרך חוויה אישית, קריאה, מחקר ויצרו סרט-מסה תוך בדי מציאת סיבה וצורך בשילוב שפת הקולנוע עם שפת האנימציה.

הנושא: "בית" (ישתנה משנה לשנה)

נושאי לימוד:

1. שימוש בארכיטיפים והוצאתם מקונטקסט
2. קונטקסט בעדות תיעודית
3. חומרים, חפצים, נופים ואנשים - הוצאתם מקונטקסט ויצירת טקסט חדש
4. חוויה רגשית אקספרסיבית שקובעת את הנרטיב
5. שימוש במטפורות, אלגוריות, אפוריזמים ואנטיתזה
6. ספרות מסה וסרטי מסה
7. סיפורי הנפשה/האנשה בספרות והיסטוריה
8. הנפשה בתיאטרון בובות - אמינות
9. ייצוג זיכרון כשריד היסטורי, באנימציה וקולנוע
10. ביטוי הדמיון בייצוג הזיכרון
11. יחסי הגומלין בין מציאות ותיעוד
12. אינטרפרטציה ונקודת מבט
13. דואליות של הדימוי

שלבי העבודה:

1. סערת מוחות ואיסוף רעיונות
2. גיבוש רעיונות ותחקיר - איסוף מידע רלוונטי
3. טסטים וגיבוש השפה הויזואלית התומכת ברעיון
4. צילום ועריכה
5. פס הקול ותפקידו המכריע

פילמוגרפיה בסיסית:

נורמן מקלרן, האחים קוואי

יורי נורשטיין,

דזיגה וורטוב, פודובקין

צעצועי תנועה, מייברידג', האחים לומייר

Walter Ruttmann

פול בוש, caleb wood, קריס מרקר

ז'אן רוש, William Kentridge

יאן שוואנקמייר, Karel Zeman, Jiri Barta, בונואל, ברגמן

,Ynon Lan, Zbigniew Rybczynsky

Jerzy Kucia

daisy jacobs - The Bigger Picture

MUTO - Graffiti animation by Blu

Virgil Widrich

Georges Schwizgebel

Sasha Svirsky

Bexie Bush - Mend and Make Do - A Life-Sized Animated Short Film

Robert Breer

(מומחה אפקטים מיוחדים ב"אי הכלבים" ועוד) Ian Mackinnon - Adjustment

Aug(De)Mented Reality - Hombre_McSteez

KAREL ZEMAN

Три истории любви / Three Love Stories - Svetlana Filippova

Носки большого города / Andrey Ushakov

Pia Borg

Caroline Leaf - Interview

Hermina Tyrlova

Evteeva, Loshad skripka i. Nemnozhko nervno, 1991

Valerie Pirson