

APPROFONDIMENTI

L'ANIMAZIONE NEL PRE-CINEMA

Muybridge

La rete ci regala la possibilità di vedere opere e filmati che aiutano a comprendere la figura di Muybridge.

- *Eadweard Muybridge, Zoopraxographer*, di Thom Andersen, 1975 – documentario inserito nel *National Film Registry* degli Stati Uniti.
- *Muybridge's Strings*, di Yamamura Koji, 2011 – cortometraggio di animazione.
- Dimostrazione di fotografia al collodio umido su YouTube.

The horse in motion – ragazzi

<https://vimeo.com/491621233>

Il disegno e la scomposizione del movimento

Si consiglia la visione di alcuni cortometraggi reperibili in rete, che sono un esempio di come un'animazione possa essere meravigliosa ed efficace anche con un disegno incompleto se la scomposizione del movimento è accurata.

- *Thought of You*, di Ryan Woodward, 2010.
- *Blik*, di Bastiaan Schravendeel, Polder animation studio, 2010.

L'ANIMAZIONE DIGITALE

Dino *sprite sheet*, citata nel testo, di pubblico dominio

<https://www.gameart2d.com/free-dino-sprites.html>

GIF *Tux Tricks*, citata nel testo, di pubblico dominio

<https://wiki.fsugpadova.org/index.php/File:Tuxtricks.gif>

Parole chiave per la ricerca online

Piattaforme online per gestire le immagini GIF:

- GIF online tool
- GIF extract
- GIF maker
- GIF split

Piattaforme online per il disegno digitale di fotogrammi e l'esportazione in formato GIF:

- Animated GIF creator

Software citati nel paragrafo

- *Ezgif*: <https://ezgif.com> – piattaforma per la gestione di GIF (comporre, scomporre, modificare).
- *Brush Ninja*: <https://brush.ninja/> – piattaforma per la creazione di GIF animate adatta alla scuola.
- *Pencil 2D*: <https://www.pencil2d.org/> – programma multipiattaforma per il disegno digitale animato.
- *Dragonframe*: <https://www.dragonframe.com/> – il programma professionale stop-motion più evoluto.
- *FlipaClip*: <https://www.visualblasters.com/> – App per il disegno animato digitale, molto amata dagli adolescenti. Per l'uso scolastico se ne consiglia la versione a pagamento, senza pubblicità.

L'ANIMAZIONE STOP-MOTION

Walt Disney e l'animazione tradizionale

Si trovano in rete alcuni documentari che mostrano l'industria Disney al lavoro. Se ne citano qui un paio.

- *Behind the magic: The Making of Snow White and the Seven Dwarfs*, di Jeremiah Crowell, 2015.
- *The Making of Snow White*, di Harry Arends 1994.

Software per stop-motion

Parole chiave per la ricerca online di App per la ripresa *stop-motion* dei fotogrammi:

- stop-motion
- stop-motion
- cartoon animation

Tra tante, si consiglia *Stopmotion Studio* (<https://www.cateater.com/>) per la sua semplicità. Per l'uso scolastico se ne raccomanda la versione a pagamento, senza pubblicità.

Le diverse tecniche dell'animazione

Una divertente carrellata di tecniche di animazione si trova all'interno del corto:

- *Animando*, di Marcos Magalhães, NFBC, 1983.

Film consigliati per la visione in classe

Si consiglia la visione in classe di alcuni classici dell'animazione *stop-motion* facilmente reperibili nelle biblioteche. Per cominciare, ecco alcuni suggerimenti.

- 1) Animazione a due dimensioni – gli elementi sono piatti, disposti orizzontalmente su di un tavolo, con la macchina da presa allo zenit.

Lungometraggi:

- *Principi e principesse*, di Michel Ocelot, 2000, Francia (figure di cartoncino nero e carta velina colorata appoggiate su tavolo luminoso).

Cortometraggi:

- *La gazza ladra*, di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, 1964 – reperibile all'interno del DVD *Omaggio a Rossini*, 1968.

2) Animazione a tre dimensioni – modellini o pupazzi di plastilina, silicone, stoffa o altri materiali. Al loro interno, un'armatura in metallo. Il set è un vero e proprio plastico illuminato con luci appropriate, un modellino di ambiente che la macchina fotografica riprende da diverse posizioni, solo raramente dall'alto.

Lungometraggi:

- *L'isola dei cani*, di Wes Anderson, 2018, USA/Germania;
- *La mia vita da Zucchina*, di Claude Barras, 2016, Francia/Svizzera/Portogallo;
- *Galline in fuga*, di Nick Park e Peter Lord, 2000, Aardman animation/Dreamworks, UK/USA;
- *The Nightmare Before Christmas*, di Tim Burton, 1993, USA;

Cortometraggi:

- *Wallace & Gromit*, di Nick Park, Aardman animation, UK;
- Quattro cortometraggi reperibili in rete:
 - *Una fantastica gita*, 1989;
 - *I pantaloni sbagliati*, 1993;
 - *Una tosatura perfetta*, 1995;
 - *Questione di pane o di morte*, 2008.

Serie televisive:

- *Pingu*, di Otmar Gutmann, 1986, Svizzera – raccomandata soprattutto la prima serie;
- *Bob l'aggiustatutto*, di Sarah Ball, 1998, UK – solo la prima stagione;
- *Shaun, vita da pecora*, di Richard Starzak, Aardman animation, 2007, UK.

Concetti base del movimento animato

Si suggerisce la visione del corto animato *Pasta animation* (2011) (<https://vimeo.com/32406966>).

È prodotto da un gruppo di bambini russi dai 2 ai 16 anni e ripercorre molte delle fasi di scoperta dei concetti base descritti nel paragrafo *Attività: in treno, fotogramma per fotogramma*.

Festival di cortometraggi dedicati (anche) alle opere fatte da bambini e ragazzi

Sottodiciotto, Torino – <http://www.sottodiciottofilmfestival.it/>

Film festival con una sezione nazionale dedicata alle produzioni scolastiche.

Marano Ragazzi Spot Festival – <http://www.spotragazzi.it>

Festival internazionale della comunicazione sociale dei ragazzi.

Corti a Ponte, Padova – <https://www.cortiaponte.it>

Festival internazionale di cortometraggi con una sezione internazionale dedicata alle opere fatte da bambini e ragazzi di tutto il mondo, dai 3 ai 18 anni.

Timeline, Monza e Brianza – <http://www.timelinefilmfestival.eu/>

Festival internazionale del cortometraggio scolastico.

Camera Zizanio (Pyrgos, Grecia) – <https://camerazizanio.net/>

European meeting of young people's audiovisual creation. Sezione internazionale dell'Olympia Film Festival dedicata alle opere fatte da bambini e ragazzi.

Un ricco elenco dei festival che accolgono le opere audiovisive dei ragazzi è curato dall'*European Children's Film Association* (ECFA) <http://www.you-film.net/festivals.php>

“Proto-storie”

Un esempio di animazione scolastica improvvisata, utilizzando gli oggetti dell'astuccio come protagonisti di “proto-storie”: *Astucci animati* (2019) <https://vimeo.com/488502203>

Animatic

Michel Ocelot ama definire *animatic* il suo corto d'autore, reperibile in rete: *La leggenda del povero gobbo* (*La légende du pauvre bossu*), 1982, vincitore del César al miglior corto d'animazione 1983. Un'attenta visione permetterà di scoprire che in realtà dell'*animatic* c'è solo lo stile, utilizzato con finalità espressive per rendere ancor più potente – per contrasto – il finale.

Esempi di produzioni scolastiche

Acqua (2007) <https://vimeo.com/1457042>

The making of Acqua (2007) <https://vimeo.com/2784584>

Cartini animati (2011) <https://vimeo.com/24535418>

The making of Cartini animati (2011) <https://vimeo.com/26425349>

Albero di Natale (2008) <https://vimeo.com/1948925>

The making of Albero di Natale (2008) <https://vimeo.com/5179744>

Metodo di studio (2018): <https://vimeo.com/290386593>

RIFLESSIONI DI CHIUSURA

I corti scolastici citati sono reperibili online ai seguenti link.

Alberi (2009) <https://vimeo.com/4757063>

The making of Alberi (documentario di produzione, 2009) <https://vimeo.com/10304460>

Zoo (2009) <https://vimeo.com/4460360>