

L'Associazione di Promozione Culturale "FARGO"

presenta

“IL VIAGGIO DELL'EROE”

2017/2018

Laboratorio didattico di educazione all'immagine e di introduzione alle professioni del cinema

Utilizzare il Cinema come mezzo di espressione e comunicazione, personale e collettiva, come strumento utile all'apertura di nuovi orizzonti conoscitivi, nuove realtà, nuove storie.

L'educazione all'immagine, ai messaggi che essa contiene e al linguaggio stilistico che viene utilizzato nel Cinema e nei prodotti audiovisivi, che oggi sempre di più ci circondano nella vita quotidiana e veicolano un numero sempre maggiori di informazioni.

La finalità del percorso è quella di offrire un bagaglio di strumenti per decifrare i segni che costituiscono il codice comunicativo recepito dallo spettatore. Il Cinema rappresenta oggi più che mai lo specchio della società contemporanea, un flusso utile all'apertura mentale e culturale ed uno strumento efficacissimo di accesso alla conoscenza, che è da sempre l'unico sistema plausibile per uscire dalla crisi e dall'aridità sociale che caratterizza il nostro tempo.

Bisogna formare la società del futuro per ristrutturare il valore di ogni esistenza.

“Il viaggio dell’eroe”

LABORATORIO DIDATTICO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E DI INTRODUZIONE ALLE PROFESSIONI DEL CINEMA

OBIETTIVI

Un percorso per offrire una variegata panoramica che racconti l’orizzonte del Cinema, partendo da un esempio tangibile e poi provando a sperimentare, con gli studenti, sia l’aspetto creativo che quello pratico. L’obiettivo è quello di fornire, in modo sintetico, gli elementi utili per la costruzione di una storia, un percorso narrativo che possa sfociare nella scrittura di un breve racconto filmico. Lo sceneggiatore statunitense *Christopher Vogler* sostiene che ogni storia racconta “il viaggio di un eroe”. Attraverso questi incontri lo studente potrà comprendere la struttura che viene utilizzata per inventare o raccontare una storia. Questa struttura verrà poi sfruttata per lavorare su un’idea e da questa trarre un soggetto cinematografico. E quindi potrà essere analizzato per comprendere come viene lavorato un film: dalla sua ideazione alla realizzazione del prodotto. Un viaggio nelle professioni del cinema e nelle sue fasi di fabbricazione. Un approfondimento utile ai ragazzi per esplorare nuove realtà e interessanti sbocchi lavorativi, un modo per far scoprire ad ognuno la propria passione, il proprio interesse e un ipotetico percorso di studi futuro.

DURATA E SVOLGIMENTO

Il laboratorio si strutturerà in un percorso di **60 ore** in presenza (esperto + tutor) con 2 moduli formativi:

- Parte teorica (40 ore). Visione di un cortometraggio e analisi di tutte le fasi di realizzazione, esempio tangibile del percorso creativo, artistico e produttivo. Ideare, sceneggiare e impostare insieme un cortometraggio della durata di 10 – 15 minuti.
- Esercitazioni pratiche (20 ore). Realizzazione del cortometraggio impostato nella fase teorica con allestimento ed esperienza diretta sul set e post produzione (montaggio, color correction).

Numero consigliato di studenti partecipanti: 30 studenti

Età studenti: 12 – 18 anni.

In ogni incontro lo studente avrà la possibilità di ascoltare le nozioni teoriche per poi sperimentarle in modo pratico. Inoltre, in questa fase, gli studenti saranno liberi di ideare, sceneggiare e impostare insieme un cortometraggio. Il cortometraggio dovrà essere ambientato nel luogo o paese di provenienza degli studenti e dovrà vertere su una tematica di interesse sociale o di forte appartenenza storica e culturale. Un viaggio nella tradizione, un’esplorazione delle proprie origini o la scoperta di storie poco

conosciute: valorizzazione di un territorio attraverso gli occhi di giovani studenti, libera sperimentazione creativa. Durante la fase di set gli allievi saranno supportati da professionisti del settore. Oltre al docente di regia, saranno presenti un direttore della fotografia, un fonico, un montatore ed eventualmente anche degli attori. Inoltre gli allievi avranno a disposizione attrezzature cinematografiche professionali che saranno utili alla realizzazione del prodotto cinematografico, gestite dal docente e dai collaboratori esterni. Al termine delle riprese gli studenti avranno a disposizione alcuni turni di montaggio del cortometraggio, assistiti e supportati da un montatore professionista. Il prodotto finito verrà presentato all'interno di una rassegna cinematografica che sancirà la conclusione del corso.

“Ogni storia racconta il viaggio di un eroe” - Christopher Vogler

PROGRAMMA

Parte teorica (40 ore).

La parte teorica sarà preceduta dalla visione di un cortometraggio e dall'analisi delle sue fasi realizzative, esempio tangibile del percorso creativo, artistico e pratico che si dovrà affrontare nel laboratorio:

- Visione del cortometraggio **Sk-Sonderkommando**, regia di Nicola Ragone, Vincitore del Nastro d'Argento 2015, come Miglior Cortometraggio, sceneggiatura di Silvia Scola, fotografia, in pellicola 35 mm, di Daniele Cipri.

Sinossi: Un treno, un viaggio, una meta che attende inesorabile. Due sconosciuti incrociano i loro sguardi: si cercano, si avvicinano fra la folla di un vagone che sembra un carro bestiame. Freddo, sofferenza, addii per sempre. Giunti alla meta la situazione separa i loro destini: il più robusto viene scelto, designato per diventare bracciante della morte in un lager nazista, un Sonderkommando.

- Analisi del cortometraggio e visione del backstage. Scomposizione e destrutturazione del cortometraggio. Il cammino e la realizzazione per raggiungere l'elaborato filmico. Attraverso l'esempio di una scena e lo studio di materiali fotografici, storyboard, bozzetti scenografici, verrà delineato il percorso creativo: **il soggetto** (l'idea), **il passaggio alla sceneggiatura** (la storia), **gli storyboard** (la progettazione, il disegno, il bozzetto), **la costruzione degli ambienti** (la scenografia), **la preparazione con gli attori** (training), **il set** (l'illuminazione, la ripresa e la messa in scena), **il montaggio, la musica, il prodotto finito e la distribuzione.**

Gli argomenti che verranno trattati nel programma saranno i seguenti:

- Introduzione teorica.
- La narrazione: la storia, i personaggi e la suddivisione in scene.

- Lo stile e il linguaggio.
- Soggetto, trattamento e sceneggiatura.
- La pre-produzione.
- I reparti e le maestranze.
- I sopralluoghi: la scenografia.
- La fotografia: lo schema luci e la shooting list.
- La macchina da presa e le luci.
- La scelta delle inquadrature.
- I vari stili di ripresa.

Esercitazioni pratiche (20 ore).

Il corso si strutturerà con le seguenti esercitazioni:

- Il set: il linguaggio e le dinamiche.
- La regia.
- Le prove con gli attori e la recitazione.
- L'audio: i microfoni e l'ambiente.
- La prova costume.
- La post-produzione e il montaggio.
- La color e il missaggio audio.
- La colonna sonora.
- La distribuzione.
- Le macchine da presa digitali e la pellicola.
- Il bilanciamento del bianco, il diaframma, le ottiche e la profondità di campo.
- La messa a fuoco.
- I formati di ripresa.
- Set controllato e set in esterni.
- La macchina a spalla.
- I movimenti di macchina semplici.
- I movimenti di macchina complessi.
- La steadicam.
- La ripresa e l'acquisizione.
- Il girato e le scelte di montaggio.

BIOFILMOGRAFIA DELL'ESPERTO

NICOLA RAGONE

Sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico, Nicola Ragone si è laureato in Lettere e Filosofia all'Università “La Sapienza” di Roma. Si forma presso il “Cineteatro” di Roma, frequentando corsi di Regia e Scrittura Cinematografica, Direzione dell'attore e Regia Teatrale. In quegli anni con altri suoi collaboratori fonda l'officina culturale “Fullframe” e inoltre collabora con il movimento teatrale “Minimo Comune Teatro”. Collabora con il maestro Ettore Scola nel suo ultimo film “*Che strano chiamarsi Federico*” e nelle sue ultime produzioni nel teatro lirico.

Al cinema, il suo esordio è il cortometraggio noir “*L'ultimo nastro*” (2009). Di seguito dirige un episodio del lungometraggio “*Quilty*” (2010), scritto e diretto con altri 4 registi, a cui segue “*David Lazzaretti*” (2011), cortometraggio in costume commissionato dall'Università “La Sapienza” e tratto dalla storia vera del predicatore di Arcidosso. Il suo successivo cortometraggio, “*Oltreluomo*” (2011), viene proiettato in circa 40 festival, riscuotendo numerosi riconoscimenti. È il racconto di una tragedia avvenuta nel buio di una miniera nel 1881. Il tunnel soffocante e senza uscita diventa metafora esistenziale e simbolo della cecità umana.

Inoltre partecipa, come aiuto-regia, alla realizzazione del documentario/backstage del film “*Che strano chiamarsi Federico*” (2013), diretto da Ettore Scola. Nello stesso film interpreta, come attore, il ruolo di Marcello Marchesi. Realizza la regia del video-demo per lo spettacolo “*Partitura P*” (2013) di e con Fabrizio Falco, disegno luci di Daniele Cipri. Successivamente dirige il cortometraggio dal titolo “*Sonderkommando*” (2014), selezionato in 100 festival internazionali e vincitore di 50 premi, tra cui il **Nastro d'argento 2015 come Miglior cortometraggio**. È un affresco che racconta la nascita di un amore omosessuale in un campo di sterminio. L'opera viene ritenuta di interesse culturale nazionale e quindi finanziata dal Ministero dei Beni Culturali. La sceneggiatura è di Silvia Scola, mentre la fotografia, in pellicola 35mm, è firmata da Daniele Cipri. Gli ambienti del campo di concentramento sono stati disegnati, progettati e ricostruiti all'interno dei teatri di posa dell'Augustus color, dall'Architetto Fabio Vitale. Nello stesso anno, firma la regia del cortometraggio “*La Riva*”, progetto finanziato dalla Lucana Film Commission e prodotto da Arifa Film e “*Marciapiedi*”, cortometraggio prodotto da Aureliano Amadei e Maiora Film per il progetto “Cinema Inventato”, con Sara Serraiocco e Petru Dorobat, con la fotografia Daniele Cipri, in pellicola super 16 mm bianco e nero. Approda al genere documentaristico con “*Urli e risvegli*” (2016), ritratto del poeta lucano ex-alcolista Carmine Donnola. Il progetto è prodotto da Ivan Brienza, in collaborazione con la Lucana Film Commission.

Collabora come assistente alla regia nell'opera lirica “*La Bohème*” (2015), regia di Ettore Scola, in scena al Teatro Carlo Felice di Genova e successivamente nell'opera “*Così fan tutte*” (2017). Inoltre è autore, con Damiano Bruè del testo “*Wonderland*” (2016), spettacolo con la regia di Daniele Cipri, interpretato e musicato dal pianista Stefano Bollani, andato in scena al Teatro Stabile di Bolzano lo scorso novembre. In teatro inizia proponendo adattamenti da testi classici e moderni. Mette in scena “*Aspettando Vladimiro ed Estragone*” (2009), nel quale ribalta il testo di Beckett che racconta l'attesa nei confronti del misterioso Godot. Mette poi in scena la commedia “*Un giudice*” (2010), tratta da “*La patente*” di Pirandello, in replica in numerosi teatri di Roma e del Lazio. In seguito si avvicina al teatro danza firmando la regia dell'atto unico “*L'asse di equilibrio*” (2011). Con il progetto “*Eyes*” si avvicina al simbolismo del testo “*I ciechi*” di Maurice Maeterlink, proponendo uno studio sulla follia e sulla cecità, un viaggio psichico, suddiviso in una trilogia di spettacoli itineranti: “*Eyes - tragedia della vista*” (2012), “*Eyes – open space*” (2013) e “*Eyes – empty space*” (in preparazione). Il suo percorso teatrale giunge ad una sperimentazione visiva e scenica nella fiaba psichedelica “*Studio sull'Adamo Caduto*”, tratta dallo scritto di Serafino da Salandra: una serie di proiezioni animate e create su una parete di tulle e una performance di corpi nudi in uno spazio astratto, per raccontare la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso.

Cinema

- 2009 - L'Ultimo Nastro, *short movie*
- 2010 - Quilty, *feature collective film*
- 2011 - David Lazzaretti, , *short movie*
- 2011 - Oltreluomo, *short movie*
- 2014 - La Riva, *short movie*
- 2015 - Sonderkommando, *short movie*
- 2015 - Urli e dei risvegli, *documentary*
- 2015 - Marciapiedi, *short movie*

Teatro

- 2009 – Aspettando Vladimiro ed Estragone
- 2010 – Un giudice
- 2011 – L’asse di equilibrio
- 2012 – Eyes, tragedia della vista
- 2013 – Eyes, open space
- 2014 – Studio sull’Adamo Caduto
- 2016 – Studio su “I ciechi” – Dark experiment
- 2016 - Wonderland (autore)
- 2017 - Cascando
- 2017 - Leonce e Lena (co-regia con Roberto Aldorasi)
- 2017 – Alice (Singspiel Multimediale del musicista Angelo Vitaliano)

BIOGRAFIA DEL TUTOR

ANDREA FILARDI

Laureato in Lettere con lode presso l'Università di Salerno dove ha proseguito anche con gli studi specialistici in "letteratura, cinema e teatro" laureandosi a pieni voti. La sua tesi di laurea triennale è una riscrittura in versione teatrale del poema epico *Bellum Civile* di Marco Anneo Lucano, progetto che lo ha portato a collaborare con il regista svizzero Achim Lenz, durante l'allestimento scenico del testo teatrale “Der Bürgerkrieg” tratto dal *Bellum Civile* di Marco Anneo Lucano, a Mülheim an der Ruhr (Germania).

Ha avuto modo di perfezionare i suoi studi in Germania, a Mainz presso la Johannes Gutenberg-Universität, Berlino all'Itkam - italienische handelskammer für deutschland e Stoccarda presso Hochschule der Medien, arricchendo la preparazione teorica ed ampliando l'esperienza pratica sul set. Ha diretto il suo primo cortometraggio nel 2015 *"Tutti Gli uomini Hanno un prezzo"*, ottenendo venticinque selezioni ufficiali in quattro continenti e tre premi speciali. Nel 2016 ha lavorato come sceneggiatore ed assistente alla regia su un altro cortometraggio, *"The kiss"*, girato a Stoccarda e diretto dall'iraniano Hamid Esfahlani.

Dal 2014 lavora presso l'Ente Autonomo Giffoni Experience in veste di selezionatore dei cortometraggi per la selezione ufficiale del Giffoni Film Festival.

Tra le esperienze lavorative di particolare rilievo è il periodo di tirocinio presso l'Ufficio Stampa del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca - MIUR - Ufficio di diretta collaborazione del Ministro – con mansioni di monitoraggio dei media, predisposizione della Rassegna Stampa, predisposizione dei comunicati, preparazione degli eventi MIUR a cui partecipa la Stampa.

Al momento collabora con il regista Nicola Ragone, Nastro D'Argento nel 2015 per il miglior cortometraggio, con il quale ha curato in veste di assistente alla regia gli spettacoli teatrali *Leonce e Lena* ed *Alice, flusso cosciente di musica e parole*.

PREVENTIVO COSTI

Il seguente preventivo è impostato su due formule, cumulabili o scomponibili in base alle esigenze.

Parte teorica (40 ore)

Esperto 40 ore x 70 euro = 2800 Euro (*max*)

Tutor 40 ore x 30 euro = 1200 Euro (*max*)

- Docenza (regista + assistente)
- Materiali di studio e approfondimento
- Testi didattici

Parte pratica (20 ore)

Esperto 20 ore x 70 euro = 1400 Euro (*max*)

Tutor 20 ore x 30 euro = 600 Euro (*max*)

- Realizzazione del cortometraggio di 10-15 minuti
- Eventuali docenti di supporto (Direttore della fotografia, attori, fonico, montatore)
- DVD e file master per masterizzazione e conservazione

NB: Da concordare eventuale noleggio della attrezzatura tecnica (Luci, steadicam, macchina da presa, ottiche, postazione di montaggio)

Contatti:

Nicola Ragone –3284548902 – nik_ragone@yahoo.it – FARGO Associazione Culturale

Andrea Filardi –3356345950 – andre.fil@hotmail.it – PEC: andrea.filardi@pec.basilicatanet.it