

DRAMMATURGIA MULTIMEDIALE

PROGRAMMA DEL CORSO

L'immagine in movimento: cosa accade tra un fotogramma e l'altro?

Un percorso formativo sul cinema d'animazione.

Il campo audiovisivo è una materia vasta e fertile e rappresenta il terreno ibrido e interdisciplinare per eccellenza: in un prodotto audiovisivo possono convergere l'immagine fotografica, il suono, le tecniche grafiche e plastiche, le pratiche teatrali (...). Elemento fondante della grammatica cinematografica è l'immagine in movimento, di cui si può comprendere a pieno il funzionamento attraverso le tecniche di animazione. Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze pratiche e teoriche necessarie alla realizzazione di un video animato, attraverso le principali fasi di produzione e le varie tecniche utilizzabili. Durante le lezioni approfondiremo la conoscenza dei linguaggi multimediali tramite l'ascolto e la visione di materiali, favorendo un ragionamento critico sul linguaggio audiovisivo. Questa fase servirà a plasmare una sorta di fonte-archivio da cui attingere per la sperimentazione e la creazione delle opere, di cui sarà valorizzata la ricerca espressiva.

- Introduzione al corso: visione e analisi di materiali significativi al fine dell'apprendimento di tecniche di animazione. Particolare attenzione sarà data all'approfondimento del processo di traduzione dell'idea in forma cinematografica: scrittura del soggetto, sceneggiatura, storyboard. Lezioni teorico-pratiche sul ritmo nell'immagine in movimento.
- Sperimentazione pratica di varie tecniche di animazione e produzione di piccoli video di esercitazione: costruzione elementi di scena, riprese video, montaggio e post-produzione. Introduzione alle varie tecniche di animazione (cut-out, stop-motion, clay motion, pixilation, pittura animata, sand...) e focus sulla ricerca dei materiali, intrinsecamente legata alla semantica del film.
- Produzione di un'opera audiovisiva realizzata interamente o parzialmente con tecniche di animazione.
- Esercitazione finale: presentazione delle sperimentazioni individuali accompagnate da un dossier di lavoro che illustri le fasi del percorso di ricerca e dell'opera finale. Saranno valorizzati la partecipazione cosciente e attiva alle lezioni, l'originalità nella poetica e nella ricerca.

MATERIALI

BIBLIOGRAFIA

SAGGISTICA, FUMETTI, ROMANZI

- L'essenza del cinema, Jean Epstein, Marsilio (2002)
- Scolpire il tempo, Andrej Tarkovskij, Ist. Internazionale Tarkovskij (2015)
- L'eroe dai mille volti, Joseph Campbell, Lindau (2016)
- Corpo Celeste, Anna Maria Ortese, Adelphi (1997)
- Lezioni di regia, Sergej M. Ejzenstejn, Piccola Biblioteca Einaudi (2000)
- Contratto con Dio, Will Eisner, Rizzoli Lizard (2017)
- Quartieri lontani, Jiro Taniguchi, Coconino Press (2019)

FILMOGRAFIA

LUNGOMETRAGGI

- Coeur fidèle, Jean Epstein (1923)
- The Adventures of Prince Achmed, Lotte Reiniger (1926)
- Old Czech Legends, Jirí Trnka (1953)
- L'ange, Patrick Bokanowski (1982)
- Close Up, Abbas Kiarostami (1990)
- Pioggia di ricordi, Isao Takahata (1991)
- Orlando, Sally Potter (1992)
- Tiburzi, Paolo Benvenuti (1996)
- The Tree of life, Terrence Malick (2011)

CORTOMETRAGGI

- Filmstudie, Hans Richter (1926)
- L'Idée, Berthold Bartosch (1932)
- A Night on Bald Mountain, Alexandre Alexeïeff (1933)
- Tarantella, Mary Ellen Bute (1940)
- La merle, Norman McLaren (1958)
- Inspirace, Karel Zeman (1948)
- La jetée, Chris Marker (1962)
- La gazza ladra, Emanuele Luzzati (1964)
- Fine Feathers, Evelyn Lambart (1968)
- L'airone e la gru, Yuri Norstein (1974)
- Il riccio nella nebbia, Yuri Norstein (1975)
- Man With Mirror, Guy Sherwin (1976)
- Metamorphosis of Mr. Samsa, Caroline Leaf (1977)
- Les trois inventeurs, Michel Ocelot (1980)
- L'uomo che piantava gli alberi, Frédéric Back (1987)
- Feelings from Mountain and Water, Te Wei (1988)
- Stellar, Stan Brakhage (1990)
- Navozande, le musicien, Reza Riahi (2020)
- Anna, cat and mouse, Varya Yakovleva (2020)