

Area tematica: il patrimonio culturale

Consigliato per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado

TRILOGIA ROSSINIANA

Scheda tecnica e artistica

R: Emanuele Luzzati, Giulio Gianini; sc: Emanuele Luzzati, Giulio Gianini; fot: Giulio Gianini; mus: Gioacchino Rossini (orchestra diretta da Arturo Basile); prod: Emanuele Luzzati; 1964-73, Italia, 35'.

La trama

I disegni di Emanuele Luzzati e l'animazione di Giulio Gianini danno vita a tre brani composti da Gioacchino Rossini. Nel primo Pulcinella sfugge a minacciosi carabinieri sulle note di apertura de Il Turco in Italia; nel secondo l'ouverture de La gazza ladra sollecita il volo di meravigliosi uccelli colorati; nel terzo, infine, la giovane Isabella riesce a sfuggire dalle grinfie del Sultano di Algeri nell'adattamento dell'opera lirica "L'italiana in Algeri".

I registi Emanuele Luzzati e Giulio Gianini

Il prolifico illustratore e scenografo **Emanuele Luzzati** nasce a Genova nel 1921. Dopo essersi diplomato all'École des Beaux-Arts di Losanna, torna in Italia per intraprendere la carriera teatrale e lavorare come scenografo e costumista nei maggiori teatri del Nord Italia (La Fenice di Torino, La Scala di Milano e il Teatro Stabile di Genova). Presto le sue opere vengono apprezzate anche all'estero e collabora, tra gli altri, con il London Festival Ballet e la Chicago Opera House. Nel 2000 viene inaugurato un museo permanente in suo onore nel porto antico di Genova e nel 2001 è nominato Grande Ufficiale della Repubblica dal Presidente della Repubblica Italiana.

Nato a Roma nel 1927, **Giulio Gianini** si avvicina al cinema come direttore della fotografia. Grazie alla passione per la pellicola a colori, che in Italia era ancora molto costosa e poco diffusa, vince il Nastro d'Argento nel 1952 e viene chiamato a realizzare numerosissimi documentari d'arte. Appassionato anche all'animazione, dal 1960 al 1985 collabora con Emanuele Luzzati, con cui realizza più di quindici film.

Commento dei registi

«Ci è venuto in mente: che bella la musica! Facciamo nascere i nostri cartoni animati dalla musica! Da lì è cominciata la Trilogia Rossiniana.»

Parliamo di... contenuti

Le tre storie illustrate nel film raccontano favole a lieto fine, ricche di paesaggi e personaggi fiabeschi come re, principesse e sultani. Sembra quasi che Luzzati, cullato dalle note di Rossini, dia libero sfogo alla propria fantasia e torni a essere un po' bambino raccontando storie vivaci e colorate. Forse proprio a questo servono l'arte e la musica: così come il disegno, possono avere il potere di liberare la creatività nascosta in ognuno di noi. Prova a riflettere sul ruolo della musica e dell'arte nella tua vita e sui momenti in cui ti senti libero di esprimere la tua fantasia.

E ora parliamo di... regia

Il film è stato realizzato con la tecnica del découpage, cioè ritagliando figure di carta e muovendole davanti alla cinepresa in scenografie disegnate a mano. Oggi l'animazione è dominata dal digitale e dalla computer grafica e l'uso di tecniche artigianali come questa è ormai molto raro. Riflettendo sulla grande quantità di tempo e lavoro manuale che è stata necessaria per realizzare questo film, riesci ad apprezzare la sua unicità? Come pensi sia percepito oggi questo tipo di animazione? La consideri ormai antiquata e superata o ancora capace di un alto valore espressivo?

di... sceneggiatura

Emanuele Luzzati e Giulio Gianini condividono una grande passione per il teatro dei burattini; forse proprio per questo Pulcinella è uno dei personaggi che più hanno amato, realizzando per lui numerosi disegni, cortometraggi e film.

Tutte le loro opere devono molto al mondo del teatro e spesso in questo film compaiono elementi teatrali come le maschere o il sipario che si alza e si abbassa all'inizio e alla fine della storia. Oggi purtroppo il cinema di animazione è molto lontano dal teatro e il mondo dei burattini sta scomparendo; si tratta di una tradizione antichissima e molto preziosa per la cultura del nostro Paese. Ti è mai capitato di assistere ad uno spettacolo di burattini? Con lo sviluppo delle tecnologie, gran parte della tradizione artigianale del nostro Paese viene perduta: prova a pensare ad altri esempi di forme d'arte o giocattoli che secondo te presto saranno dimenticati e sostituiti da modelli automatizzati.

di... storia del cinema

Dopo i primi film d'animazione negli anni '40, l'animazione italiana risente di un lungo periodo di crisi dovuto alla forte influenza dei prodotti Disney sul mercato cinematografico italiano. Il merito della rinascita di questo genere nel nostro Paese si deve ad artisti geniali che hanno avuto il coraggio di sperimentare nuovi modi di fare animazione come Emanuele Luzzati, Bruno Bozzetto, Guido Manuli e Paolo Piffarero. Riflettendo sugli ultimi film d'animazione che ti è capitato di vedere, pensi che sia ancora forte l'influenza dei prodotti americani sul mercato d'animazione italiano? Riesci a ricordare altri film di questo genere disegnati e prodotti in Italia?

Notizie e curiosità

Pulcinella e La gazza ladra sono stati candidati agli Oscar rispettivamente del 1965 e del 1973.

E ora largo alla creatività!

Immagina di lavorare nella bottega di Luzzati e Gianini e prova con i tuoi compagni di classe a disegnare e ritagliare nuovi personaggi di carta. Poi disegna la scenografia che preferisci e inventa una storia che legghi i personaggi.

Gira un video di questa attività e mandalo a noi, **lo posteremo sulla pagina Facebook di Schermi di Classe e lo potrai condividere con tutti gli altri studenti che partecipano al progetto.**

La Trilogia Rossiniana ti è piaciuto?

Ti consigliamo di vedere La gabbianella e il gatto (1998) e La freccia azzurra (1996) di Enzo D'Alò.

Ti consigliamo di approfondire la conoscenza di Luzzati leggendo i suoi libri illustrati, come La tarantella di Pulcinella, I paladini di Francia, L'uccello di fuoco.