

L'ABC DEI FUMETTI

Di Chiara Alivernini

CHIARA ALIVERNINI

L'ABC DEI FUMETTI

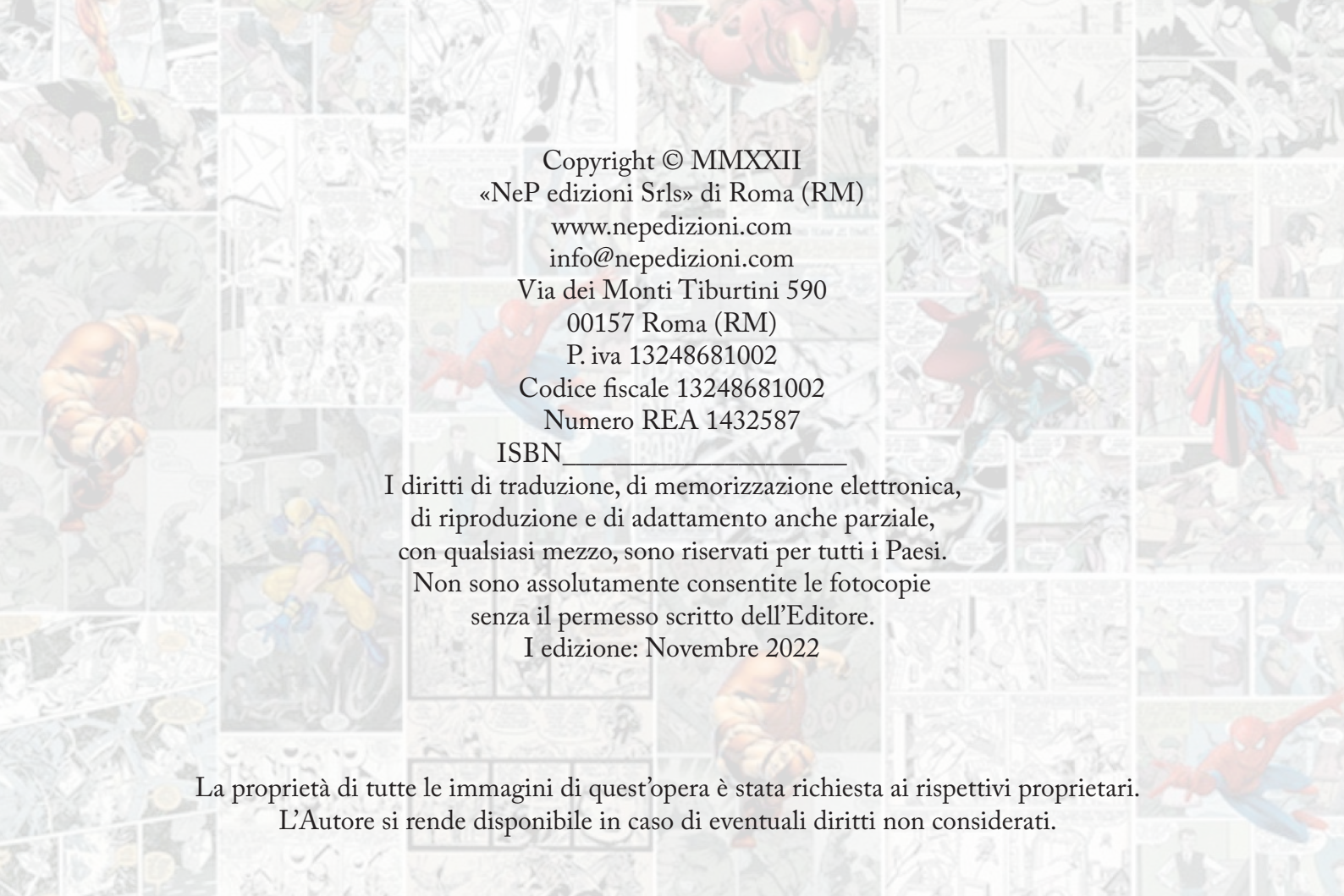

CHIARA ALIVERNINI

L'ABC DEI FUMETTI

Copyright © MMXXII
«NeP edizioni Srls» di Roma (RM)

www.nepedizioni.com

info@nepedizioni.com

Via dei Monti Tiburtini 590

00157 Roma (RM)

P. iva 13248681002

Codice fiscale 13248681002

Numero REA 1432587

ISBN _____

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: Novembre 2022

La proprietà di tutte le immagini di quest'opera è stata richiesta ai rispettivi proprietari.
L'Autore si rende disponibile in caso di eventuali diritti non considerati.

PREFAZIONE

Così come ci sono milioni di modi diversi per scrivere un fumetto, tanti possono essere i modi di insegnarlo, e devono giustamente variare a seconda dell'interlocutore. Il media ha sempre faticato a farsi riconoscere come valido strumento d'espressione artistica e forse comincia a farlo solo negli ultimi anni.

Ho avuto la fortuna e il privilegio di insegnare il linguaggio del fumetto a giovani entusiasti – prima presso l'Università **LUISS**, poi con l'esperienza della **Bugs Academy** e saltuariamente come ospite a lezioni di colleghi alla **Scuola Internazionale dei Comics** – pronti ad accogliere le mie indicazioni e soprattutto a elaborarle con la loro sensibilità e la loro esperienza, e ho sempre avuto l'impressione che loro insegnassero qualcosa a me esattamente come e quanto io stavo insegnando qualcosa a loro. Mi è capitato anche qualche coetaneo, tra gli allievi, ed è stato un confronto altrettanto stimolante.

Altresì, sono stato anche io un allievo presso la **Scuola Romana dei Fumetti**, dove ho seguito il corso di disegno salvo poi scoprire – ma anche questo fa parte del processo di insegnamento e apprendimento – che preferivo la scrittura.

In tutte queste occasioni, però, c'era sempre una base già definita da cui partire: tutti gli allievi – me compreso – sapevano grossomodo cosa fosse un fumetto. Ne avevano letti molti e arrivavano al corso già pronti al tentativo di imparare a farne di loro.

Il discorso cambia quando ci si rivolge ai bambini – e da padre di una bimba di quattro anni e mezzo, al momento in cui scrivo – sento la cosa particolarmente vicina. Con loro bisogna partire veramente dall'ABC, ed è esattamente quello che fa **Chiara Alivernini** con questo pregevole volume, del resto il titolo parla chiaro.

Ad esempio, si premura – e non è cosa scontata – di distinguere l'Animazione dal Fumetto, dato che i due termini sono spesso ancora confusi nell'ambito dei non addetti ai lavori.

Si concentra sul linguaggio, oltre che su cenni 'storici', e rende chiaro, soprattutto, che 'fare fumetti' non equivale al semplice 'disegnare' ma ha a che fare con il raccontare una storia, scriverla, definirla e poi scegnerla perché un bravo illustratore possa prendere le redini di questa prima parte di lavoro per portarlo a compimento con l'arte sequenziale.

E i due aspetti, si presti attenzione, sono entrambi di natura 'pratica', tanto la sceneggiatura quanto il disegno. Mi è capitato diverse volte che i miei interlocutori ascrivessero la sceneggiatura al campo del 'teorico', pensando che solo il disegno rappresentasse l'aspetto pratico della questione. Ovviamente questo ha a che fare con il generico misunderstanding per cui è teorico ciò che è intellettuale e pratico ciò che è manuale. Non è così, meno che mai nel campo del fumetto, tanto che i due mestieri - sceneggiatura e disegno - sono separati e ugualmente importanti, anche se non è da escludere la possibilità che sia la medesima persona a svolgerli.

Tutto questo Alivernini lo rende chiaro con schede semplici, dirette e colorate, un autentico 'alfabetiere' che è ovviamente adatto ai piccoli ma anche a genitori e soprattutto insegnanti che vogliano informarsi sulla materia in maniera rapida, efficace e divertente.

Dopotutto insegnare a qualcuno come fare fumetti, ponendo le basi per eventuali grandi autori del domani, coincide anche un po' col farli.

ANIMAZIONE

L'animazione è arte **sequenziale**; «arte sequenziale» è un termine che viene spesso usato in modo intercambiabile con i **fumetti**, anche se comprende anche altre forme d'arte.

Altre aree dell'arte che rientrano nell'arte sequenziale includono **l'animazione**, lo storyboard, l'illustrazione di libri per bambini e il design del gioco.

Come forma d'arte, i fumetti nascono e si affermano tra le pagine di giornali e riviste tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, accanto alle forme simili create in seguito all'invenzione della fotografia, ovvero film e animazione.

Le tre forme condividono alcune convenzioni, in particolare la **fusione di parole e immagini**.

Ma cosa raccontano queste immagini? In primis, un fumetto è una sequenza di **AZIONI**. Ovvero, le immagini raccontano il personaggio (o i personaggi) che si muove, compie gesti.

ANIMAZIONE-FUMETTO

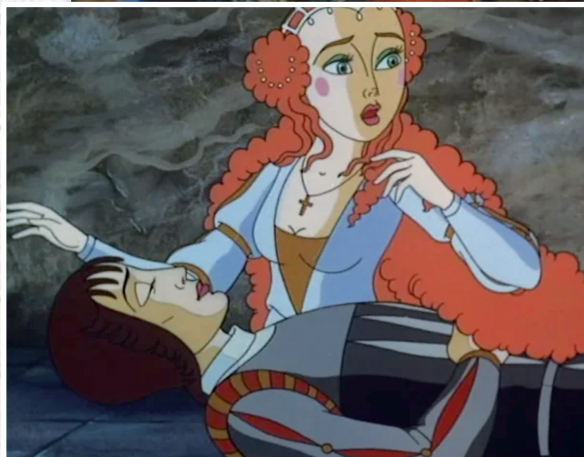
Ora, domandiamoci: qual è la differenza tra ANIMAZIONE e FUMETTO?

Riporto questa definizione da manuale: «L'animazione si riferisce a una tecnica di fotografare disegni o posizioni successive di modelli per creare un'illusione di movimento quando il film viene mostrato come una **sequenza**.» (ancora una volta, dunque, torniamo a parlare di ARTE SEQUENZIALE)

Dunque, che cos'è l'animazione?

Con questo termine ci riferiamo all' «arte, al processo o alla tecnica di realizzare film con disegni, fotografie di oggetti statici o computer grafica».

I metodi di animazione includono l'**animazione tradizionale** (disegni a mano, animazione in stop-motion che utilizza ritagli di carta, pupazzi, figure di ecc.), dunque tutte le tecniche che non rientrano nella categoria delle riprese continue di immagini live-action.

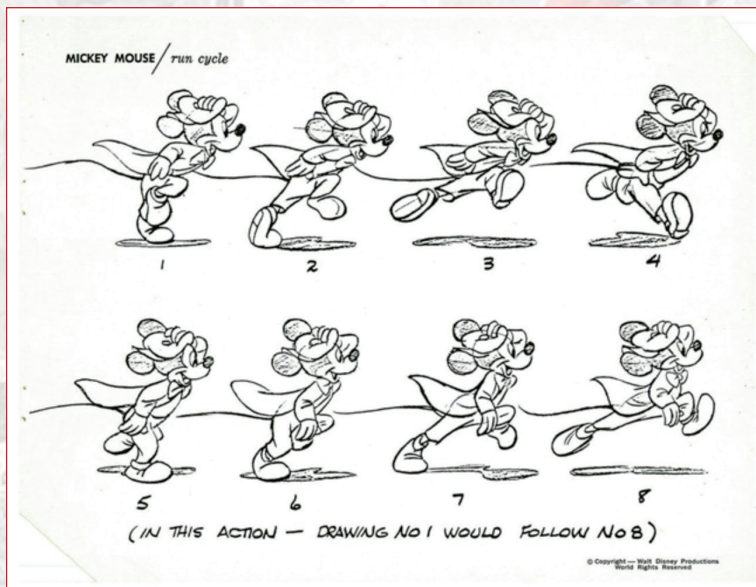
ANIMAZIONE 2D E 3D

Ora spieghiamo qual è la differenza tra animazione 2D e animazione 3D

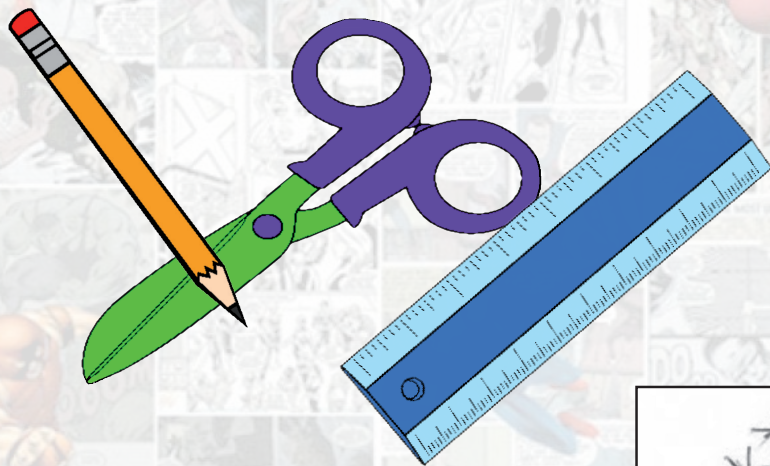
Matematicamente parlando, la differenza fra animazione 2D e 3D appare palese, eppure a molti sfuggono dei concetti basilari che indicano le differenze principali fra i due stili:

METODO DI REALIZZAZIONE: potete sperimentare la tecnica del 2D anche a casa, con un semplice blocco note: basterà che disegniate il **frame di movimento*** di quello che volete animare su ogni foglio e poi sfogliare rapidamente il blocco, in modo da ottenere l'**illusione ottica del movimento**.

* Questa è la cosiddetta animazione «frame by frame», ovvero si utilizza un insieme di disegni messi in sequenza uno dopo l'altro, i quali riprodotti ad una certa velocità daranno come risultato un effetto di movimento e, dunque, di ANIMAZIONE.

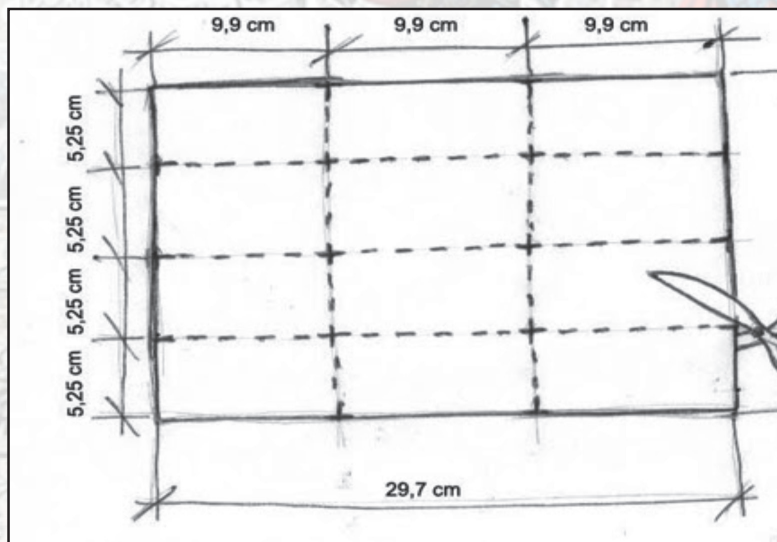

ESERCIZIARIO

1. Prendete il primo foglio, col righello dividetelo in nove sezioni uguali, ovvero: tre rettangoli uguali a sinistra, tre al centro e tre a destra; quindi numerate i singoli rettangoli e, infine, ritagliateli. Ripetete questa operazione per tutti e dieci i fogli di carta.

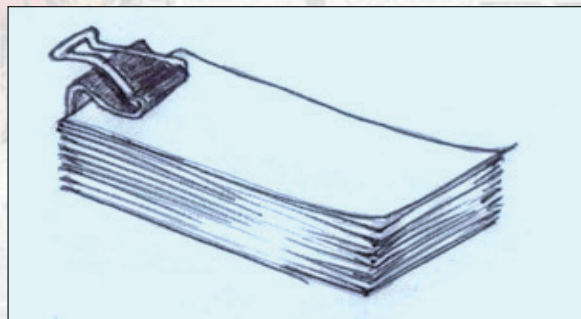
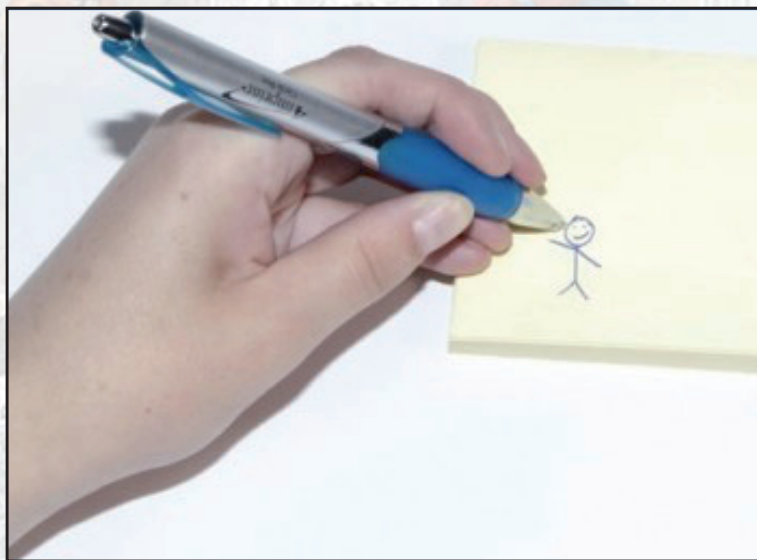
MATERIALE DA UTILIZZARE

- Dieci fogli di carta bianca
- Un elastico
- Un righello
- Una matita
- Forbici

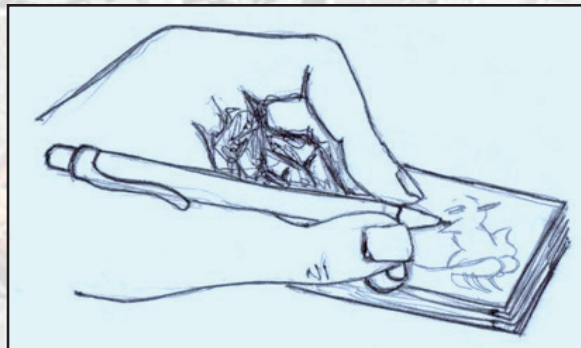

2. Legare, quindi, i rettangolini sovrapposti con il vostro elastico.

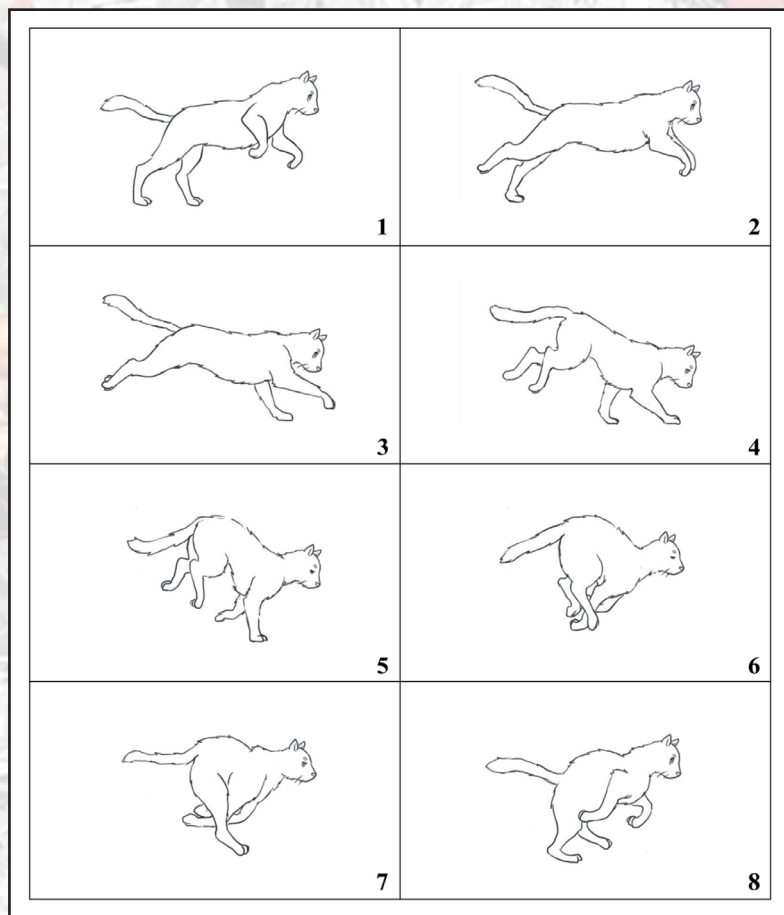
NOTA BENE: se volete, c'è un modo più semplice di questo per creare la vostra prima animazione, ovvero realizzare un FLIP BOOK: si tratta di un piccolo libro con una serie di immagini stampate che, quando le pagine vengono fatte scorrere rapidamente, creano l'illusione del movimento.

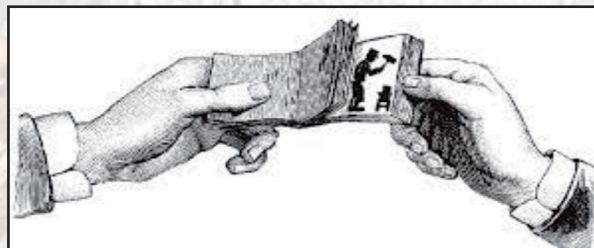
3. Siete pronti? Bene, è arrivato il momento di realizzare il disegno! Sul primo rettangolo, e su quelli a seguire, è necessario disegnare l'immagine nell'angolo in alto a destra, la quale si andrà ad animare.

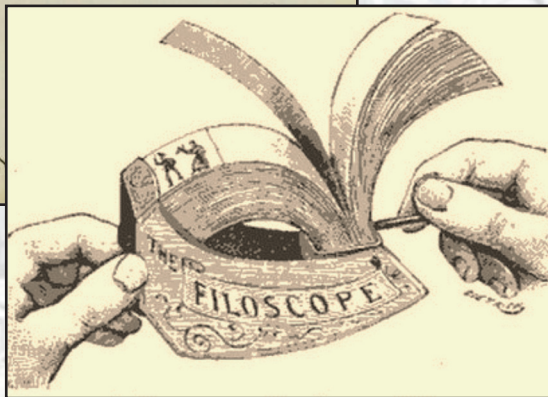
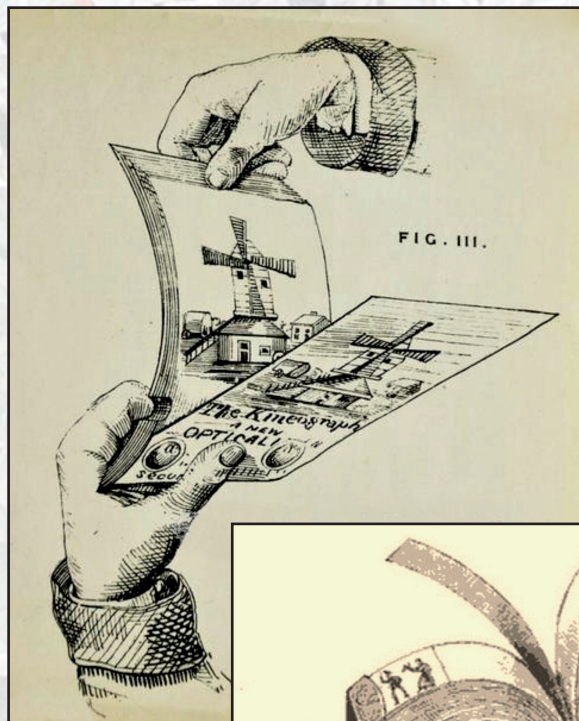

- 4) Finiti i disegni, verificate la vostra animazione: prendete con una mano un lato del blocco di fogli e con l'altra mano fate scorrere i fogli velocemente, mediante l'ausilio del pollice. Se avrete fatto tutti quanti i disegni nel modo corretto, potrete vedere l'animazione completa senza blocchi nel movimento.

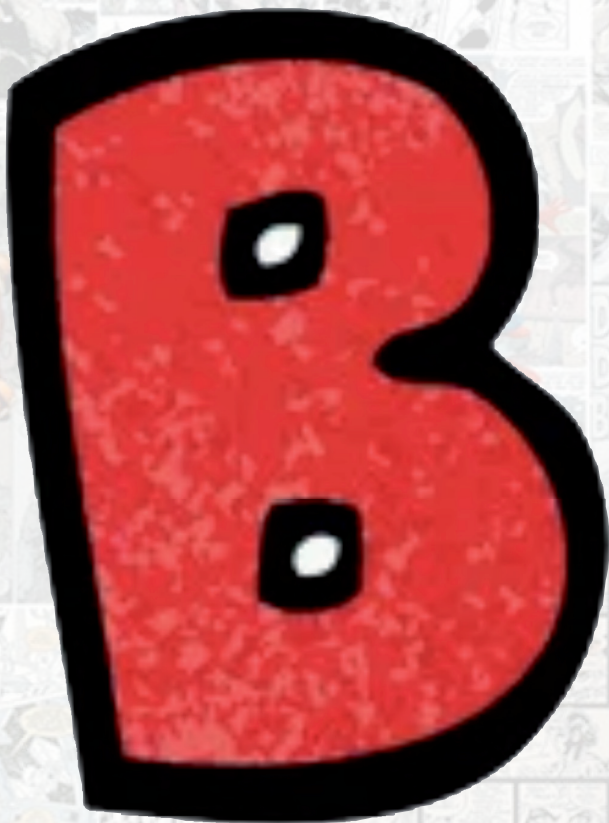
CURIOSITÀ

Il FLIP BOOK si può considerare una «macchina pre cinema».

Il primo flipbook risale, infatti, al 1868 e aveva il nome di cinografo, letteralmente un "film in movimento".

Lo sviluppatore di questa invenzione, l'inglese John Barnes Linnet, comprese che le immagini potevano essere presentate in una **sequenza lineare**, anziché essere montate su un tamburo o disco circolare e ruotate, come nella **lanterna magica**: questa fu un' invenzione che aveva il limite di proiettare un'immagine fissa, o al massimo due immagini sovrapposte che venivano animate manualmente. Altre invenzioni come ad esempio il taumatropio, lo zootropio, il kaiserpanorama e il fenachistoscopio alternavano due o più immagini in sequenza, creando un loop ripetitivo che sembrava animarsi. Erano in ogni caso animazioni che si potevano ripetere all'infinito come ad esempio un cavallo che corre o una ballerina danzante. Barnes, dunque, brevettò per primo il disegno animato inteso come Cineografo.

BALLOON

«Balloon» è una parola inglese che significa “palloncino” e indica, nel fumetto, la figura (che può avere varie FORME) nella quale vengono scritte **le parole ed i pensieri** dei personaggi; esso è un elemento fondamentale nel fumetto, poiché ospita i dialoghi delle storie.

È talmente importante che in Italia, lo ricordiamo, la sua forma tipica di nuvoletta o di “fumo” ha dato il nome stesso a questa arte (FUMETTO, appunto).

Generalmente, un balloon è composto da due parti: una forma tondeggiante, più o meno semplice, nel quale sono inseriti i testi, e una pipetta, ovvero un segno che punta nella direzione della fonte di provenienza del suono/discorso, che sia o meno un personaggio.

Il tono e il volume del parlato determinano i cambiamenti dei contorni del balloon. Vediamo ora QUALI sono le principali/diverse tipologie di balloons: