

Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy

Vyučující: Martin Raudenský

Kód: ON2321A21

Název studijního předmětu: Dílna 1 – Užitá tvorba 1

Rozsah studijního předmětu: 0/1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: Z

Sylabus: Principy animace. Jednoduché počítačové i analogové animace.

Anotace: Seminář zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu. Předmět, koncipovaný jako tvůrčí dílna formou blokové výuky, má studentovi umožnit hlubší proniknutí do zákonitostí oboru vizuální komunikace. Základy práce s elektronickým obrazem. Vznik a historické proměny oboru vizuální komunikace s přihlédnutím ke specifice elektronického obrazu.

Seminář uvádí do problematiky tvorby elektronického obrazu, osvětluje principy digitální animace. Studenti si absolvováním kurzu osvojí základní dovednosti pro aplikaci multimediálních prostředků a technik. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud a experimentací získají představu o možnostech tvořivého užití nástrojů oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.

Cíl výuky: Porozumět souvislostem role digitálního umění ve vývoji evropské kultury, vzdělanosti a umění. Práce na cyklu výtvarných cvičení. Nahlédnout fáze tvůrčího procesu a jeho dynamiky, nastolit otázky motivace k tvorbě, reflektovat kognitivní a expresivní hlediska tvorby. Nahlédnout a reflektovat pedagogické aspekty vlastního tvůrčího procesu. Pokusit se transformovat jedinečnou zkušenost do pedagogického výstupu.

Klíčová slova: Animace, hra, pohyb, technologie, výtvarná výchova, ilustrace.

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách.

Adekvátní úroveň seminárních prací.#

Základní studijní literatura:

BOURRIAUD, N.: *Postprodukce*. Tranzit, 2004.

DUTKA, E. *Minimum z dějin světové animace*. 1. Praha: Akademie múzických umění, 2004.

NEDĚLA, J. (ed.). *Animace ilustrace*. Olomouc: Pastiche Filmz, 2010.

POŠ, J. *Výtvarníci animovaného filmu*. Praha: Odeon, 1990.

DYTRTOVÁ, K. RAUDENSKÝ, M. *Ko-text*. Ústí n. L.: FUD UJEP Ústí n. L., PedF UK Praha 2010.

ŠVANKMAJER, J. *Jan Švankmajer*. Praha: Arbor vitae. 2012.

Literatura doporučená:

ADOBE CREATIVE TEAM. *Adobe Illustrator CS6 – Oficiální výukový kurz*. Brno: Computer Press, 2013.

ADOBE CREATIVE TEAM. *Adobe Photoshop CS6 – Oficiální výukový kurz*. Brno: Computer Press, 2013.

ADOBE CREATIVE TEAM. *Adobe Flash CS6 Professional*. – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.

BENEŠOVÁ, M.; URC, R. *Dejiny animovaného filmu (1)*. Bratislava: Vysoká škola múzických umění, 1995.

BERNS, J. Daumenkino: *The Flip Book Show*. Düsseldorf: Snoeck Verlagsgesellschaft mbH, 2005.

BORDWELL, D.; THOMPSONOVÁ, K. *Dejiny filmu: Přehled světové kinematografie*. 1. Praha: Lidové noviny, 2007.

HASHIMOTO, Alan. *Velká kniha digitální grafiky a designu*. Brno: Computer Press, 2008.

HUDEC, Z. (ed.): *Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho: Ideologie, queer a diskurzivní analýza*.

Olomouc: Pastiche Filmz, 2012.

FURNISS, Maureen. *The animation Bible: A Guide to Everything – from Flipbooks to Flash*. 1. London: Laurence King, 2008.

GREEN, R. *Internet Art*. Thames and Hudson, 2004.

KAČOR, M. *Zlatý věk české loutkové animace*. Praha: Animation People; Mladá fronta, 2012.

LESTER, M. *Visual Communication*. Wadsworth, 2005.

MAZANEC, M. (ed.). *Křehké kino*. Brno: Galerie mladých – Olomouc: Pastiche Filmz, 2013.

MAZANEC, M. (ed.). *Peter Kubelka*. Olomouc: Pastiche Filmz, 2008.

MEYER, C. MEYER, T. *Adobe After Effects CS4: Výukový průvodce tvorbou videoefektů a animací*. Brno: Computer Press, 2012.

NFGMAN. *Character design for Mobile Device*. Rotovision 2006.

PAUL, CH. *Digital Art*. Thames and Hudson, 2003.

RUSH, M. *Video Art*. Thames & Hudson, 2003.

POKORNÝ, M. (ed.). *Filmy bez kina / Movies Without Cinema*. Brno: Dům umění města Brna. 2003.

SURMANOVÁ, Kateřina (ed.). *Ostrovny animace*. Olomouc: Pastiche Filmz, 2010.

WILLIAMS, R. *Visual Communication: Integrating Media, Art, and Science*. Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

SHANKEN, E. A. *Art and Electronic Media (Themes & Movements)*. Phaidon Press, 2009.

ŠVANKMAJEROVÁ, E. Švankmajer, J. *Anima, animus, animace*. Praha: Slovart; Arbor vitae. 1998.

ŠVANKMAJER, J. *Transmutace smyslů*. Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 1994.

URC, R. *Dejiny animovaného filmu (2)*. Bratislava: Vysoká škola múzických umění, 1999.

VANČÁT, J. *Tvorba vizuálního zobrazení (gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově)*. Praha: Karolinum, 2000.

Témata předmětu:

01. 10. 10. 2016 Zadání semestrálních prací.
02. 24. 10. 2016 Optická hračka, kreslená a plošková animace, stop-motion animace, pixilace.
03. 5. 12. 2016 Bitmapová animace, program Adobe Photoshop, vektorové animace, program Adobe Flash.
04. 19. 12. 2016 Bitmapová animace, program Adobe After Effects. Finální realizace praktického projektu.

Zadání:

- Navrhněte sérii hříček na principu Thaumatrophu, případně flipbooku.
- Navrhněte krátkou animovanou sekvenci určenou pro prezentaci na zpětném projektoru.
- Navrhněte krátkou animovanou sekvenci vhodnou pro zpracování v určeném výstupním formátu.
doba trvání: +- 5 sekund
výstupní formát: MP4
rozměr: 1024×576 obrazových bodů

Vyberte jednu z variant zadání.

Dílčí termíny:

1. Základní rešerše: témata vztahující se k animaci, návštěva Národního technického muzea, Muzea Karla Zemana.
2. Koncepce řešení úkolu ve formě skic. Volba vizuálního stylu projektu bude přizpůsobena charakteru a specifikace výrazových prostředků Vámi zvolené realizační technologie.
3. Realizace úkolu v podobě určeného výstupního formátu.

Sledujte:

- 27. mezinárodní bienále grafického designu Brno, 16. 6 – 30. 10 2016.
- Designblok 27. – 31. 10. 2016.
- Galerie a obchod Terryho ponožky, <http://www.terryhoponozky.cz/>.
- Knihy se těžko vystavují: Zdenek Seydl, NK ČR, 15. 9. – 27. 10. 2016.
- Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu, NG 05. 10. 2016 – 08. 01. 2017

Odkazy:

- <http://www.mondomedia.com/shows/happytreefriends/>
- <http://www.threeleggedlegs.com>
- <http://www.mothcollective.co.uk/>
- <http://work.jongorman.com/>
- http://www.jvallee.com/index_jvallee.html
- <http://vimeo.com/steffromuk>
- <http://www.airside.co.uk/>
- <http://www.youtube.com/watch?v=IOu0DuxFAT0>
- <http://cargocollective.com/andybaker>
- <http://birdboxstudio.com/>
- <http://www.berylproductions.co.uk/elles/>
- <http://www.estudioronda.com.ar/index.html>
- <http://www.estudioronda.com.ar/index.html>
- <http://www.carloslascano.com/carloslascano/Home.html>
- http://www.eatpes.com/the_deep.html
- <http://garethobrien.com/filter/Reel#/Reel-2010>
- <http://www.milkyelephant.com/>
- <http://www.maxandersson.com/>
- [http://www.youtube.com/watch?v=IOu0DuxFAT0 & feature=relmfu](http://www.youtube.com/watch?v=IOu0DuxFAT0&feature=relmfu)
- <http://www.petemellor.co.uk/>
- <https://vimeo.com/user2123917>
- <https://www.youtube.com/watch?v=OA1-O5QiLho>
- <http://www.marie-margaux.co.uk/index.php?/ongoing/joens-and-the-spider>