

Moviemention

Laboratorio sul cinema d'animazione
a cura di

www.moviemention.it

Loris Gualdi & Marina La Torre

Note introduttive

- Tempistiche di realizzazione, modelli proposti, tematiche e sviluppi possono subire modifiche in base alle esigenze dell'ente ospitante, delle scuole e del finanziatore del progetto.
- Ogni tipologia di laboratorio, pur essendo stata pensata per un target scolastico, può essere adeguata alla fascia **bambini, adolescenti, adulti e terza età**.

Perché gli adulti e perché terza età?

Perché dedicare una progettazione agli adulti della fascia 20-60 e adulti entrati nel target della terza età?

Semplicemente perché in Italia, purtroppo, l'arte dell'animazione è ancora stereotipizzata come un prodotto per soli bambini, finendo così per non considerare tutti quei prodotti d'autore, spesso al di fuori del circuito mainstream. Quindi, nel tentativo di sconfiggere questa falsa verità, il nostro gruppo si propone di sensibilizzare la conoscenza della tecnica del cartoon, attraverso approfondimenti, esercitazioni pratiche, progetti a lungo termine e visioni di vere e proprie opere d'arte, che vivono al di fuori del normale circuito distributivo.

Inoltre, i nostri laboratori si prefiggono di sviluppare un'approfondita conoscenza del cinema d'animazione, spesso confuso con i cosiddetti cartoni animati. Infatti, ancora molti non sono a conoscenza delle disparate tecniche che vivono in parallelo al cartoon, come la *stop motion* e la *pixillation*.

La nostra mission è pertanto quella di proporre un approfondimento di questo tipo di creatività, anche per quel target troppo spesso non considerato per le nuove proposte di laboratori e attività.

Il progetto

Il progetto “Moviemention” si propone come obiettivo quello di realizzare un breve filmato, ideato e realizzato dai partecipanti al corso, attraverso la propedeutica fase didattica e la seguente fase realizzativa.

Sarà possibile sviluppare uno dei seguenti prospetti:

- Spot pubblicitario
- Cortometraggio “bonsai”

In entrambi i casi, la progettualità potrà essere definita attorno a tecniche e disegni diversificati, a seconda di ciò che verrà valutato opportuno in sede di pre-produzione.

Le diverse proposte potranno avere come tematica portante, o alternativamente di semplice sfondo, le location e argomentazioni relative alla struttura ospitante.

La durata del prodotto ultimato, sarà definita in base ai tempi a disposizione e alle capacità maturate dai partecipanti, oltrechè da una propedeutica progettazione in fase di pre-produzione

Fase didattica

La prima fase del laboratorio sarà dedicata ad una fase di conoscenza del linguaggio cinematografico, attraverso materiale didattico e testi filmici:

Contenuti:

- Riflessioni sul movimento
- La pellicola e la persistenza delle immagini sulla retina
- Iter storico del cinema d'animazione
- Il flipbook, il taumatropio e il prassinoscopio
- Il cinema d'animazione in Italia
- Aspetti tecnici: dall'analogico al digitale
- I diversi supporti
- Le diverse figure lavorative
- Le inquadrature: analisi e caratteristiche
- I piani e campi: differenze e caratteristiche
- I grandi autori
- Le diverse tecniche cinematografiche
- Approfondimento sulla conoscenza della tecnica del *découpage* classico (resa famosa da Emanuele Luzzati) e del *découpage* al computer.
- Analisi di testi filmici

I partecipanti potranno proporre film a scelta per le analisi di secondo livello.

La fase didattica si chiuderà con una breve prova pratica di scomposizione filmica.

Fase realizzativa

Le fasi portanti del corso saranno suddivise in pre-produzione, produzione e post-produzione

1) La Pre-Produzione

La fase di pre-produzione, ovverosia la programmazione iniziale, definisce le fondamenta della progettazione attraverso l'iniziale sviluppo dell'**idea** che diventa **soggetto** ed infine la vera e propria **sceneggiatura**.

Idea : La fase dedicata all'idea viene sviluppata attraverso un iniziale *brainstorming* da parte dei partecipanti, a seguito del quale si definisce il punto di partenza.

Soggetto: Dall'idea si passa al soggetto, un trattamento descrittivo della storia in poche righe.

Sceneggiatura: La sceneggiatura definirà in maniera dettagliata gli eventi, i luoghi, i personaggi, oggetti ed inquadrature del soggetto.

Alla prima fase preparatoria segue la creazione dello **storyboard**, una sorta di sceneggiatura disegnata. Durante questa fase si definiscono scena per scena le ambientazioni, i dialoghi, le inquadrature, i piani e i campi, seguendo le decisioni riportate a livello di sceneggiatura.

2) La Produzione

Con la fase di Produzione si inizia a definire **il piano di lavoro**:

- Definizione della prima fase realizzativa
- Definizione dei ruoli all'interno del gruppo di lavoro

Dopo questa fase iniziale i partecipanti al corso inizieranno **l'attuazione**, misurandosi nei diversi ruoli lavorativi che la progettazione di un cartoon prevede.

Si darà inizio alla vera e propria fase operativa definita attraverso diversi step:

- Preparazione scenografie
- Preparazione personaggi
- Coloritura
- Scansione
- L'animazione in Flash

3) La Post-Produzione

Durante la fase di post-produzione si inizia a definire una precisa **analisi del preparato** attraverso una visione delle singole scene.

Dopo la fase preparatoria, si inizia la delicata fase di **montaggio***.

La fase conclusiva prevede la scelta di una **colonna sonora** e della eventuale realizzazione del **doppiaggio**.

Contenuti

- Concetti base del montaggio
- I software di editing video
- I software di editing audio
- I formati mp3, wav, ogg e dvd, dvix, avi

*La fase montaggio potrà essere definito assieme ai partecipanti, ed eventualmente realizzato dagli operatori.

Caratteristiche e strumentazioni

Attrezzature a cura della struttura ospitante

- Fogli da disegno.
- Lavagna a fogli
- Matite, gomme, matite colorate, pennarelli, tempere, pennelli, forbici, cartoncini bianchi, scotch magic (19mmx33mm),
- Un televisore con videoregistratore e lettore dvd.
- Scanner
- Stampante
- Postazioni pc

Attrezzature a cura degli operatori

- Pc portatile
- Software d'utilizzo
- Fotocamera e telecamera digitale
- Testi filmici
- Materiale didattico

Tempi di realizzazione

Il lavoro prevede 10/15 incontri di 2ore circa, con cadenza settimanale/quindicinale.*

Il progetto si conclude con la proiezione del cortometraggio "bonsai" o dello spot pubblicitario realizzato, ed eventualmente con l'allestimento di una mostra presso la struttura ospitante, per documentare le varie fasi del lavoro, alla conclusione del quale avverrà la consegna del dvd per partecipanti e per organizzatori.

Numero di partecipanti

Il numero di partecipanti previsto è di n°10/15