

L'IO E L'ALTERITÀ: CORSO DI CINEMA

INTRODUZIONE

L'io e L'alterità è un corso sperimentale gratuito che si concentra sui processi di creazione registica (*filmmaking*) esplorando e interrogando, in particolare, il modo in cui il tempo e lo spazio vengono usati come materiali per creare strutture espressive e ispirare e dare forma a prodotti video e a film.

Si tratta di un workshop (di livello introduttivo e intermedio) pensato per giovani e adulti, che hanno interesse ad imparare le tecniche, la storia e i concetti della produzione filmica e video. I workshop si terranno nei mesi di marzo, aprile, maggio 2018, tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 presso la Palazzina del CSOA ExSnia.

Video: dal verbo latino "vedere" + **Essay:** dal verbo francese "provare":

Il corso esplorerà la teoria e la produzione di un genere cinematografico contemporaneo noto come "video essay" ("videosaggio"). Una parte della ricerca e produzione cinematografica che rimonta ai primi anni del cinema, andando in seguito ad interessare molti generi: dal documentario alla produzione surrealista, dallo sperimentale alla videoarte. Il videosaggio, come il suo predecessore in pellicola, il "film di saggio" (film d'essai), cerca di sottolineare e far emergere il valore artistico della forma espressiva cinematografica, mettendola in contrasto con la sua funzione oggi ritenuta la più comune di mero oggetto di consumo e intrattenimento. Il videosaggio è un'espressione personale di come e cosa vediamo quando cerchiamo di dare un senso visivo al mondo. È l'esplicitazione di un certo genere di esperienza.

SGUARDO D'INSIEME

Una parte importante del tessuto della società contemporanea è costituita dalle immagini che produciamo e riceviamo ogni giorno. Il modo in cui queste immagini ci riguardano è legato al come e al perché le produciamo. Il corso è un modo per facilitare e incrementare la consapevolezza di questa interazione causa-immagine, attraverso specifici esercizi del guardare, dell'ascoltare e del fare; del connettere l'immagine in movimento ai generi come la videoarte, la narrativa e il documentario, tramite l'utilizzo delle tecnologie più immediate e di uso quotidiano.

Implicito nel processo di produzione cinematografica si trova un enorme potenziale per capire meglio il nostro "sé", nel momento in cui guardiamo, affrontiamo e decodifichiamo il mondo. Per giungere alla soddisfacente comprensione delle storie che vogliamo raccontare e del perché vogliamo raccontarle, una base fondamentale è capire sempre meglio chi siamo come individui. Il lavoro di creazione di un video ci aiuterà a scoprire elementi del nostro "sé" poco o per nulla conosciuti, parti del nostro "sé" invisibili nella nostra vita ordinaria.

Tenendo ciò presente, il corso si sforzerà di dare risposta a: come percepiamo la nostra relazione con l'ambiente? In che modo questa relazione può essere tradotta in un vocabolario visivo? Come è possibile raffinare questo vocabolario attraverso il lavoro registico, le riprese, il montaggio e la presentazione? E inoltre, in che modo lo stesso contesto ambientale partecipa e facilita l'espressione creativa dei partecipanti?

Questo corso sperimentale, gratuito e aperto alla partecipazione di tutt*, rimanda a un progetto più ampio dell'artista italo-americano Marco G. Ferrari composto da un lungometraggio, che girerà nei prossimi mesi a Roma est/sud-est, e da un'esposizione di opere d'arte arricchita da contributi filmici e video gratuita e aperta al pubblico, che si terrà a ottobre nella Casa del Parco del Parco delle Energie (Via Prenestina, 175). I lavori prodotti durante il corso potranno essere inseriti nel film e/o proiettati durante la mostra.

OBIETTIVI

- Evidenziare le scuole fondamentali e gli artisti più rappresentativi di quella branca della produzione cinematografica (ancora poco) nota chiamata “video essay” (videosaggio)
- Approfondire il processo creativo analizzando le tecniche di pre-produzione, produzione e post-produzione collegate all'utilizzo di dispositivi tecnologici di uso quotidiano e alla realizzazione di un videosaggio
- Attraverso una serie di letture e di proiezioni, esplorare la capacità di vedere il mondo e di trovare in termini cinematografici soluzioni creative ed efficaci di “riprendere” o “interpretare” quella visione
- Formare uno spettatore attento e capace di coltivare l'abilità del criticare, riflettendo significativamente su letture, discussioni, e proiezioni
- Esplorare la connessione del cinema con le arti performative e visive e indagare come il linguaggio del cinema continua a svilupparsi con le nuove tecnologie.

STRUTTURA

- Letture, proiezioni, discussioni, dimostrazioni tecniche, esercitazioni, insieme alla creazione di opere personali, sono componenti essenziali del workshop.
- Le tecniche di registrazione del suono, della ripresa delle immagini (foto e video), dell'uso della luce (soprattutto naturale) e del montaggio digitale saranno introdotte, approfondite e messe in pratica.
- I progetti/lavori finali saranno visionati e discussi in classe e, a metà maggio, presentati al pubblico.

MATERIALI NECESSARI

- Qualsiasi dispositivo digitale per la creazione d'immagini in grado di registrare immagini e video. Può essere un telefono o una macchina fotografica digitale.
- Un computer portatile o un telefono adatto a modificare materiale video.

PARTECIPAZIONE

Consigliata e importante, ma non obbligatoria, la presenza regolare.

SITO WEB DEL CORSO

- La bibliografia di riferimento, i documenti, le esercitazioni e le comunicazioni saranno messi in condivisione sul sito web del corso.
- Sul sito web sarà anche resa disponibile tutta una serie di materiali di approfondimento, centrati generalmente sugli aspetti tecnici della produzione.
- Il sito servirà anche per condividere risorse, riferimenti tecnici, eventi culturali.
- Ulteriore materiale fotocopiato sarà distribuito in classe e/o caricato nella home page del corso.

PROGETTI

1. **Scritto--meditazione di osservazione**
2. **Suono--scolpendo lo spazio**
3. **Videosaggio--Il documentario come atto performativo (5 minuti).**
Argomenti tecnici: creando una linea di continuità dal concetto alla proiezione; suono; riprese e montaggio.

PROGRAMMA

Settimana 1, martedì 6/3/18

- Lettura: Introduzione al corso, concetti e esempi
- Laboratorio: Progetto 1
- *Compito per 13 marzo: Progetto 1—meditazione scritto*

Settimana 2, martedì 13/3/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—da proiezione al concetto (1900–1960)
- Laboratorio: Progetto 2—spiegazione
- *Compito per 20 marzo: Progetto 2—registrazioni audio*

Settimana 3, martedì 20/3/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—video art e installation art (1970–2000)
- Laboratorio: Progetto 2—inizio di montaggio
- *Compito per 27 marzo: Progetto 2—registrazioni audio e montaggio*

Settimana 4, martedì 27/3/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—il videosaggio (approfondito)
- Laboratorio: Progetto 2—montaggio e presentazione; Progetto 3—spiegazione
- *Compito per 10 aprile: Progetto 3—idea/proposta*

Settimana 5, martedì 3/4/18

non c'è lezione

Settimana 6, martedì 10/4/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—Camera Oscura, la psicologia della proiezione, gli archetipi e l'uso degli archetipi nelle composizioni.
- Lab: Progetto 3—sviluppo; Fotografia—composizione (luce e ombre)
- *Compito per 17 aprile: Progetto 3—riprese (video/audio)*

Settimana 7, martedì 17/4/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—L'arte è sociale? Spazi pubblici e proiezioni.
- Lab: Progetto 3—sviluppo e montaggio (introdotto); Fotografia—movimento
- *Compito per 24 aprile: Progetto 3—riprese (video/audio)*

Settimana 8, martedì 24/4/18

- Lettura: Cinema (Storia/Teoria)—film del territorio, resistenza e ...?
- Lab: Progetto 3—sviluppo e montaggio (approfondito)
- *Compito per 8 maggio: Progetto 3—ultime riprese e montaggio*

Settimana 9, martedì 1/5/18

Festa, non c'è lezione

Settimana 10, martedì 8/5/18

- Lettura: Conclusione
- Lab: Progetto 3—montaggio/esportare i video

Settimana 11, martedì 15/5/18

- Presentazioni/proiezioni pubbliche dei progetti

- FINE -