

Dossier pedagògic

Cinema animat

Organitzat per:

apropa
cultura una porta
a la inclusió

CCCB Centre de Cultura
Contemporània
de Barcelona

Dossier pedagògic Educa amb l'Art

Temàtica:

Cinema Animat

Organització:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Formadors:

AHomeInProgressFilm: És un projecte pedagògic al voltant de l'animació que té com a eix principal el treball del moviment com a eina expressiva, de llenguatge emocional i de pensament.

El col·lectiu dissenya propostes i activitats per a centres d'art, museus, i esdeveniments culturals sempre relacionades amb la gràfica animada. Aquestes propostes prenen sempre forma de taller de producció d'una peça audiovisual col·lectiva.

<http://ahomeinprogressfilm.com/>

Està format per:

· Rafa Castañer, artista, il·lustrador i narrador visual.

www.cargocollective.com/rafacastanerillustrator

· Laura Ginès, realitzadora i docent.

www.lauragines.com

· Pepon Meneses, il·lustrador i animador.

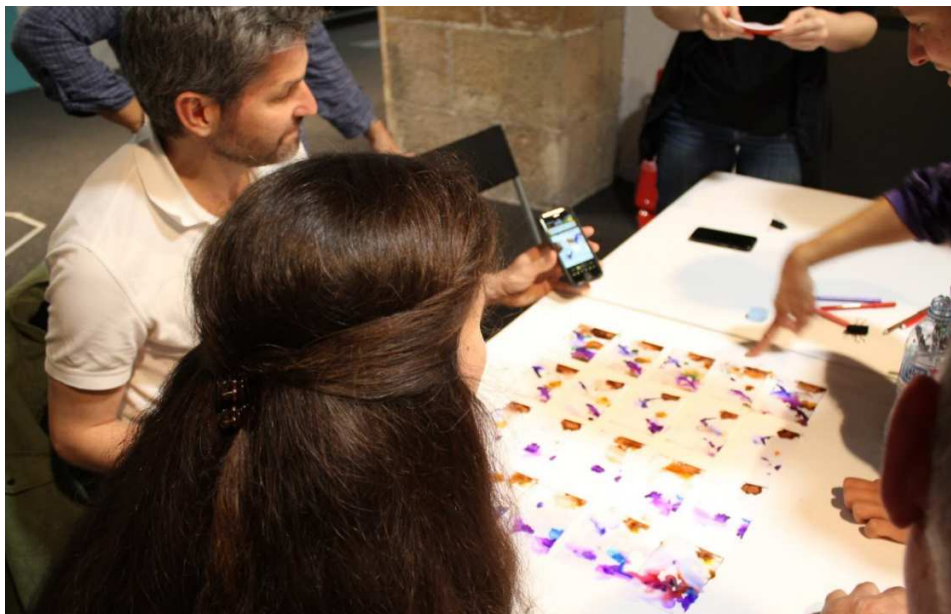
www.peponmeneses.com

Objectiu: l'animació a l'abast de tothom

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va dissenyar una formació per endinsar-se en el creatiu món del cinema animat: el treball del moviment com a eina expressiva, de llenguatge emocional i de pensament.

Es van experimentar diferents propostes, es tractarà per exemple de "plantar" flipbooks, de jugar al popular "joc del telèfon" però en versió dibuixada, o convertir el propi telèfon mòbil en una moderna joguina òptica!

Propostes per treballar el cinema animat

Us proposem treballar l'animació des de 4 aproximacions diferents.

L'Hort de Flipbooks

Un flipbook és un llibre que conté una sèrie d'imatges que varien una pàgina a una altra. Quan les pàgines es passen ràpidament sembla animar-se i moure's.

La particular tècnica que proposem consisteix en una intervenció atzarosa que anomenarem plantar un flipbook:

1. **Plantarem retoladors** sobre un munt de papers o bloc.

2. Deixarem que **retoladors taquin el paper poc a poc**.

3. **El retolador ha de pressionar el paper durant el temps que desitgem**, minuts, hores, dies,... Recomanem buscar una solució mecànica (una pila de llibres, una prestatgeria,...) per tal de no haver d'aguantar-ho amb la mà.
4. Quan ho desitgem, els participants poden **retirar els blocs**, serà el moment de recollir la collita de flipbooks.

5. El **resultat és inesperat i incontrolable**, obtindrem un munt de papers on es veuen els canvis i l'evolució de la tinta sobre els folis.

6. Aquests dibuixos els podem completar, els participants poden **dibuixar sobre els flipbooks**.

7. Al final del taller, cada participant pot emportar-se el seu treball o deixar-lo; però el que sí que farà **és deixar plantat un nou flipbook** perquè l'activitat pugui continuar amb una altra gent, en un altre moment, en un altre lloc.

El joc del telèfon

- Amb una dinàmica conduïda com si fos un joc, una filera de participants calca un dibuix, d'un en un, per a formar una seqüència.
- Cap d'ells no veu més que el dibuix anterior al seu (i tapat pel full en blanc), i el temps per a calcar-lo és limitat (el temps el decideixes tu, 10 segons, 20 segons, 4 minuts,... en funció de les persones que participin, però és interessant anar reduint el temps a mida que calca el següent participant, per afegir-hi dificultat i emoció).
- El resultat és un dibuix que es desfà, una imatge que es desdibuixa.
- Aquesta dinàmica permet anar introduint variables, diferents limitacions que afectaran al dibuix (dibuixar amb la mà dolenta, dibuixar amb dos colors, dibuixar movent el paper en comptes del retolador...).
- Consell: la nostra tria dels dibuixos d'inici és el que dona el contingut narratiu. També podem muntar la seqüència desfent-se, o a l'inrevés formant-se, o enllaçar-les obtenint la transformació d'un element en un altre.

Exemple d'aquesta estratègia (aplicada en aquest cas al tema de la pau com a fil narratiu):

<https://vimeo.com/119225423>

Matrix

És una adaptació de l'efecte visual que va popularitzar la pel·lícula Matrix, en la que el temps s'aturava però la càmera es movia al voltant dels personatges.

Tots els participants se situen al voltant d'un mateix objecte i el dibuixen, cadascú des del seu punt de vista. No cal fer servir les mateixes eines de dibuix.

Obtenim així una seqüència de dibuixos d'un objecte des de diferents punts de vista, que resultarà en una animació de l'objecte girant, o un viatge de l'espectador al voltant de l'objecte.

Zoom, clic, gif

Aquí es treballa el format gif (en tant que seqüència i loop) i el recurs de l'animació per substitució. L'eina amb què es captura i es reproduïx és la càmera del telèfon mòbil i una app que permeti seqüenciar les fotografies.

Algunes aplicacions vàlides podrien ser: Gifinator (Android) o StopMotion Studio (Apple i Android). Però en realitat pot ser qualsevol eina d'stopmotion, o que permeti generar gif animat a partir de seqüència fotogràfica (no a partir d'arxiu de vídeo).

En quant a contingut, es pot treballar amb imatges d'internet, fer collage de material trobat imprès (revistes o fulletons), o fotografiar l'entorn.

apropa
cultura una porta
a la inclusió

apropacultura.cat