ANIMOVANÁ TVORBA V MUZEU / ANIMOVANÝ FILM *JAKUB JAN RYBA DĚTSKÝMA OČIMA*

Podbrdské muzeum, ZUŠ JJR Rožmitál pod Třemšínem - výtvarný obor, Aeroškola

Mgr. Petra Peštová, Mgr. Kateřina Hausenblasová

Příspěvek představuje příklad využití filmové animované tvorby v muzeu. Žáci výtvarného oboru ZUŠ JJR v Rožmitále pod Třemšínem připravili ve spolupráci s Podbrdským muzeem a Aeroškolou film o místním učiteli a hudebním skladateli J. J. Rybovi. V roce 2015 si připomínáme výročí 250 let od Rybova narození a 200 let od jeho smrti - Jakub Jan Ryba byl tedy hlavním mottem všech školních projektů.

Rozbor metodiky

Druh projektu – tvorba dětského animovaného filmu, určená dále pro vzdělávací účely

Délka programu, četnost – 9 měsíců, každá skupina jednou týdně v rámci výuky ZUŠ + exkurze, cílené animační semináře a soustředění

Námět – seznámení s životem a dílem místního pedagoga a hudebního skladatele J. J. Ryby, transformace získaných vědomostí do vizuální filmové podoby

Cílová skupina – 6 skupin žáků VO ZUŠ JJR ve věku od 8 do 14 let, z toho 4 mladší okrajově, 2 starší cíleně

Místo konání – Podbrdské muzeum, výtvarná učebna ZUŠ JJR, další kulturní instituce a místa spjatá s životem a dílem JJR či s animovanou tvorbou

Autorky projektu - Mgr. Petra Peštová (Podbrdské muzeum, ZUŠ JJR), Mgr. Kateřina Hausenblasová (Aeroškola)

Spolupráce – ZUŠ JJR VO, Podbrdské muzeum, Aeroškola, Společnost přátel JJR, ZUŠ JJR LDO, oboroví specialisté

Klíčová slova – Jakub Jan Ryba, klasicismus, filmová výchova, animovaný film, animace, stop motion, pixilace, plošková animace

Klíčové kompetence – pracovní, komunikační, sociální

Didaktika – vychází z principů konstruktivistické pedagogiky. V duchu objektového učení je kladen důraz na autenticitu exponátů a prostředí, projektové metody, reflexi a sebereflexi a prezentaci tvorby dětí.

Hlavní náplň – I. fáze – návštěva kulturních institucí, seznámení s odbornou literaturou, seznámení s historickými dokumenty, příprava scénáře, kresba v plenéru. II. fáze – storyboard, dabing, kresba figury, jednotlivých prostředí, tvorba plošných loutek, přípravné animační etudy. III. fáze – týdenní animační soustředění – tvorba filmu, postprodukce, prezentace

Popis projektu

Animovaný film Jakub Jan Ryba dětskýma očima vznikal na základě cílené, několikaměsíční spolupráce žáků ZUŠ JJR, Aeroškoly, Podbrdského muzea a Společnosti přátel J. J. Ryby. Naším cílem bylo vytvořit animovaný dokument, který bude součástí vzdělávacího programu (jako prvotní motivace pro dětské návštěvníky muzea - před vstupem do expozice). Projekt byl vystavěn na pilířích strukturalistické pedagogiky a objektového učení. Trval od září 2014 do května 2015, kdy vyvrcholil vernisáží výtvarných prací a premiérou animovaného filmu. Animovaná tvorba a její specifické formy poznávání byly v rámci projektu využity jako primární nástroj edukace v muzeu.

Přípravné fáze projektu se účastnilo šest malých třídních skupin žáků výtvarného oboru, pouze dvě skupiny nejstarších žáků však animovaly vlastní film. Žáci v rámci sběru materiálů a díky výtvarnému zpracování podkladů k filmu navštívili řadu míst a kulturních institucí, spjatých se životem a dílem místního pedagoga a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (sbírkové, předměty, archiv, chrámy, kde Ryba poslouchal hudbu a hrál). Navštívili i místa související s tvorbou profesionálních animovaných filmů, například studio Via Lucis. V duchu objektového učení[[1]](#footnote-1) se pak učili konfrontovat reálie. Velký důraz byl kladen na kresbu v plenéru, děti kreslily místa, kde Ryba působil a pro kolorit doby na malém městě například i živá zvířata. Na základě získaných vědomostí a praktických zkušeností připravili nejstarší žáci podle filmového scénáře storyboard. Snaha o zprostředkování vědomostí pomocí filmové řeči nutila žáky formulovat myšlenky do vizuální filmové podoby tak, aby byly srozumitelné pro diváka a měly nosnou informativní složku. Podle storyboardu pak kreslili konkrétní figury dle skutečných modelů v dobových kostýmech, v pozicích, jaké bylo třeba. Dle kreseb připravovali plošné loutky.

Podklady pro animaci žáci zpracovávali formou několika výtvarných technik. Základem byla kresba, při přípravě loutek byla uplatněna koláž a asambláž. Na některých místech filmu je pro pozadí použita fotografie. Dramatické scény či duševní vypětí JJR jsou ilustrovány linorytem.

Vlastní animaci filmu předcházely dva animační semináře, které již byly vedeny ve spolupráci s pražskou Aeroškolou a jejich cílem bylo seznámení dětí se základními principy animace, jejími možnostmi a limity. Jednalo se o jednoduché animační stop-motion etudy, které měly žáky připravit na souvislou práci ve studiu. Během prvního semináře vznikly krom pixilovaných etud také titulky, během druhého pak měli žáci možnost pracovat již přímo v animačním studiu, kde se seznamovali s prostorem, technikou a vyzkoušeli si ploškovou animaci ve vrstvách. Před vlastním soustředěním byl k dispozici dabing, na kterém spolupracovali žáci z literárně dramatického oboru.

Závěrečné týdenní animační soustředění proběhlo v prostorách Podbrdského muzea. Zde již jen 14 žáků ve věku od 10 do 14 let pracovalo 6 hodin denně ve třech pracovních skupinách na závěrečné přípravě podkladů a vlastní animaci, opět ve spolupráci s Aeroškolou. Žáci měli ve studiu k dispozici jeden přípravný stůl a dva stoly animační - se třemi vrstvami skel. Harmonogram dne obsahoval krom vlastní animace také hry vztahující se k filmové řeči, projekce krátkých animovaných filmů a procházky na místa, která Jakub Jan Ryba sám navštěvoval a která pak žáci ve filmu animovali.

Během soustředění byli žáci neustále konfrontováni s filmovým storybordem, podle kterého byla rozdělována práce do skupin a který sloužil i k celkové orientaci v čase a prostoru. Byl kladen důraz na pečlivou přípravu každé scény od fixace kulis, přes nastavení techniky a světel až po rozpis časování každé animované sekvence. Pozorování reálného pohybu se stalo základním východiskem pro fázovaní animace. Každý den byl zaměřen na jeden konkrétní problém týkající se dynamiky animace a na jeho aplikaci do vybraných záběrů. Důležitým prvkem byla i každodenní projekce profesionálních animovaných filmů a reflektivní projekce hotových animačních sekvencí z předešlých dnů, které dávaly žákům zpětnou vazbu k jejich stávající práci.

Postprodukci zajišťovala z časových důvodů již samotná Aeroškola, která však důsledně respektovala dětskou vizi filmu a při skládání sekvencí postupovala podle dětmi vytvořeného storyboardu. Ukázalo se jako nutnost věnovat ještě jednu vyučovací jednotku tzv. dotočkám a nafotit do filmu ještě několik animovaných sekvencí. Na závěr byl film konzultován s Prof. Rudolfem Adlerem z pražské FAMU a jeho připomínky byly reflektovány v závěrečné části postprodukce.

Zhodnocení projektu po realizaci a závěr

Projekt se podařilo zrealizovat včetně dílčích cílů. Žáci díky práci na filmu poznali, že mohou dohledat množství materiálů, vypovídajících o konkrétní době. Jejich snaha o zprostředkování vědomostí pomocí filmové řeči, tedy snaha formulovat myšlenky do vizuální filmové podoby tak, aby byly srozumitelné pro diváka a měly nosnou informativní složku, umožnila jejich nabyté vědomosti reálně aplikovat a pomohla je upevnit. Zpracování filmu o JJR dokládá, že audiovizuální tvorba skutečně pevnou součástí naší kultury a pro žáky bylo zcela přirozené uvědomovat si filmovou řeč a pokoušet se ji užívat. Žáci si v průběhu práce rozšířili znalosti o místě, kde žijí, poznali úlohu muzea ve společnosti a upevnili tak vazby ke svému domovu.

Velmi důležitým shledáváme fakt, že jejich dílo je dále k dispozici Podbrdskému muzeu jako součást výukových materiálů. Projekt byl tak pro děti skutečnou „zakázkou“, vidí, že jejich práce může být užitečná a sloužit druhým. Spolupráci žáků s kulturními institucemi vnímáme jako velmi prospěšnou a rozhodně budeme na podobných projektech dále pracovat.

Základní literatura

Adler, R., Myslík, J.: ABCD pro všechny, Film a video. VČVSAFV a Impuls, Hradec Králové 2006.

Hofmeister, R. R.: Uštvaný génius. SN a K, Praha 1971.

Němeček, J.: Školní deníky Jakuba Jana Ryby. SPN, Praha 1957.

Pastorová, M., Adler, R., Šlaisová, J.: Filmová/audiovizuální výchova; metodická podpora – informační zdroje. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10717/filmova-audiovizualni-vychova-metodicka-podpora-informacni-zdroje.html/

Ryba, J. J.: Můj život a hudba. Přepis a překlad Smolová, V., Společnost Jakuba Jana Ryby, Národní knihovna ČR a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Rožmitál pod Třemšínem 2005.

Dobové mapy a vyobrazení měst z 18. – 19. století

Animační soustředění, pohled do studia a práce ve vrstvách na animačních stolech. Foto Jana Fischerová

1. Petráková, B., 2009: Příběhy sbírkových předmětů. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2009/3, s. 109. [↑](#footnote-ref-1)