

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

WALLACE & GROMIT E ALTRE STORIE

AAVV (La collezione Aardman)

Scuole elementari e medie

A Grand Day Out

Sceneggiatura/Regia/Animazione/Fotografia: Nick Park. Durata: 23', 1989

Rex The Runt: "How Dinosaurs Became Extinct"

Sceneggiatura/Regia: Richard Golezowski. Durata: 2', 1991

Creatures Comforts

Regia/Animazione: Nick Park. Durata: 5', 1989/1990

Adam

Sceneggiatura/Regia/Animazione: Peter Lord. Durata: 6', 1991

Rex The Runt: "Dreams"

Sceneggiatura/Regia: Richard Golezowski. Durata: 2', 1991

The Wrong Trousers

Regia: Nick Park. Animazione: Nick Park, Steve Box. Durata: 29', 1993

Distr.: Lombardia - Zenith - ITALIA - I.M.C. lungotevere Flaminio, 66 - Roma.

SINOPSI

A Grand Day Out

Una gita straordinaria
di Nick Park

Un giorno festivo e una disperata mancanza di formaggio spingono Wallace, flemmatico e geniale inventore sulla cinquantina ed il suo fedele cane Gromit, a consultare le riviste di viaggi dalla destinazione esotica. La loro scelta cade su un posto, certo un po' lontano, ma che ben risponde alla loro voglia di "altrove", e di...formaggio: la luna. E non li scoraggia il fatto che per andarci occorra costruire un razzo spaziale. Sul luogo incontrano una creatura molto strana il cui desiderio di sciare verrà esaudito.

Rex the Runt: "How dinosaurs Became Extinct"

Rex the Runt "Come i dinosauri si estinsero"
di Richard Golezowski

Il cane Rex, caricatura di un intrattenitore televisivo, riceve la visita di Bob, Vince, e Tyron, un amico dinosauro. Apprendiamo che questo mostro preistorico è un lontano parente del tacchino Vince, cui i proiettili non fanno nulla, anche se gli attraversano la testa. Non è lo stesso per Tyron.

Creature Comforts

I comfort per le creature
di Nick Park

Che siate un orso polare, una tartaruga, od un giaguaro in uno zoo inglese, avete sicuramente qualcosa da dire ad un giornalista che vi interroga sulle condizioni di ospitalità del luogo. Il vitto non è eccellente, le gabbie sono un po' esigue, per non parlare del tempo che vi costringe a rimanere chiusi in casa. Forse ne avete abbastanza di un paese che vi fa sognare cieli più clementi.

Adam

Adam
di Peter Lord

Tutte le certezze che avevamo acquisito nel corso dei secoli a proposito della creazione dell'uomo e della sua divina compagna vengono annientate in soli 6 minuti. Adam è Adam, ma quanto a Eva, non è quella che credevamo.

Rex the Runt: "Dreams"

Rex the Runt: "Sogni"
di Richard Golezowski

Rex sta per presentare il suo talk-show quando è colpito da un'improvvisa voglia di dormire. E quando il sonno ha la meglio, lo assalgono mostruose visioni di pesci e di animali. Wendy, la sua compagna, lo raggiunge nelle sue avventure oniriche e deliranti.

The Wrong Trousers

I pantaloni sbagliati
di Nick Park

Ritroviamo Wallace e Gromit nel loro appartamento confortevole misto di alta tecnologia e di tradizione tipicamente inglese. Difficoltà finanziarie costringono Wallace a prendere in casa un ospite pagante, un pinguino che non solo prende il posto di Gromit nel cuore del padrone, ma in più ordisce un segreto piano criminale.

Il piano contempla l'uso di Wallace come robot, imbracato in fantascientifici pantaloni d'acciaio comandati a distanza, e un colpo sensazionale.

Ma Gromit è all'erta ed alla fine di uno strabiliante inseguimento smaschera il pinguino, riprende possesso della sua stanza e in compagnia di Wallace, come al solito in astinenza da formaggio, prosegue la lettura del giornale.

ANALISI DELLA STRUTTURA

Chi c'è all'origine della Aardman Animations?

Peter Lord: David Sproxton e io. Ci siamo conosciuti a scuola e da allora abbiamo sempre passato il tempo libero a fare film. Il nostro connubio è realmente iniziato nel 1971 a sedici anni. Abbiamo iniziato con le figurine ritagliate e progressivamente ci siamo orientati verso le animazioni in 3D. Fra il 1972 e il 1976 abbiamo fatto piccoli film durante le vacanze, per guadagnare qualche soldo e solo nel 1976 abbiamo creato lo studio a Bristol con l'ambizione di fare carriera. Da allora ad oggi è stata una lenta ma continua evoluzione. Anche se già nel 1976 eravamo dei produttori guadagnavamo molto poco. Molte cose, da allora, sono cambiate nel mondo dell'animazione in Inghilterra. Non c'erano tradizioni né cultura, in questo campo, ad eccezione dei film per bambini. Negli anni '70 non vi erano film realizzati con la plastilina e c'era una sola società che faceva film in 3D. L'accesso alla Tv era precluso, Channel 4 non esisteva, e la BBC programmava solo sport, documentari e film: niente mercato per i nostri prodotti, e quindi niente avvenire.

Si può dire che Aardman ha creato una nuova scuola di Animazione?

David Sproxton: Sì è vero, l'animazione con la plastilina si è enormemente sviluppata. Alcuni hanno detto che abbiamo creato una nuova forma di cinema. Credo che senza volerlo, abbiamo lasciato un segno nel cammino del cinema di animazione in 3D.

Esiste uno spirito Aardman? E come lo definireste?

David Sproxton: Credo che ognuno ne abbia una sua percezione. Per alcuni è la cura dei particolari, per altri il sense of humour o le nostre colonne sonore. Comun denominatore è comunque il sarcasmo del nostro modo di vedere le cose.

Peter Lord: Direi l'approccio umano. Gli inglesi amano ridere di loro stessi. Al contrario degli americani che prendono in giro gli altri.

Avete un'idea del perché le produzioni Aardman piacciono sia ai bambini che agli adulti?

Peter Lord: È il lato umano, tutti i personaggi, anche i più cattivi come il pinguino di *The Wrong Trousers*, hanno un lato che ci tocca. E poi sono quasi tutti degli animali. Tutti i personaggi sono umani, credibili, ma non sentimentali. Non sono come quelli dei film americani che devono far piangere, sono onesti.

Abbiamo stralciato alcune dichiarazioni dei due fondatori del gruppo Aardman per iniziare il viaggio di avvicinamento al tipo di cinema d'animazione di questa particolare casa di produzione.

Come ricorda nell'intervista David Sproxton è nel 1972 che lui e Peter Lord creano la Aardman Animations a Londra. Quattro anni più tardi si trasferiscono a Bristol dove abbandonati i processi di animazione tradizionali, si

dedicano ai personaggi realizzati con la plastilina. Morph, uno dei loro primi eroi, ottiene subito grande successo in televisione.

I due amici vogliono soprattutto toccare il mondo degli adulti, si inventano così uno stile che sarà largamente imitato: far esprimere i loro personaggi con un linguaggio realistico, quello di solito usato nelle interviste e nei reportage. Un'idea inaugurata nel 1978 con *Animated Conversations* realizzata per la BBC e perfezionata nel 1982 con *Conversation Pieces* per Channel 4.

Raggiunto il pubblico adulto, Aardman inizia a essere contattata da molti pubblicitari, e le richieste per spot e clip musicali diventano sempre più numerose.

La realizzazione del video di Peter Gabriel per *Sledgehammer* e di Nina Simone per *My Baby Just Cares for Me*, insieme alla campagna pubblicitaria per l'energia elettrica sono solo alcuni dei successi della Aardman. In particolare quest'ultima campagna è rappresentativa del fenomeno Aardman. Essa si ispira direttamente al corto *Creature Comforts* di Nick Park, dove la vita degli animali di uno zoo è rappresentata in maniera realistica e comica allo stesso tempo. Gli schermi Tv inglesi si sono all'improvviso popolati di pupazzi di panda, di tartarughe, di pappagalli,...che magnificano il comfort "elettrico" dei loro elettrodomestici. E subito tutti i negozi di giocattoli del paese si sono riempiti di pupazzi di quei piccoli animali di plastilina.

Creature Comforts e *The Wrong Trousers* hanno vinto l'Oscar per il miglior film di animazione rispettivamente nel 1990 e nel 1994.

Le caratteristiche del marchio Aardman sono un'identità fortemente inglese, l'estrema cura nella realizzazione, l'attenzione all'innovazione tecnologica, la libertà di espressione concessa ai diversi autori che la casa sceglie di associare alle proprie produzioni.

I sei cortometraggi contenuti in questa antologia rappresentano il meglio della produzione Aardman, pur nella varietà e ricchezza degli apporti dei singoli autori.

Nick Park firma i due episodi che riguardano la coppia Wallace & Gromit (*A Grand Day Out* e *The Wrong Trousers*), una serie molto famosa in Inghilterra, esempio perfetto della raffinatezza dello stile Aardman, capace di creare un mondo di plastilina, assolutamente accurato nei minimi dettagli e soffuso di humour inglese.

The Wrong Trousers è un vero e proprio omaggio al cinema di genere (giallo, thriller, noir), di cui è capace di ricreare atmosfere (luci ed ombre) e di rivisitare cliché e luoghi comuni (pedinamenti e caccia al pinguino), pur conservando una dimensione comica che in alcune situazioni raggiunge vertici da "screwball comedy" (commedia indiavolata), come nel caso dell'inseguimento sul trenino elettrico.

La vena di *A Grand Day Out* è più surreale e "lunare" ma ancora una volta il tocco e la messa in scena sono impeccabili.

Nick Park è anche l'autore di *Creature comforts*, un disperato e malinconico grido di allarme contro le condizioni "inumane" in cui sono segregati gli animali negli zoo. Oltre alla bellezza e alla simpatia delle diverse famiglie di pupazzi di plastilina si può notare l'attento lavoro sul materiale sonoro che sempre è al centro del progetto Aardman.

Adam di Peter Lord è un film senza dialoghi, totalmente visivo e appartiene allo spirito metafisico degli Aardman, un piccolo capolavoro di essenzialità dai risvolti esistenziali, a dimostrazione che tutto è possibile per l'ani-

mazione tridimensionale in plastilina.

Richard Golezowski è l'inventore del personaggio di "Rex the Runt", forse la serie più eccentrica prodotta da Aardman. L'immaginario dei due episodi (*Dreams*, *How Dinosaurs Became Extinct*) è un «insieme bizzarro di cliché sulla Tv e di citazioni cinematografiche (come *Eraserhead* di David Lynch)».

Anche in *Rex the Runt* «le voci sono sconvolgenti, e (l'autore) ha utilizzato deliberatamente attori non professionisti».

ITINERARI DIDATTICI

Il cinema di animazione

- 1) Autori
- 2) Scuole nazionali
- 3) Tecniche e materiali da costruzione

Il cinema di animazione

- 1) I personaggi
- 2) L'universo fantastico
- 3) Lo stile Aardman

ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE

- Lo stile dei diversi cortometraggi
- Wallace & Gromit, una coppia tipicamente inglese
- *Creature Comforts* ovvero del reportage in animazione
- Un mondo di plastilina: occhio ai dettagli
- Citazioni filmiche e modelli di genere in *The Wrong Trousers*
- Umore inglese e sottile ironia
- *Adam*: una nuova versione della genesi
- Non solo Disney

IDEE

- Visione di altri cortometraggi di animazione realizzati con la tecnica della plastilina
- Visione del video musicale di Peter Gabriel "Sledgehammer", realizzato dagli Aardman
- Incontro con un autore di cinema di animazione
- Ricerca sugli autori di cinema di animazione che lavorano in Lombardia