

Programma didattico corso ABTEC38 - Tecniche di animazione digitale

Premessa agli studenti

Il programma è, in linea di massima esaustivo riguardo alle lezioni che verranno svolte, rimane, però suscettibile di modifiche, in base al livello di preparazione medio degli studenti. Il docente si riserva la facoltà di modificarlo per la miglior riuscita del corso.

Descrizione ed obiettivi del corso

L'obiettivo del corso è quello di coprire tutte le fasi ideative e lavorative attraverso una metodologia specifica riguardante la pre-produzione, che anticipa la realizzazione vera e propria di un corto di animazione.

La scelta del soggetto sarà affidata agli studenti, singoli o in gruppo, privilegiando le tematiche e gli stili a loro più confacenti; dopo aver elaborato sinossi ed un abbozzo di sceneggiatura, avranno il compito di preparare una "bibbia", comprendente studi preparatori di personaggi, ambienti, "color script" e "concept art", che aiuterà nella stesura dello "storyboard" e nella scelta della tecnica di animazione più opportuna per la realizzazione vera e propria di un cortometraggio d'animazione. L'intero corso sarà altresì incentrato sul racconto da veicolare al pubblico, sulla preponderanza della trasmissione della storia e delle sue valenze narratologiche, indipendentemente dalla qualità visiva e dalle possibilità tecnico/produttive, in summa, per narrare e realizzare un buon cortometraggio non sono sempre necessari budget stratosferici e strutture di produzione articolate.

Si prevedono anche lezioni con visione di corti animati e relativa analisi corale, per andare a far affiorare le problematiche che un autore e il suo staff affrontano prima della realizzazione.

La seconda fase vedrà la realizzazione vera e propria di un corto animato, di durata variabile, in base al lavoro eseguito nella prima parte del corso.

Gli studenti singolarmente o in gruppo affronteranno in base a storyboard/videoboard tutte le fasi di una "pipeline" produttiva

Saranno valutate e risolte le problematiche artistico tecniche relative alla produzione, un'approssimativa stima dei costi ed un'infarinatura su come si possa finanziare, se non richiesta su commissione, un'opera animata.

Sarà discussa, con gli studenti, la successiva veicolazione del corto, e quanto possa essere longeva un'opera animata in relazione alle tecniche, alle tematiche e alla spinta distributiva.

Le posizioni produttive, assunte durante la lavorazione, potranno essere messe in discussione per la miglior riuscita dell'animazione, in base alle spinte attitudinali, alle abilità maturate durante la lavorazione e alla valutazione corale degli studenti stessi.

La pianificazione didattica subirà modifiche durante il corso, adattandosi all'eterogeneità

dei progetti proposti, in base ai prerequisiti del gruppo classe e alle problematiche subentranti in corso di produzione.

Argomenti trattati ed esercitazioni

- Scelta di un soggetto e sviluppo di uno script.
- Scelta del mood dell'opera.
- Realizzazione e analisi continua su personaggi e ambienti in una style guide, nel caso di corti astratti il lavoro sarà incentrato sulla ricerca delle sensazioni trasmissibili.
- Scelta di colonna sonora e doppiaggio.
- Realizzazione di uno o più storyboard e relative indicazioni di regia.
- Cenni su stili e tecniche di animazione, in base al progetto.
- Messa in discussione dell'intero progetto, in base a momenti di confronto con gli altri studenti/ gruppi.
- Realizzazione di un "videoboard", rozzo, del Corto.
- Apprendimento delle principali tecniche dell'animazione tradizionale, basi fondanti dell'animazione digitale stessa.
- Lezioni pratiche su applicativi Adobe Animate/After Effects/Toon Boom Harmony/Procreate/Clip Studio Paint e simili. Valutazione di inserimento di animazioni ed elementi 3D e relativi pregi e difetti. Scelta della tecnica di animazione.
- Revisione storyboard/videoboard.
- Valutazione approssimativa del budget produttivo.
- Produzione.
- Animazione.
- Montaggio.
- Sonorizzazione/ Colonna sonora/ Doppiaggio.

- Nozioni di Diritto d'Autore
- Visione finale.
- Eventuali modifiche.
- Scelte distributive (eventi di presentazione/web/concorsi/festivals).

Modalità di esame

L'esame prenderà in considerazione tutto il lavoro eseguito durante il corso ed extra scolastico per la preparazione dei progetti.

Presentazione di tutto il materiale cartaceo, dai bozzetti al layout, digitale e video realizzato durante il corso.

Prevederà anche la scrittura di una relazione di progetto che analizzerà tutte le fasi produttive e dove si ipotizzerà la successiva "vita" del corto di animazione ed eventuali sviluppi.