

TALLERES DE CINE DE ANIMACIÓN

citoplasmas *stop motion animation*

El qué

La **animación** forma parte de la cultura popular en todo el mundo.

Aparece allá donde miremos: en el cine, producida en su forma más tradicional en las películas de Disney, Pixar, Dreamworks y Ghibli; en la televisión, con las sit-coms de Los Simpson, en los anuncios donde los cereales cobran vida, o un pulpo intenta vendernos un ambientador. La animación exhibe constantemente su versatilidad en los videojuegos, en los banners de las páginas web o desde los teléfonos móviles, llegando sus tentáculos a las películas de ficción en forma de efectos especiales. Y sin olvidar las obras de arte que son los cortometrajes independientes, ciertos videoclips o las piezas experimentales. Día a día siguen apareciendo nuevas aplicaciones en ciencia, arquitectura, salud, periodismo... **Está por todas partes!**

Pero, ¿por qué?

Porque es la forma de expresión más dinámica disponible para la creación. En el arte de la animación confluyen una infinidad de disciplinas: el dibujo, la escultura, el modelado, la performance, la danza, la informática, la sociología y muchas más. Porque puede ser practicada por todos los públicos y sobretodo porque tiene un lenguaje propio que **permite crear lo imposible.**

¿Para quién?

Está dirigida a todo tipo de públicos. Por su riqueza plástica, por su multiplicidad estética, la animación es una forma de despertar o expandir nuestra creatividad, tanto para personas que realizan actividades artísticas como para aquellas más alejadas de estos ámbitos. Además es un lenguaje que conecta directamente con la infancia y la adolescencia (vía televisión sobretodo), y por tanto con vastas aplicaciones pedagógicas.

¿Cómo se hace?

A crear lo imposible se aprende, y la manera que nosotros proponemos son los talleres de animación. Lapsos de espacio-tiempo en los que dejamos atrás prejuicios y complejos para adentrarnos en la historia y la técnica de este arte tan fascinante. Crear y amaestrar el movimiento, descubrir autores, palpar diferentes materiales,

practicar técnicas variadas, agudizar el oído y el ojo y, en definitiva, desatar la imaginación. Todo esto y más de la mano de ...

¿Quién?

...de **CITOPLASMAS**.

Productora de animación stop motion dirigida en bicefalia por Irene Iborra y Eduard Puertas. Dos seres muy inquietos, procedentes de disciplinas tan dispares como la Física y el Diseño Industrial, completamente subyugados por la potencia creadora de la animación.

Sus trabajos han viajado por todo el mundo obteniendo diversos premios. En la mayoría de ellos se refleja la filosofía de la productora, caracterizada por el reciclaje y la reutilización de materiales, además de por una continua experimentación y una debilidad por la hibridación. Empeñados en polinizar al mundo con esta técnica y los temas que les preocupan, empezaron en el 2004 y no han parado de recorrer la geografía impartiendo talleres a todo tipo de públicos y edades.

FILMOGRAFÍA

Hasta las huevas, 2008 Iborra, Puertas

Quiero ser tortilla, 2008 Iborra, Puertas

Sopa, 2005 Iborra, Malis

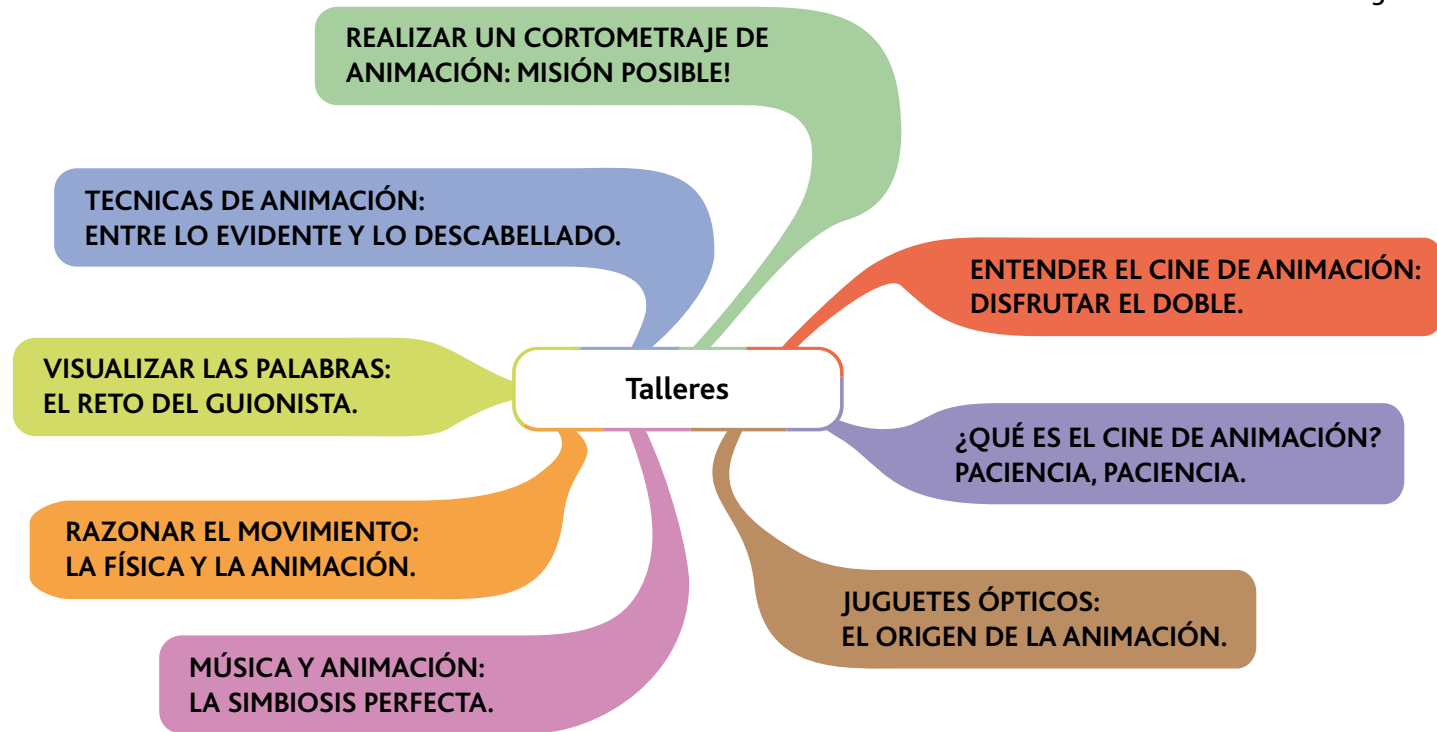
Cuentos Celestes, 2005 Iborra, Gautier

Citoplasmas en medio ácido, 2004 Iborra, Puertas, Gautier

Tipos de talleres

La animación stop motion se puede realizar con diferentes materiales y perspectivas: en plano, como el dibujo, el cut-out (recortables) o la arena sobre vidrio; o en volumen, con muñecos, plastilina, objetos e incluso, con humanos (pixelación). Según la duración y los destinatarios se elige una técnica o la mezcla de varias.

REALIZAR UN CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: MISIÓN POSIBLE!

Duración mínima 15 h

Público: Infantil, juvenil, adultos (1er nivel: sin conocimientos previos; 2° nivel: con conocimientos artísticos o cinematográficos)

◆ Durante este taller proponemos un pequeño repaso al panorama de la animación actual. Estudiamos el proceso de realización de un cortometraje de animación así como el de un largometraje. Para poner en práctica lo aprendido se realiza un micrometraje. De esta manera practicamos todas las etapas: guión, storyboard, diseño y construcción de

personajes, animación y montaje. Aprendiendo a utilizar en cada caso las herramientas o materiales necesarios, como son el equipo básico para animar: cámara + ordenador; los focos para una iluminación adecuada; y por supuesto los trucos para modelar y optimizar la producción.

◆ Hacer una panorámica de todas las técnicas de animación es una de las formas más interesantes de aproximarse a este tipo de cine. Visionaremos cortometrajes de todas las técnicas explicando sus características básicas y realizaremos ejercicios prácticos de las técnicas de animación directa, como el cut-out, la pixelación, o la animación con

TECNICAS DE ANIMACIÓN: ENTRE LO EVIDENTE Y LO DESCABELLADO.

Duración mínima 15 h

Público: juvenil, adultos (1er nivel: sin conocimientos previos; 2° nivel: con conocimientos artísticos o cinematográficos)

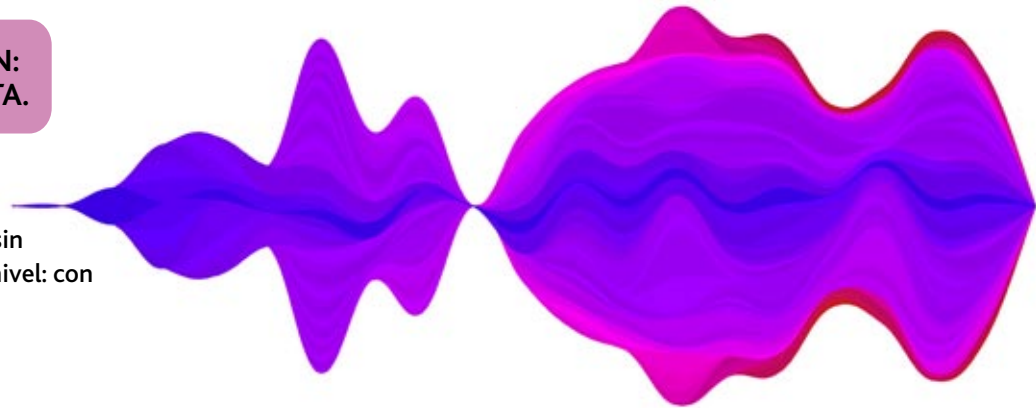
arena. El objetivo es analizar los pros y contras de cada una para ver cual se adapta mejor a la historia que nos gustaría contar y a los recursos disponibles.

MÚSICA Y ANIMACIÓN: LA SIMBIOSIS PERFECTA.

Duración mínima 15 h

Público: Adultos (1er nivel: sin conocimientos previos; 2° nivel: con conocimientos artísticos o cinematográficos)

Desde piezas abstractas hasta videoclips narrativos, la animación y la música son dos lenguajes que se penetran a la perfección. Durante este taller se explicará la relación entre la música y las imágenes, para ver cómo se construye un relato (clásico o abstracto) mediante la es-

tructura de una canción. Analizaremos el ritmo en el montaje interno y el externo, a través de diferentes ejemplos, en los cuales buscaremos el porqué de las técnicas utilizadas y su contenido. Para aplicar lo aprendido haremos una pequeña animación guiándonos por un clip de música.

A través del visionado de piezas de animación, se explicará el porqué de la puesta en escena, el uso de las formas y los colores, la luz, el montaje, el sonido y la música. Este análisis nos permitirá afinar nuestro acercamiento a las obras animadas y captar muchas más cosas de las que se

pueden apreciar a simple vista. De esta manera aprenderemos a plantearnos las preguntas adecuadas a la hora de ver y construir relatos mediante las herramientas de narración cinematográfica.

ENTENDER EL CINE DE ANIMACIÓN: DISFRUTAR EL DOBLE.

Charla / Exhibición de Cine de Animación

Duración de 1 a 2 horas.

Público: Adultos (1er nivel: sin conocimientos previos; 2° nivel: con conocimientos artísticos o cinematográficos)

¿QUÉ ES EL CINE DE ANIMACIÓN? PACIENCIA, PACIENCIA.

Charla / Exhibición de Cine de Animación

Duración de 1 a 2 horas.

Público: infantil, juvenil, familiar, adultos (1er nivel: sin conocimientos previos; 2° nivel: con conocimientos artísticos o cinematográficos)

Esta charla da una visión general del cine de animación: sus orígenes, la historia, las técnicas, sus aplicaciones... Todo ello mediante el visionado de fragmentos de piezas firmadas por diversos autores. Y para entender bien qué significa animar, una demostración de animación en directo completa la charla. La demostración se realiza con muñecos y estructuras reales, de plastilina o látex, utilizados en diferentes cortometrajes. Así el público puede comprobar cómo cobra vida en la pantalla el muñeco inerte ante sus ojos.

Dependiendo de la franja de público destinatario se adapta el nivel técnico, o se enfoca desde diferentes perspectivas. Un ejemplo es el de explicar el proceso de la animación a partir de un tema central (ej: "Contar cuentos: la animación al rescate de la palabra") y a través de las obras animadas que traten dicho tema.

Phenakistoscopio

15

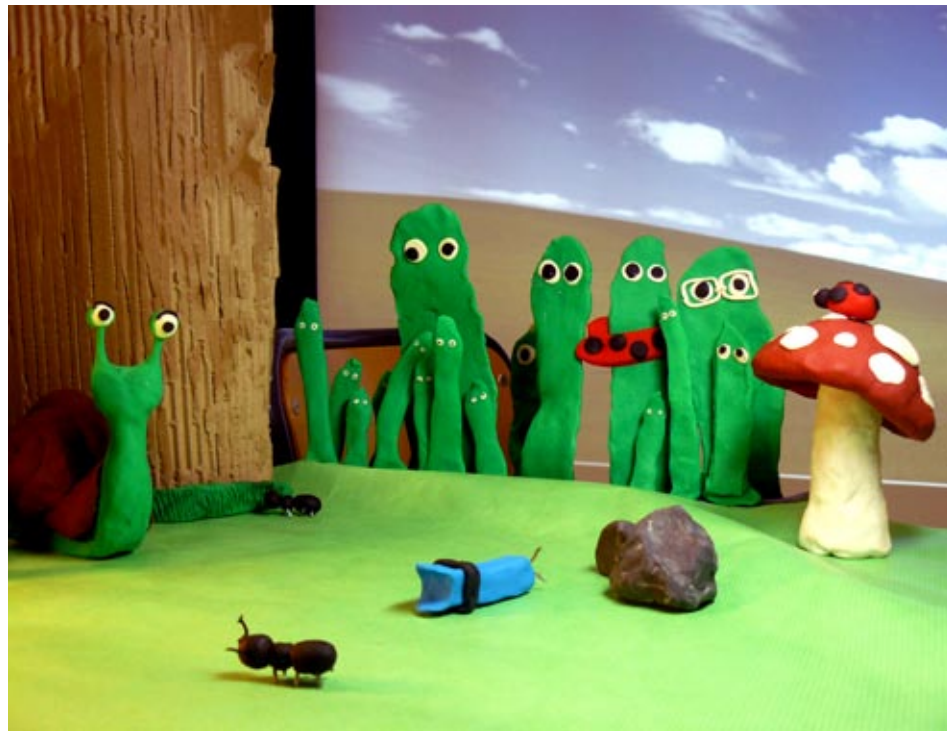
Duración de 1 a 2 horas.
Público: infantil

JUGUETES ÓPTICOS: EL ORIGEN DE LA ANIMACIÓN.

La construcción de taumátropos y flipbooks, artilugios o juguetes que nos permiten pasar dibujos a gran velocidad, es el objetivo central de este taller. Mediante la narración de un cuento se explica cómo se produce la animación. Pero para saber el final de este cuento tendremos que dibu-

jar, pintar, recortar, pegar... y comprobar por nosotros mismos que los dibujos ¡ se mueven! Y lo mejor es que nos lo podemos llevar a casa y seguir disfrutando de los juguetes. O tomarlos como ejemplo para futuras creaciones.

Imágenes de algunos talleres realizados:

Universidad de Alicante

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic

Pou d'Art (Sant Cugat)

Festival MIC (Vilanova i la Geltrú)

Talleres realizados:

Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) -"Contar cuentos: la animación al rescate de la palabra" Charla - demostración de animación + Taller de cine de animación. Infantil, juvenil. 2009

Centro Civico Pati Llimona – Tecnicas de animación. Adultos. Febrero-marzo. 2009

Mots en joc: Llum, llàpis, acció. La LLàntia – Bibliotecas de Barcelona. 3-7 años. 2009

Asociación Madart, Fac. Bellas Artes (Teruel) -Adultos. Diciembre 2008

Ayuntamiento de Mutxamel - Adolescentes –Adultos. Agosto 2008

Taller la Cova de les Cultures- Citoplasmas. -Adultos. Junio 2008

Ayunt. de la Massana - Animac Mòbil (Andorra) Adolescentes –Adultos. Septiembre 2007

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic. Adultos. Marzo 2007, Marzo 2009

Festival MIC (Vilanova i la Geltrú) Adolescentes -Adultos. Septiembre 2006

Escuela Pou d'Art (Sant Cugat) 7 - 13 años. Enero 2006, Julio 2006, Enero 2007, Julio 2007, Enero 2008

Universidad de Alicante. Adultos. Julio 2004 , Julio 2005, Julio 2006, Octubre 2007, Julio 2008

Más información en:

www.citoplasmas.com

Contacto:

animate@citoplasmas.com

irene iborra

+34 666 006 835

edu puertas

+34 639 251 505

junio 2009

www.citoplasmas.com