

SPECTRUM

by Franz Padula

(Italy, 2022)

ANIMATION - ITALIAN - 12' - 16:9 - COLOR - STEREO

written and directed by **FRANZ PADULA**
cast **DANIELE PANARESE, PARIDE NAPOLITANO, TIZIANO CAGGESE**
director of photography **LUIGI DI NOI**
music **ANDREA RIZZO, FRANZ PADULA, BRENT LINDHE**
editor **FRANZ PADULA**
a **PATHOS DISTRIBUTION**

 PATHOS
DISTRIBUTION

SPECTRUM

A PFRAME PRODUCTION SPECTRUM WRITTEN, HAND-DRAWN, DIRECTED BY PAMEL "CRACK" PABULA
DANIELE PANARESE PAOLO NAPOLITANO TIZIANO CIGGESE
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY LUIGI DI NOI ORIGINAL MUSIC KREYOWITZ ANDREA CAS PAMEL CRACK ADDITIONAL GRAPHICS CARLO D'AM
ASSISTANT TO DIRECTOR ALBERTO DELEDDO SCRIPT CONSULTANT FRANCESCA LEONE
SET DECORATION NATASHA DE FILIPPI ON-SET PHOTOGRAPHER CHIARA LACCISO BRUCE SCRIBEN OPERATOR LORRENZO QUARANTA
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE "FINAL HYMN" BY ISRAEL STARBUCKSKY LICENSED BY SIGMA MUSIC

SYNOPSIS

Prippo, young minstrel, keeps his village together through the magic of his music. Until, one day, an infernal curse from another universe strikes him. To save him and the whole village, Prippo's friends must help him to face a battle with unknown and mysterious boundaries.

SINOSI

Prippo, giovane menestrello, tiene unito il suo villaggio con la magia della sua musica. Finché, un giorno, una maledizione da un universo lontano lo colpisce. Per salvare lui e il villaggio, i suoi amici devono aiutarlo ad affrontare una battaglia dai confini sconosciuti e misteriosi.

DIRECTOR'S STATEMENT

There are many circumstances, almost accidental, giving life to this independent project. Starting from the difficulties, following to the Covid-related confinements, in gathering a crew for real life shooting, to the intention of making something stylistically, if not original, at least unusual in the micro-budget field, as well as a desire to eventually express, by drawing on past animation and graphics experiences, many inspirations and issues pondered in the last few years.

For starters, the tops of the innocent, fragile and pristine reality, where to place the world of the protagonists, part animals, part puppets, depicted with the most traditional possible technique: Indian inked frames on paper, with their naive clarity almost evoking a primitive nostalgia of black-and-white 20s cartoon.

Undermining the amenity of the incipit, the first element coming from Stravinsky's musical and

fairytale imagery bursts in: Kashej the immortal warlock, an archetype of the evil antagonist. The whole narrative body of Spectrum is, at once, free adaptation of the tale of the Firebird, and an attempt to convey to a young audience, through updated styles and languages, the musical heritage of Stravinsky, by paying tribute to it and promoting its evocative and choreographic strength, still highly effective to the present day.

And it is right at the warlock's appearance, with his blood-red eyes, that an increasingly various and chaotic graphic style begins to stand out; the naturalistic feature of the village is contrasted by a greedy Kashej, reinterpreted in a techno-futuristic fashion, visible in several details (the touchscreen sphere, the server camouflaged within the amassed riches in the background), spying on everything and everyone, a possible metaphor of modern-day profiling technologies, everyday and pervasive.

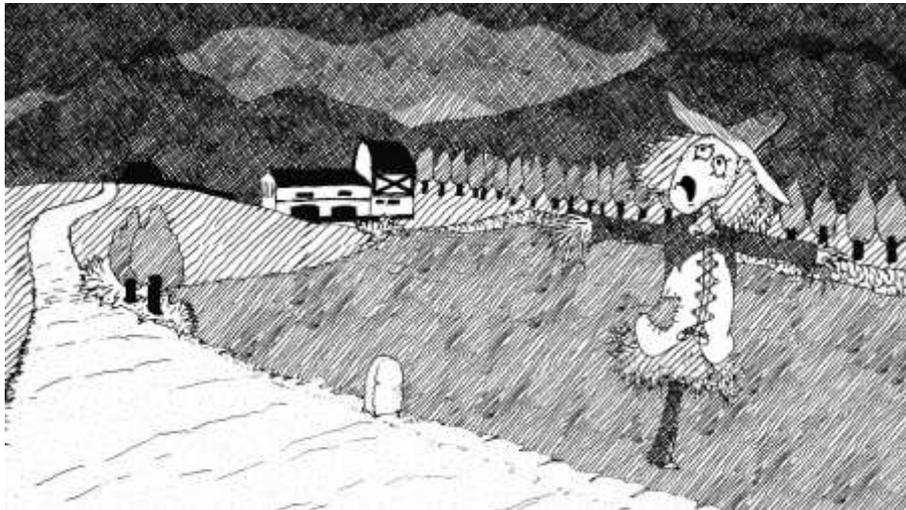

Many are the references and homages that succeed one another throughout the story, borrowed, in a postmodernist build-up, from the most diverse fields. Prippe the minstrel strums a melody à la Pete Townshend, and indeed the fate awaiting him is the same of Tommy's, the deaf, blind and mute child from the homonymous rock-opera of The Who: the similarity goes on with the arrival of a scientist (human counterpart for Prippe), who can cure this state of "selective mutism" blocking away the minstrel. If Prippe stays silent, the doctor, coming from Earth (and therefore depicted with real pictures, even if rotoscoped) speaks way too much; but it is him who uncovers the nature of Prippe's illness: the minstrel's mind is prey to demons and spectres cast upon him by the warlock, and his perceptions of sound and images are shuffled. Only a scientist whose looks and lines blatantly resemble the ones of a ghostbuster, could make out the mystery.

But this is not the only hook to the “theme of the Spectrum” told from the very title: if Pripipo sees sounds in place of images and vice versa, then every sound corresponds to a certain visual stimuli matching its frequency from the whole sonic spectrum: this is explained by the doctor who, in front of a vintage monitor, finds a way to communicate with Pripipo by means of a suggestive (really existing) technique based on Fourier’s Transform (here the tribute in the doctor’s last name - Phoorier - is clear): the spectrogram (thus maintaining the double meaning almost intact in English translation: spectre/spectrum).

So the time has come to wake the minstrel up and to encourage him to shake himself off from the psychological captivity the warlock fiendishly locked him in. The mixture of graphic styles is now complete: the prison seen through Pripipo’s eyes, is a synthwave world with saturated colors and eighties-like glows; a little bit Tron, a little bit video game, it’s the perfect stage of a battle between the black-and-white minstrel, and the purposely retro digital effects of witchy newfangled, throbbing to the rhythm of sound and music, becoming the premise for disorderly quotes from further giants of sci-fi (from Kubrick and Spielberg, to even Lucas).

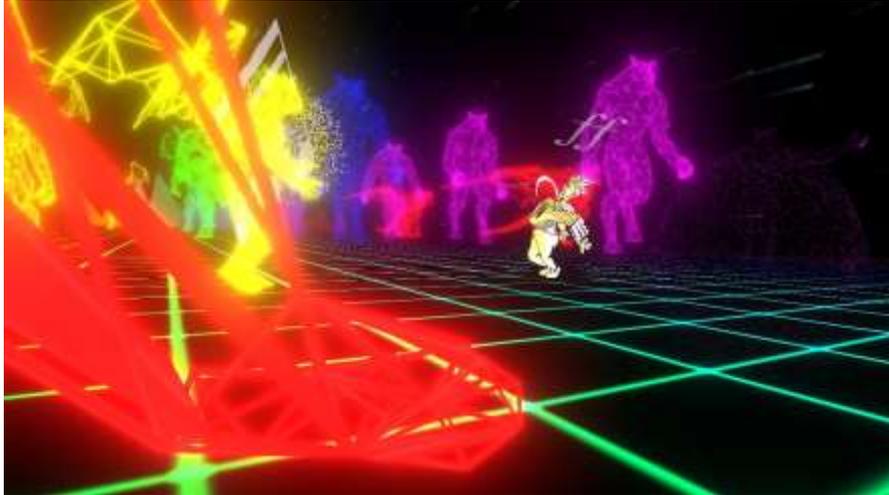

Also the themes developed in parallel, tend to reunite: in his struggle to regain freedom and purity from technological enslavement, Pripipo finds in his lute, that is, in art, a powerful ally: its notes are able to neutralise incoming creatures and demons, just like the Firebird (which not coincidentally is inlaid onto the lute) helps prince Ivan in the original tale, and with the clash reaching its climax, electronic music gives way to the famous final movement of l’Oiseau de Feu, on whose notes both monsters and minstrel seem to choreographically dance, even visually

representing Igor Stravinsky's score in a shot.

In an ideal final act, Pripipo lashes out at the egg being the core of the witchcraft (as well as Tommy smashes the mirror of his detention) and, overcoming all demons, goes through a symbolic rebirth into reality, in which turmoil, several frame pile up, in a part quotations, part ideologies, divertissement, before rejoining with the initial world. The warlock is annihilated: also Dr. Phoorier can say farewell and, passing through other universes, look for new adventures.

NOTE DI REGIA

Molte sono le circostanze, quasi fortunate, che hanno dato vita a questo progetto indipendente. Dalla difficoltà, scaturita dalle prime reclusioni Covid, di riunire un'intera troupe di riprese dal vero, alla volontà di realizzare qualcosa di stilisticamente, forse non originale ma almeno inusuale, nel settore micro-budget, oltre al desiderio di poter finalmente esprimere, attingendo all'esperienza pregressa nel campo di grafica ed animazione, diverse ispirazioni e temi maturati negli ultimi anni. A cominciare dal topos della realtà innocente, fragile ed incontaminata, in cui collocare il mondo dei protagonisti, parte animaletti parte pupazzi, realizzati con la tecnica più tradizionale possibile: fotogrammi di china su carta, la cui purezza naïf vuole quasi evocare un'atavica nostalgia del cartoon bianconero degli anni '20.

Ad insidiare l'amenità dell'incipit, irrompe il primo elemento proveniente dall'immaginario musicale e fiabesco di Stravinsky: l'immortale stregone Kashej, archetipo dell'antagonista malvagio. L'intero corpo narrativo di Spectrum è, ad un tempo, libero adattamento dalla fiaba de l'Uccello di Fuoco, ed un tentativo di veicolare ad un pubblico giovane, attraverso linguaggi e stili attualizzati, l'eredità musicale di Stravinsky, omaggiandola e valorizzandone il potenziale evocativo e coreografico, ancor oggi efficacissimo.

Ed è proprio alla comparsa dello stregone, coi suoi occhi di un rosso saturo, che inizia a distinguersi uno stile grafico progressivamente più vario e caotico; al carattere naturalistico del villaggio, si oppone un avido Kashej riletto in veste tecnofuturistica, ravvisabile in diversi dettagli (la sfera-touchscreen, il server mimetizzato tra le ricchezze ammassate sullo sfondo), che spia tutto e tutti, possibile metafora delle odierne tecnologie di profilazione, pervasive e quotidiane.

Molti sono i riferimenti e gli omaggi che si avvicendano nel corso della narrazione, mutuati, in accumulo postmoderno, dalle aree più eterogenee. Il menestrello Pripipo arpeggia un motivo alla Pete Townshend, ed infatti il destino che lo attende è lo stesso di Tommy, il bambino sordomuto e cieco dell'omonima rock-opera degli Who: l'analogia prosegue con l'arrivo di uno scienziato (controparte umana di Pripipo), che possa curare questo stato di "mutismo selettivo" che isola il menestrello. Se Pripipo resta muto, il dottore, proveniente dal pianeta Terra (e dunque raffigurato in immagini reali, sia pur trattate in rotoscopio) parla fin troppo; ma è lui a spiegare la natura del male di Pripipo: la mente del menestrello è preda di demoni e spettri opera dello stregone, e le sue percezioni di suono ed immagini sono confuse tra loro. Solo uno scienziato che, nel look e nelle battute, rassomiglia smaccatamente ad un ghostbuster, poteva decifrare l'arcano.

Ma non è questo l'unico appiglio al "tema dello spettro" annunciato fin dal titolo: se Pripipo vede i suoni al posto delle immagini e viceversa, allora ogni suono corrisponde a una stimolazione visiva che ne rispecchi le frequenze dall'intero spettro sonoro: ce lo spiega il dottore che, davanti ad uno

schermo vintage, trova il modo di comunicare con Prippe in un suggestivo meccanismo (realmente esistente) basato sulla Trasformata di Fourier (e qui l'omaggio nel nome del dottore - Phoorier - è evidente): lo spettrogramma (e il gioco sul duplice significato di "Spettro" resta quasi intatto tradotto in inglese: spectre/spectrum).

È quindi il momento di risvegliare il menestrello ed incoraggiarlo a scuotersi dalla prigionia psicologica in cui Kashej lo ha diabolicamente rinchiuso. La commistione di stili grafici è ormai completa: la prigione vista dagli occhi di Prippe è un mondo synthwave con colori saturi e luminescenze eighties; un po' Tron un po' videogame, è il perfetto teatro per una battaglia tra il menestrello, in bianconero, e gli effetti digitali volutamente retrò delle diavolerie stregonesche, che pulsano a tempo di musica e del suono, offrendo il pretesto per citare alla rinfusa altri giganti sci-fi (da Kubrick a Spielberg, fino a Lucas).

Anche i temi sviluppati parallelamente tendono a ricongiungersi: nella sua lotta per riconquistare la libertà e la purezza dalla schiavitù tecnologica, Prippe trova nel liuto, cioè nell'arte, un potente alleato: le sue note sono in grado di neutralizzare creature e demoni che avanzano, proprio come l'Uccello di Fuoco (che non a caso appare intarsiato sul liuto) aiuta il principe Ivan nella fiaba originaria, e quando la sfida raggiunge il culmine, la musica elettronica lascia il posto al celebre movimento finale de l'Oiseau de Feu, sulle cui note mostri e menestrello sembrano coreograficamente danzare, ricalcando fedelmente lo spartito di Igor Stravinsky in un'inquadratura. In un ideale atto conclusivo, Prippe si scaglia contro l'uovo che è il cuore dell'incantesimo (così come Tommy infrange lo specchio della sua prigionia) e, sconfiggendo tutti i demoni, affronta la simbolica rinascita alla realtà, nel cui tumulto si affollano dei frame in un divertissement fra il citazionistico e

l'ideologico, prima del ricongiungimento col mondo iniziale. Lo stregone è annientato: anche il dottor Phoorier può congedarsi e, transitando verso altri universi, cercare nuove avventure.

DIRECTOR'S BIOGRAPHY

Born in Lecce in 1984, Franz Padula has always been fascinated with both cinema and technology. During his computer engineering studies, he got involved in several cinematic indie projects in a whole variety of tasks (foley artist, sound editor, VFX compositor, script consultant). In order not to miss a thing, he also delved into rock music and cel animation. Spectrum is his first effort as a director and writer, covering additional roles such as animating and providing CGI.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Nato nel 1984, Franz Padula è sempre stato attratto da due cose: il cinema e la tecnologia. Durante i suoi studi in ingegneria, ha partecipato a diversi progetti cinematografici nei ruoli più disparati (rumorista, montaggio sonoro, effetti visivi, sceneggiatura). Per non farsi mancare niente, si è cimentato anche nel disegno animato tradizionale e la musica Rock. Spectrum è il suo primo lavoro da regista e sceneggiatore, occupandosi anche di altri ruoli quali animazione e CGI.

“...Parallel universes are countless, all different from each other...”

“...Gli universi paralleli sono infiniti, tutti diversi fra loro...”

www.pathosdistribution.com

pathosfestival@gmail.com

