

Taller d'animació amb Marina Saez

Exposició Isabel Herguera

Material didàctic elaborat en el marc de l'exposició dedicada a l'artista i cineasta Isabel Herguera, per a un taller pràctic en què es podrà gaudir de l'exposició i després experimentar amb tècniques d'animació artesanals de la mà de la il·lustradora Marina Saez.

Què és una Filmoteca?

Hi ha filmoteques a tot el món que s'en cuiden de les pel·lícules del seu territori amb l'objectiu que reflexionem i pensem sobre les imatges que veiem.

- La Filmoteca de Catalunya és un equipament cultural **públic**. El seu objectiu és:

Preservar

Conservar

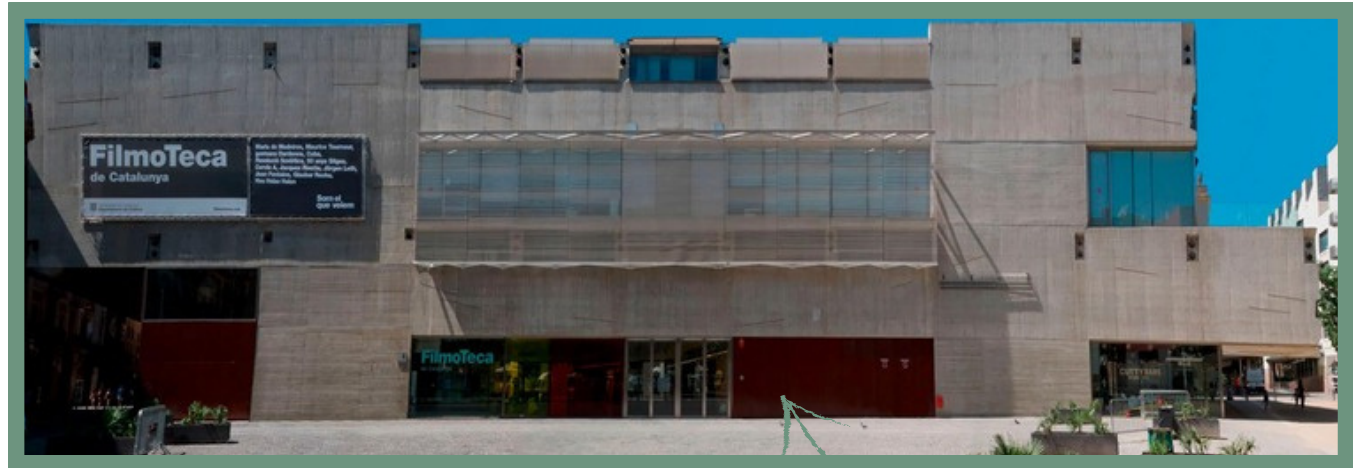
Restaurar

Catalogar

Difondre

el patrimoni fílmic català.

- Té dues seus: el **Centre de Conservació i Restauració (2CR)**, a **Terrassa**, i l'**edifici del Raval**, on es troben les oficines, els espais d'exposicions, la biblioteca i les dues sales de cinema.

Seu del Raval de la Filmoteca de Catalunya.

Aquí farem el taller!

Centre de Conservació i Restauració (2CR).

Dos vídeos per conèixer la Filmoteca de Catalunya...

En aquest vídeo podem veure els diferents espais de la seu del Raval de la Filmoteca:

- *Quins espais creiem que utilitzarem durant el taller?*
- *Quins espais o objectes ens sonen, quins no hem vist mai?*
- *És un vídeo de fa molts anys, què pot haver canviat?*

En el fragment 2:32- 4:15 podem veure un tros de la feina que fa l'equip del Centre de Conservació i Restauració.

- *Què creiem que és aquesta cinta marró que toquen?*
- *Per què pensem que porten ulleres, bates i guants?*
- *Com cuiden aquestes pel·lícules? Què hi fan?*

L'exposició: El diseg d'un lloc imaginat.

L'exposició ens convida a fer un **viatge** per conèixer algunes de les **creacions de l'artista i cineasta d'animació Isabel Herguera**. El viatge comença als anys 80 quan comença a experimentar amb la **videocreació**. De seguida descobreix **la seva passió pel cinema d'animació** i, al llarg dels anys, crea diferents peces animades a partir de **dibuixos, collage, pintura sobre vidre** i altres tècniques.

A l'exposició podrem veure els dibuixos, quaderns i materials que ha utilitzat per a les seves pel·lícules!

Què és l'animació?

L'animació és una forma de creació i expressió artística i un **tipus de cinema** en el qual no surten objectes o persones reals, sinó que es fan servir **personatges, coses i llocs imaginaris** que s'han creat fent dibuixos, fent ombres, amb objectes, etc. Hi ha moltes maneres de fer animació i tothom en pot fer amb **fotografies de figures de plastilina, fer els dibuixos amb llapis, en color**, amb programes d'ordinador o amb un **llençol i una llanterna**.

- *Quines pel·lícules d'animació coneixem?*
- *Com creiem que s'han fet? Digitalment, dibuixant a mà, amb stop-motion?*
- *Alguna vegada hem fet animació nosaltres? Com la podríem fer?*

Sobre l'Isabel Herguera

Imatge d'Isabel a la retrospectiva que se li va fer a la Fundació Kutxa, Sant Sebastià.

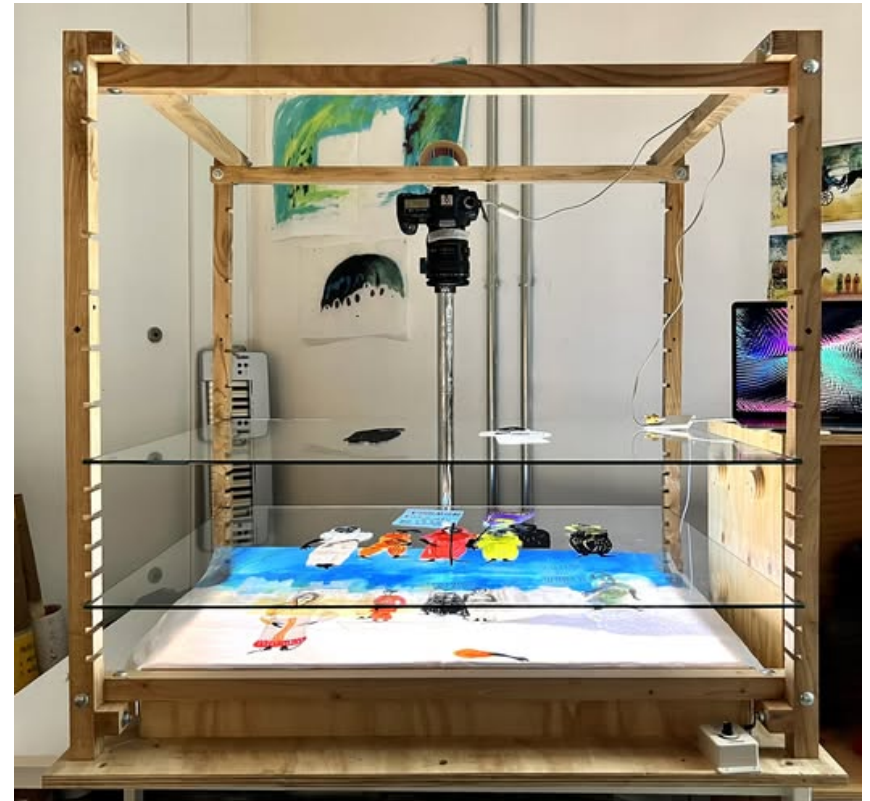
- Va néixer l'any 1961 a Sant Sebastià i és animadora, directora i productora d'animació.
- Va estudiar Belles Arts al **País Basc** i a **Alemanya**. Després se'n va anar a estudiar animació a **Califòrnia**, als Estats Units.
- S'estima molt **l'Índia**, on imparteix tallers d'animació.
- És coneguda pel seu activisme en l'animació, ja que s'implica socialment en els col·lectius vulnerables.
- Les seves pel·lícules han agradat molt tant al públic com a la crítica i ha guanyat més de cinquanta premis internacionals

Les seves pel·lícules...

- Són curtes, ja que l'animació és una feina que porta molt de temps! I per això...
- Són col·laboratives: hi participen moltes persones, fins i tot, a la pel·lícula *El sueño de la sultana*, hi van participar un grup de cuidadors d'elefants de l'Índia!
- Es poden veure a la plataforma Filmin. Si voleu conèixer les seves obres abans de visitar l'exposició, recomanem veure el curtmetratge *Bajo la almohada* o *Amore d'inverno*.

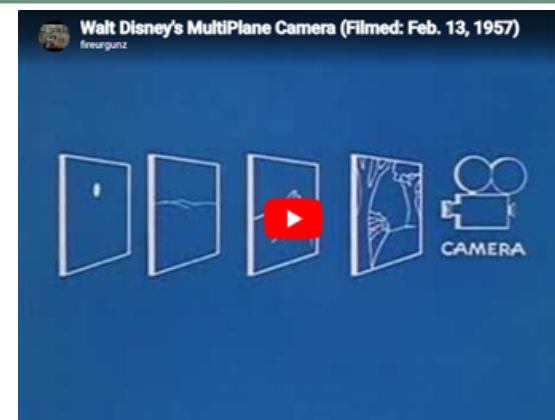
Què és la tècnica multiplà?

- És una tècnica d'animació que consisteix a posar figures retallables en làmines transparents posades les unes sobre les altres a diferents alçades, per crear un sol dibuix.
- Cada làmina té una part del dibuix: A una hi pot haver el cel, a una altra, els arbres i a una altra, els personatges.
- Una càmera mira des de dalt i fa fotos. Quan es mouen les làmines individualment, el dibuix sembla que tingui profunditat, com si fos en 3D i els personatges estiguessin dins d'un espai amb fons i distància.

Caixa de multiplà utilitzada pel llargmetratge *El sueño de la sultana* (Isabel Herguera, 2023). Foto d'El Palmeral.

En aquest vídeo, sobretot en el fragment 2:42 - 4:29 es pot veure l'ús d'aquesta tècnica en les primeres pel·lícules de Disney i es plasma la diferència entre una imatge 2D i una amb profunditat.

Activitats complementàries

1

Les funcions d'una Filmoteca

Pensem i juguem al voltant de les cinc funcions d'una Filmoteca: **Preservar, conservar, restaurar, catalogar i difondre** les pel·lícules. Què signifiquen aquestes paraules? En quins altres contextos les sentim? Quins sinònims tenen? Per què les pel·lícules necessiten aquestes cinc coses? Com es pot fer? Els llibres també ho necessiten? I les cançons? Com ho faríem?

2

Pensem amb perspectiva

Podem mirar diferents imatges del curtmetratge *Amore d'Inverno* (Annex 1) i, ara que sabem com funciona el multiplà, intentar endevinar quins animals, objectes, persones o plantes devien estar a les làmines de sobre i quines a les làmines de sota. Com ho podem saber? Canviaríem alguna cosa?

3

El nostre lloc imaginat

Isabel Herguera diu que crea les seves pel·lícules des del *disig d'un lloc imaginat*. Podem pensar, entre tots, què voldríem que hi hagués en el nostre lloc imaginat, què desitjaríem que passés a la nostra pel·lícula... i fer-ne un primer retrat descriptiu col·lectiu.

Dibuixos de gaseles per *Amore d'inverno* (Isabel Herguera, 2015)

Cuaderno cebra

ANNEX 1

AMORE D'INVERNO, ISABEL HERGUERA (2016)

AMORE D'INVERNO, ISABEL HERGUERA (2016)

ANNEX 1

AMORE D'INVERNO, ISABEL HERGUERA (2016)

AMORE D'INVERNO, ISABEL HERGUERA (2016)

MEDIACIÓ I EDUCACIÓ

2025-26

Material elaborat per l'equip de Mediació i Educació de la Filmoteca de Catalunya.

Els continguts d'aquest dossier es poden reproduir lliurement amb finalitats educatives, citant la font original:
CC BY-NC-ND 4.0

filmoteca.escoles@gencat.cat
filmoteca.cat

Fotogrames militants
© La línia torta