

VISI
ONARIA
19

INTERNATIONAL VIDEO FESTIVAL

VISIONARIA INTERNATIONAL VIDEO FESTIVAL **2010**

GIANNI ANSELMI

Sindaco di Piombino *Major of Piombino*

OVIDIO DELL'OMODARME

Assessore alla Cultura Comune di
Piombino *Cultural Department Town
Councillor*

L'Amministrazione Comunale di Piombino saluta con soddisfazione la diciannovesima edizione del festival Visionaria, una affermata manifestazione dedicata ai videolinguaggi che ormai da diversi anni abbiamo il piacere di ospitare nella nostra città, apprezzandone lo spessore culturale e la qualità delle proposte, la tensione innovativa e lo spirito critico.

Tutti connotati che vengono ad assumere un valore tanto più significativo in un tempo nel quale emergono in tutta evidenza i rischi derivanti dal predominio di una comunicazione televisiva in generale appiattita ed omologante e tendenzialmente improntata alla pura logica dell'audience.

Quest'anno, oltre ad offrire una ricca gamma di cortometraggi e di opere di videoarte provenienti da diverse parti del mondo, il festival incontrerà anche la cinematografia più classica del lungometraggio, proponendo una retrospettiva del cinema di Pupi Avati, che avremo il piacere di ospitare insieme ad un'altra protagonista del cinema italiano come l'attrice Isa Barzizza.

Né mancheranno le iniziative rivolte al mondo giovanile delle scuole superiori della città, di anno in anno sempre più curioso e partecipe.

Un sentito ringraziamento va perciò a quanti hanno affiancato ancora una volta l'Amministrazione Comunale di Piombino nel sostenere il festival: in primo luogo l'Amministrazione Provinciale di Livorno e i vari sponsors privati.

Un grazie, come sempre, agli amici della associazione Visionaria, per il forte spirito di collaborazione. Ed un cordiale saluto al sempre più numeroso pubblico del festival.

A tutti: buona Visionaria.

The municipal authorities of the Town of Piombino are happy to welcome the nineteenth edition of the Visionaria festival, a well-known event dedicated to the video-languages that by now we have had the pleasure to host in our town for several years, appreciating its cultural depth and the quality of its proposals, its striving for innovation and the critical approach.

All these distinctive features assume an even more relevant value nowadays, when we can clearly observe the risks arising from the predominance of a generally flattened and standardizing Tv communication, guided by the pure logic of audience criteria.

In addition to a wide range of short films and video art works from different parts of the world, this year the festival will also approach the classical feature films, offering a retrospective of Pupi Avati's cinema works, and we will have the pleasure of hosting the director himself, together with another protagonist of the Italian cinema, the actress Isa Barzizza.

Of course we will not miss the initiatives for the students of the upper secondary schools of the town, showing every year an increasingly interested and enthusiastic participation in the event.

So our sincere thanks are for all those who have once again supported the Municipality of Piombino in setting up the festival: first of all, the Provincial Administration of Livorno and the various private sponsors.

As usual we want to thank our friends of the association Visionaria, for their strong spirit of cooperation. And warm greetings to the increasingly large audience of the festival.

Enjoy your Visionaria watching.

MAURO TOZZI

Direttore Artistico Visionaria
Artistic Director Visionaria

Essere ancora una volta presenti con il Festival non è un risultato scontato. Del resto, non ci sono risultati scontati in Italia, un paese che considera la Cultura (e i Beni Culturali) una voce di bilancio che può essere soppressa quando si presentano i primi segnali di crisi. Secondo alcuni, verranno letteralmente cancellati oltre 100 festival nel nostro paese. Ma in gioco ci sono valori importanti come la nostra coscienza di persone ed il nostro patrimonio di storia, cultura e società. Occorre ricostruire una rete fra la gente e non cedere alle pressanti lusinghe di chi vorrebbe ridurre tutto ad una collettiva e passiva acquiescenza. Forse anche resistere non basta più. Nonostante tutto ciò, Visionaria rilancia con un programma di qualità, ricco di appuntamenti, con la presenza di uno tra i registi più importanti nel nostro paese, Pupi Avati. E, oltre a rinnovare l'appuntamento con gli studenti piombinesi, saranno questa volta di scena le scuole di musica e danza della città, alle quali abbiamo voluto offrire il palco di Visionaria. Certo, avremmo voluto fare di più, creando ad esempio momenti di dibattito e presentando temi ed autori che avrebbero meritato l'attenzione del pubblico o essere ricordati come è il caso del regista Corso Salani, recentemente scomparso a 49 anni, oppure promuovere un vero e proprio corso di ripresa e montaggio. Ma non è stato possibile.

Il prossimo anno, Visionaria compie 20 anni, un traguardo che pochi festival possono vantare, ci auguriamo, da visionari quali siamo, di poter realizzare tutte quelle idee che oggi purtroppo restano solo tali. E se saremo ancora qui, il merito va ascritto soprattutto all'Amministrazione Comunale di Piombino ed alla Provincia di Livorno con cui speriamo di fare, insieme, ancora un lungo cammino.

It was not so obvious to be once again here with the Festival. After all, there is no obvious or certain conclusion in this field in Italy, where Culture (and the Cultural Heritage), is considered an item that can be deleted from the budget, at the very first signs of crisis. According to some forecasts, more than 100 festivals will be totally cancelled in our country. But there are important values at stake, as our conscience as people and our historical, cultural and social heritage. We need to recreate a network between people and not to surrender to the pressing illusions of those who would reduce everything to a collective and passive acquiescence. Perhaps it's not enough if we only resist.

Despite all this, Visionaria makes a higher bid with a quality program, full of meetings, and having one of the most important directors in Italy among its guests, Pupi Avati. Also renewing the appointment with the students of the town of Piombino, we have then invited the schools of music and dance of the town that will be offered the opportunity to be on the stage of Visionaria.

Of course we wanted to do more, for example by organizing forums for debating and presenting other subjects and authors deserving the attention of the public or being remembered, as the director Corso Salani for instance, recently died at the age of 49; or by promoting a whole course of shooting and editing. But it was not possible.

Next year Visionaria is going to be 20, a goal that few festivals can reach, and we hope, as such "visionaries" as we are, to be able to put into practice all those ideas that, unfortunately, today remain only ideas. And if we are still here, credits must be ascribed mainly to the Municipal Administration of Piombino and the Province of Livorno which we hope to have with us along a still long way together.

WATCHING ADVANCED: WATCHING AVATI

Watching Avati. Pupi Avati films retrospect. Film projections by Officine Cinematografiche Piombino.

— Saletta Rossa, Vicolo Sant'Antonio
Saturday 16

h. 22,00 **La casa dalle finestre che ridono**

Sunday, October 17

h. 18,00 **Tutti defunti... tranne i morti**

h. 21,15 **Le strelle nel fosso**

Monday, October 18

h. 18,00 **Regalo di Natale**

h. 21,15 **Bix**

Tuesday, October 19

h. 18,00 **Magnificat**

h. 21,15 **La via degli angeli**

Wednesday, October 20

h. 18,00 **Ma quando arrivano le ragazze?**

Thursday, October 21

h. 18,00 **Il papà di Giovanna**

— Metropolitan Cinema Theatre
Saturday, October 23

h. 21,15 **Una sconfinata giovinezza** (2010)

A talk show will be following, with **Pupi Avati** and some critics and journalists:

Andrea Bruni, Fabio Canessa, Claudio Carabba, Franco Vigni.

Musical interludes during the evening by

Trio Radio Marelli

VISION ART VISUAL ARTS IN MOVEMENT

— Agora Art Gallery, Via Ferruccio

October 16- 23 Opening: 16:30-19:30

Exhibition of the works competing for the video-art section. Works by: Alessandro Amaducci, Massimo Arduini, T. Arthur Cottam, Silvia De Gennaro, Elise Fay, Wei-Ming Ho, Richard O' Sullivan, Kotaro Tanaka, Tina Willgren, Owen Eric Wood. Curated by Pino Modica.

WORKSHOP: INTRODUCTION TO THE LANGUAGE OF CINEMA

— Youth Center "Fabrizio Dé André"

20, 21 e 22 ottobre, h. 15,30

For the schools students of Piombino by the art critic and essayist Franco Vigni.

INTERNATIONAL COMPETITION

GRAN PREMIO VISIONARIO

— Metropolitan Cinema Theatre

Wednesday 20, h. 21,15

Tribute to Corso Salani (1961-2010)

"Madness", dance performance by the Soul of Dance Center of Piombino

Projection of the short films competing for the International Competition

Audience Rating

Thursday 21, h. 21,15

Performance by the company Memories Of Broadway of Piombino

Projection of the short films competing for the International Competition

Audience Rating

Friday 22, h. 21,15

FINAL NIGHT

Performance by the Centro Studi Musicali of Piombino

Projection of the short films competing for the International Competition

Audience Rating and proclamation of the winning film for 2010

Tribute to Isa Barzizza

Projection and award ceremony for the winning films for the prize FuoriClasse (First-Rate Award) and Targa Vision Art (Vision Art Plaque Award).

The film selected by the Panel will be screened and awarded on Saturday, 23 at 21:15 before Pupi Avati's film.

PREMIO FUORICLASSE

— Metropolitan Cinema Theatre

Thursday 21, h. 10,30

Projection of the short films competing for the Panorama Italiano Competition

Audience Rating by the students, proclamation of the winning film for 2010

GUARDARE AVATI

Retrospectiva sul cinema di Pupi Avati. Proiezioni a cura di Officine Cineclub Piombino

— Saletta Rossa, Vicolo Sant'Antonio

Sabato 16 ottobre

ore 22,00 **La casa dalle finestre che ridono**

Domenica 17 ottobre

ore 18,00 **Tutti defunti... tranne i morti**

ore 21,15 **Le stelle nel fosso**

Lunedì 18 ottobre

ore 18,00 **Regalo di Natale**

ore 21,15 **Bix**

Martedì 19 ottobre

ore 18,00 **Magnificat**

ore 21,15 **La via degli angeli**

Mercoledì 20 ottobre

ore 18,00 **Ma quando arrivano le ragazze?**

Giovedì 21 ottobre

ore 18,00 **Il papà di Giovanna**

— Cinema Metropolitan

Sabato 23 ottobre

ore 21,15 **Una sconfinata giovinezza** (2010)

A seguire talk-show con **PUPI AVATI** ed i critici e giornalisti Andrea Bruni, Fabio Canessa, Claudio Carabba, Franco Vigni

Nel corso della serata interventi musicali del **Trio Radio Marelli**

VISION ART ARTI VISIVE IN MOVIMENTO

— Galleria Agorà, Via Ferruccio

16-23 ottobre. Dalle 16,30 alle 19,30

Mostra delle opere in concorso per la sezione videoarte. Opere di: Alessandro Amaducci, Massimo Arduini, T. Arthur Cottam, Silvia De Gennaro, Elise Fay, Wei-Ming Ho, Richard O' Sullivan, Kotaro Tanaka, Tina Willgren, Owen Eric Wood. A cura di Pino Modica.

CORSO DI INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DEL CINEMA

— Centro Giovani "Fabrizio Dé André"

20, 21 e 22 ottobre, ore 15,30

Rivolto agli studenti delle scuole superiori di Piombino a cura di Franco Vigni.

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

GRAN PREMIO VISIONARIO

— Cinema Metropolitan

Mercoledì 20, ore 21,15

Omaggio a **Corso Salani** (1961-2010) Spettacolo "Madness" del Centro coreografico Soul of Dance di Piombino

Proiezione dei corti in concorso della

Competizione Internazionale

Voto del Pubblico

Giovedì 21, ore 21,15

Spettacolo della compagnia Memories Of Broadway di Piombino

Proiezione dei corti in concorso della

Competizione Internazionale

Voto del Pubblico

Venerdì 22, ore 21,15

SERATA FINALE

Spettacolo del Centro Studi Musicali di Piombino

Proiezione dei corti in concorso della

Competizione Internazionale

Voto del Pubblico e proclamazione del

Film Vincitore 2010

Omaggio a Isa Barzizza

Proiezione e premiazione dei film vincitori del Premio FuoriClasse e della Targa VisionArt.

Il film scelto dalla Giuria verrà proiettato e premiato sabato 23 alle ore 21,15.

PREMIO FUORICLASSE

— Cinema Metropolitan

Giovedì 21, ore 10,30

Proiezione dei film in concorso del

Panorama Italiano

Votazione da parte degli studenti, proclamazione del Film Vincitore 2010.

GUARDARE AVATI

WATCHING ADVANCED: WATCHING AVATI

Saletta Rossa, Vicolo Sant'Antonio, 16-21 ottobre *october* 2010
Cinema Metropolitan, 23 ottobre *october* 2010

SALETTA ROSSA
SABATO 16 OTTOBRE, H. 22.00

LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO

Un giovane restauratore è chiamato a lavorare ad un affresco in un borgo della bassa Padania. Indagando sulle vicende private del pittore, il protagonista scopre che nella casa dell'artista succedono cose inquietanti legate a rapporti incestuosi tra il pittore e le due sorelle. In più nel borgo, inquietante ed inospitale, tutti sembrano volerlo mandare via.

A young restorer is asked to work on a fresco in a small Italian village in the lower Po River valley. Carrying out an investigation into the private affairs of the painter, the protagonist discovers that worrying things happen in the artist's home, linked to incestuous relationships between the painter himself and his two sisters. In addition, in the scary and inhospitable village, apparently they all want to send him away to hide shady secrets.

1976, 110'
 Produzione/Produced by **A.M.A. Film s.r.l.** - Soggetto/Story **Pupi Avati, Antonio Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati, Antonio Avati, Gianni Cavina, Maurizio Costanzo** - Scenografia/Scenic Artist **Luciana Morosetti** Suono/Sound **Venanzio Biraschi, Enrico Blasi** - Musica/Soundtrack **Amedeo Tommasi** - Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** - Montaggio/Editing **Maurizio Tedesco** - Effetti speciali/Special effects **Giovanni Corridori, Luciano Anzellotti** - Cast **Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani**

SALETTA ROSSA
DOMENICA 17 OTTOBRE, H. 18.00

TUTTI DEFUNTI... TRANNE I MORTI

A Dante viene affidato l'incarico, da uno scrittore, di consegnare un libro di biografie nobiliari ai nobili citati nell'opera. A casa dei marchesi Zanotti, scopre che Ignazio, il marchese, è appena morto e la casa è piena di parenti. Mentre la figlia Ilaria si innamora di lui invitandolo a cena, l'autore del libro viene ucciso e tutti i libri bruciati. Gli abitanti della villa sono sconvolti da misteriosi omicidi che l'investigatore privato Martini dovrà risolvere. *Dante receives the task from a writer to deliver a book of biographies of noble families to the same nobles mentioned in the work. Once at the Marquises Zanotti's home, he discovers that Ignazio, the Marquis, has just died and the house is full of relatives. While the daughter Ilaria falls in love with him after inviting him to dinner, the author of the book is killed and all the books are burned. The private detective Martini must solve the mysterious murders that are shocking everybody in the house.*

1977, 105'
 Produzione/Produced by **A.M.A. Film s.r.l.** - Soggetto/Story & Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati, Antonio Avati, Gianni Cavina, Maurizio Costanzo** - Scenografia/Scenic Artist **Luciana Morosetti** - Suono/Sound **Raffaele De Luca** - Musica/Soundtrack **Amedeo Tommasi** - Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** Montaggio/Editing **Maurizio Tedesco** Costumi/Costume designer **Teresa Lai** - Effetti speciali/Special effects **Giovanni Corridori** - Cast/Cast **Gianni Cavina, Francesca Marciano, Carlo Delle Piane**

SALETTA ROSSA
DOMENICA 17 OTTOBRE, H. 21.15

LE STRELLE NEL FOSSO

Fiaba elegiaca ambientata nella Padania del Settecento. I quattro figli di Giove vivono fanciullescamente senza conoscere donne, finché la bellissima Olimpia capiterà nel loro casale. La Valle di Comacchio è trasformata in un luogo incantato dove tutto può accadere.

An elegiac fairy-tale set in the eighteenth century's Po River Valley in Italy. The four sons of Jupiter live childishly never having met women, until the very beautiful Olimpia happens to arrive at their country house. The Comacchio Valley is transformed into an enchanted place where anything can happen.

1979, 100'
 Produzione/Produced by **Antonio Avati, Gianni Minervini** - Soggetto/Story **Pupi Avati, Antonio Avati, Maurizio Costanzo** - Sceneggiatura/Screenplay **Cesare Bornazzini** Musica/Soundtrack **Amedeo Tommasi** Fotografia/Photography **Franco Delli Colli** - Montaggio/Editing **Piera Gabutti** - Costumi/Costume designer **Luciana Morosetti** Cast **Roberta Paladini, Adolfo Belletti, Pietro Bona, Lino Capolicchio**

SALETTA ROSSA
LUNEDÌ 18 OTTOBRE, H. 18.00

REGALO DI NATALE

Quattro amici di vecchia data si riuniscono in una notte di Natale per una partita di poker. Il pollo da spennare dovrebbe essere il viscido industriale: ma mentre emergono vecchi rancori, la vittima si rivela un'altra. Il film vince numerosi premi, tra cui: coppa Volpi a Carlo delle Piane e Nastro d'Argento come attore non protagonista a Diego Abantantuono. *Four old friends get together during a Christmas night for a poker game. The fool to be drained should be the sleazy industrialist: but while old grudges are emerging, the victim turns out to be another one. The film won many awards, including: the Volpi Cup for Carlo delle Piane and the Nastro d'Argento (Silver Ribbon) for Diego Abantantuono as supporting actor.*

1986, 101'

Produzione/Produced by **Antonio Avati, DueA Film, DMV Distribuzione**
Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati**
Scenografia/Scenic Artist **Giuseppe Pirrotta** - Suono/Sound **Raffaele De Luca** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani**
Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** Costumi/Costume designer **Raffaele Curi, Maria Teresa Venturini** Cast **Diego Abantantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber, Carlo Delle Piane**

SALETTA ROSSA
LUNEDÌ 18 OTTOBRE, H. 21.15

BIX

Rivisitazione della biografia del grande jazzista bianco Leon "Bix" Beiderbecke morto nel 1931 a soli ventotto anni. Il primo film girato in America dal regista è costruito a mosaico e ripercorre 10 anni della vita del musicista: dal difficile rapporto con i genitori, gli esordi, il successo fino all'alcolismo e l'autodistruzione. *A revisiting of the biography of the great white jazzman Leon "Bix" Beiderbecke, died in 1931 at the young age of only twenty-eight. The first film directed in America by Avati and built as a mosaic traces back ten years of the musician's life: from the difficult relationship with his parents, to the beginnings and the success, till alcoholism and self-destruction.*

1991, 100'

Produzione/Produced by **Pupi Avati, Giorgio Leopardi, Gianfranco Piccioli**
Soggetto/Story **Antonio Avati, Pupi Avati, Fred Chalfy, Lino Patruno**
Sceneggiatura/Screenplay **Antonio Avati, Pupi Avati, Fred Chalfy, Lino Patruno**
Scenografia/Scenic Artist **Carlo Simi** Suono/Sound **Raffaele De Luca** - Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** Costumi/Costume designer **Carla Bertoni, Graziella Virgili** Cast **Bryant Weeks, Emile Levisetti, Julia Ewing, Romano Orzari**

SALETTA ROSSA
MARTEDÌ 19 OTTOBRE, H. 18.00

MAGNIFICAT

Nella Settimana Santa del 926 dopo Cristo all'Abbazia della Visitazione di Malfole, si intrecciano le storie del re della cittadina, della sua concubina, di una adolescente che vuole farsi suora e di due carnefici, tutti mossi da una fede silenziosa e potente. Il film diviso in cinque episodi, fu presentato al Festival di Cannes del 1993. *During the Holy Week of the year 926 AD at the Abbey of the Visitation in Malfole, the stories of the king of the town, of his concubine, of a teenager who wants to become a nun and of two executioners, interweave and show them all driven by a silent and powerful faith. The film is divided into five episodes and was presented at the Cannes Festival in 1993.*

1993, 110'

Produzione/Produced by **DueA Film, Istituto Luce** - Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati** - Scenografia / Scenic Artist **Giuseppe Pirrotta** - Suono/Sound **Paolo Amici, Paolo Pucci** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani** - Fotografia/Photography **Cesare Bastelli** - Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** - Costumi /Costume designer **Sissi Parravicini** Cast **Luigi Diberti, Arnaldo Ninchi, Massimo Bellinzoni, Dalia Lahav**

SALETTA ROSSA
MARTEDÌ 19 OTTOBRE, H. 21.15

LA VIA DEGLI ANGELI

Il film è ambientato negli anni Venti nell'Appennino emiliano. Un procacciatore cerca dei contadini per farli partecipare ad una festa dove sperano di trovare moglie, intanto una giovane donna non riesce ancora a dimenticare il suo grande amore. L'opera è dedicata alla madre del regista e ripercorre le vicende quotidiane della gente semplice dell'Italia che fu.

The film is set in the Emilian Apennines during the Twenties. A pander is looking for some farmers to make them join in a party where they hope to find possible wives, while a young woman still can't forget his greatest love. The work is dedicated to the director's mother and goes through the daily life of the ordinary people of a past Italy.

1999, 121'
Produzione/Produced by **DueA Film**
Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati, Antonio Avati** - Scenografia/Scenic Artist **Carlo Simi** - Suono/Sound **Raffaele De Luca, Roberto Serra** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani**
Fotografia/Photography **Cesare Bastelli** - Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** - Costumi/Costume designer **Katia Dottori** Cast **Gianni Cavina, Valentina Cervi, Libero De Rienzo**

SALETTA ROSSA
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE, H. 18.00

MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE?

E' la storia di due ragazzi, Gianca, sassofonista appassionato di Jazz sin da piccolo e Nick, giovane talento della tromba. I due formano un quintetto Jazz. Gianca aiuterà Nick a colmare le sue lacune musicali, finché questo non si rivelerà in tutto il suo talento. Sarà allora che le strade dei due ragazzi si separeranno: Nick diventerà un trombettista famoso in tutto il mondo ed in Gianca rimarrà sempre una legittima invidia nei confronti di Nick.

It's the story of two boys, Gianca, a saxophonist loving jazz since his childhood and Nick, a young and talented horn player. The two boys then give rise to a jazz quintet, and Gianca helps Nick to plug the gaps in his music, until in the end all his talent is revealed. At that point their roads start separating: Nick is going to be a famous trumpet player all around the world, while Gianca always feels a legitimate envy against Nick.

2005, 146'
Produzione/Produced by **Antonio Avati** Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati** - Scenografia/Scenic Artist **Simona Migliotti** - Suono/Sound **Bruno Puppato** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani** Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** - Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** - Costumi/Costume designer **Katia Dottori** - Cast **Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Paolo Briguglia, Jonny Dorelli**

SALETTA ROSSA
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE, H. 18.00

IL PAPÀ DI GIOVANNA

Bologna, anni Venti: Silvio Orlando è un professore di disegno, amorevole padre di Giovanna. Quando alla figlia sarà diagnosticata una malattia mentale, farà di tutto per starle vicino, mettendo da parte ogni altro valore. Il film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha fatto vincere a Orlando la Coppa Volpi.

Bologna, the Twenties: Silvio Orlando is a teacher of drawing, and a loving father for his daughter Giovanna. When the girl is diagnosed with a mental illness, he will do anything to stay near her, putting aside any other value. The film was presented at the Venice Film Festival, and Silvio Orlando won the Volpi Cup.

2008, 105'
Produzione/Produced by **Pupi Avati, Antonio Avati** - Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati, Antonio Avati** - Scenografia/Scenic Artist **Giulio Pannuti** - Suono/Sound **Piero Parisi** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani** - Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** - Montaggio/Editing **Amedeo Salfa** - Costumi/Costume designer **Mario Carlini, Francesco Crivellini** - Cast **Silvio Orlando, Francesca Neri, Alba Rohrwacher, Ezio Greggio**

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA

CINEMA METROPOLITAN - SABATO SATURDAY 23 OTTOBRE OCTOBER, H 21.15

A SEGUIRE TALK-SHOW CON PUPI AVATI ED I CRITICI E GIORNALISTI TALK SHOWS WILL BE FOLLOWING, WITH PUPI AVATI, CRITICS AND JOURNALISTS: **ANDREA BRUNI, FABIO CANESSA, CLAUDIO CARABBA, FRANCO VIGNI**

Lino e sua Moglie, ormai anziani e senza figli, hanno vissuto tutta la loro vita amandosi e vivendo felicemente. Quando al protagonista gli viene diagnosticata una patologia degenerativa delle cellule cerebrali, la moglie decide di accompagnarlo nel suo percorso regressivo, verso una sconfinata giovinezza.

Lino and his wife, now an old couple with no children, have lived their entire life loving each other and living happily. When the man is diagnosed with a degenerative disease of the brain cells, his wife decides to accompany him along his regressive way towards an endless youth.

2010, 98'

Produzione/Produced by **Antonio Avati, DueA Film**
 Soggetto/Story **Pupi Avati** - Sceneggiatura/Screenplay **Pupi Avati** - Scenografia/Scenic Artist **Giuliano Pannuti** - Suono/Sound **Piero Parisi** - Musica/Soundtrack **Riz Ortolani** - Fotografia/Photography **Pasquale Rachini** Montaggio/Editing **Amedeo Salfa**
 Costumi/Costume designer **Stefania Cossaga, Maria Fassari** - Cast **Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina**

IL CINEMA DI PUPI AVATI

PUPI AVATI'S CINEMA

FABIO CANESSA

Pupi Avati rappresenta una felice eccezione nel mondo del cinema italiano.

Allergico alle mode, libero dalla paura di sporcarsi con il cinema di genere e dall'ossequio a un'autorialità seria e snob, ha sempre seguito la propria ispirazione, prolifica ed eterogenea, imponendo la propria personalità di scrittore e cineasta, capace di trasformare in immagini un mondo ricco di umori, idee ed emozioni che arrivano al cuore dello spettatore firmate da una cifra stilistica inconfondibile. Confluiscono e si impastano nei suoi film l'atmosfera strapaesana di una provincia che racchiude l'universo, il ghiribizzo nonsense, il ghigno diabolico delle atmosfere gotiche, la spudoratezza emotiva espressa senza vergogna, l'attenzione naturalista per i dettagli minuti della quotidianità, l'improvviso scatenarsi di una vena fantastica, la tentazione per il musical, il gusto dell'affresco storico, la tenerezza

per la semplicità degli umili, il piacere della magia e dello stupore, la resa intensa della realtà, la grazia fantasiosa dell'immaginazione, il senso del sacro, il gesto beffardo della dissacrazione, la suggestiva evocazione del patrimonio della tradizione, la voglia di trasgredire e innovare, il graffio cattivo che smaschera l'ipocrisia, l'umorismo nero, l'affabulazione coinvolgente della prosa romanzesca e lo slancio lirico della poesia. Il cinema di Avati, giunto ormai al quarantunesimo film, è una jam session perfettamente orchestrata di stili e storie diverse, una partitura jazz dallo swing sorprendente che si sposa a meraviglia con la passione per la musica sincopata del clarinettista Avati. Alternando sapientemente tragedia e ironia, lo sguardo del regista racconta con il medesimo affetto i folli padani e Bix Beiderbecke, gli impiegati e Mozart in visita a Bologna, i cavalieri medievali

e una classe di studenti in gita sull'Appennino, la crisi di attori, registi e allenatori di calcio e quella di un furbetto del quartierino. Il male che si annida nelle fiabe nere e quello che ci minaccia con l'alzheimer si mescolano all'eroico spirito di sacrificio di candidi personaggi che cullano per un'intera vita il loro sogno impossibile. Trasferendo spesso nel passato brucianti nevrosi della modernità, Avati sembra dirci che, in ogni tempo e in ogni luogo, l'uomo è sempre il medesimo: lo smacco del fallimento, il desiderio di essere amati, l'angoscia per il silenzio di Dio, lo struggimento per un talento mancato, la potenza maligna del tradimento e dell'inganno sovrintendono le esistenze dei giovani musicisti di "Jazz band" come dei cittadini del Medioevo di "Magnificat", il padre dell'epoca fascista Silvio Orlando e quello di oggi Johnny Dorelli, il Carlo Delle Piane di "Una gita scolastica" o "Festa di

laurea” e l’Antonio Albanese di “La seconda notte di nozze”, gli amici alla partita di carte di “Regalo di Natale” e quelli del bar Margherita. Ridicole macchiette o torvi figure, timidi amanti mai corrisposti o sbruffoni da bar, i personaggi di Avati, a metà tra palio dei buffi alla Palazzeschi e figure deamicisiane deformate da un filtro amarcord alla Fellini, sono tutti umani troppo umani, guardati con maliziosa bonomia da un regista che, identificandosi con loro, sferza prima di tutti se stesso. Mentre ne svela la meschinità, è sempre pronto a celebrarne la sacralità. Quando si scendono gli ultimi gradini di un’implacabile discesa agli Inferi, ci aspetta un inaspettato riscatto e una luce di speranza si fa largo proprio nel bel mezzo del buio più tenebroso. Capace di non indietreggiare di fronte al pessimismo più nero, Avati sa anche concedersi esagerate aperture all’ottimismo più smaccato. Figlio bizzarro di un Sessantotto rinnegato e di un Fellini rivissuto da un artista controcorrente, Avati è contemporaneamente terragno e metafisico, cattolico e pessimista, incantato e disincantato, capace di osare sentimenti estremi e guizzi surreali, simile a certi suoi personaggi saggiamente matti. Eppure, alla distanza, ci accorgeremo che proprio questo regista, il più estraneo, per

gusto e scelta dei generi (memorabili le sue incursioni nell’horror) alla tradizione del cinema italiano, sarà quello che, fingendo di trascurare l’attualità, ha saputo darci il ritratto più vero dell’Italia dell’ultimo mezzo secolo. Alla media invidiabile di due film all’anno, Pupi Avati ha saputo regalare agli spettatori uno spettro di emozioni vaste quanto il mondo, dalla risata di pancia al salto sulla poltrona, dall’amarezza esistenziale allo struggimento malinconico, dal brivido noir alla storia d’amore travolgente, toccando di volta in volta l’ambiente del cinema e quello del calcio, la campagna padana e le foreste medievali, i cunicoli segreti di una casa maledetta americana e gli uffici cittadini italiani, i bar di provincia e i seminari di Umbria Jazz. Scrittore di bei romanzi che sono poi i soggetti delle sue pellicole, Avati è anche un magistrale direttore di attori, sempre sfruttati al meglio e sempre brillantemente utilizzati in una chiave espressiva inedita rispetto al cliché che li caratterizza. Dall’Ugo Tognazzi di “Ultimo minuto” all’Abatanuono di “Regalo di Natale”, dalla Katia Ricciarelli di “La seconda notte di nozze” al Silvio Orlando premiato a Venezia per “Il papà di Giovanna”, dal Lo Cascio di “Gli amici del bar Margherita” agli irriconoscibili Boldi e De Sica di “Festival” e “Il figlio più piccolo”,

fino ai più volte presenti Capolicchio, Cavina, Nik Novecento, Neri Marcoré, Laura Morante e Francesca Neri, mai così convincenti, senza dimenticare il grande Giancarlo Giannini in un ruolo inizialmente pensato per Alberto Sordi in “Il cuore altrove”, il Gabriele Lavia di “Zeder”, il Carlo Cecchi di “L’arcano incantatore” e il Luca Zingaretti di “Il figlio più piccolo”. Un discorso a parte meriterebbe l’Avati televisivo, spesso precursore di un umorismo demenziale spassosissimo, tra Arbore e Chiambretti, in perle dimenticate come la deliziosa fiction “Dancing Paradise” o l’irresistibile varietà “Hamburger Serenade”, un guazzabuglio di comicità molto in anticipo sui tempi. Firmando un vero e proprio requiem per il cinema italiano come “La cena per farli conoscere”, con commossi omaggi a Pietro Germi e Sergio Corbucci, Avati sembra non aver tenuto conto del proprio cinema. Così largo e lungo da sapere abbracciare tutti i generi e gli autori, tanto da spremere i succhi della commedia all’italiana quanto dell’insegnamento dei grandi maestri (Fellini in primis) e di centrifugarli, facendoci individuare tutti gli ingredienti, ma cucinati secondo la ricetta doc dell’Avati touch, fino a conferire loro una sconfinata giovinezza.

Pupi Avati is a pleasant exception in the world of Italian cinema.

Intolerant of fashion, far from being afraid of getting dirty with the clichéd genre movies, and not slave to the respect for a serious and snobbish authorial idea, he has always followed his own prolific and motley inspiration, by imposing his own personality as a writer and filmmaker, able to transform into images a world full of moods, ideas and emotions going to the heart of the spectator through an unmistakable stylistic mark. What flows and blends into his movies is the atmosphere of an extremely small town of a province that encloses the whole universe, the nonsense whim, the fiendish grin of the Gothic atmospheres, the shameless emotional impudence, a naturalist care for the small details of everyday life, the sudden outbreak of a fantastic inspiration, the temptation towards the musical, the delight for the historical fresco, the tender-

ness for the simplicity of the humble, the pleasure for magic and wonder, the intense recreation of reality, the fanciful grace of imagination, the sense of the sacred, the mocking pleasure for desecration, the striking recollection of the tradition's heritage, the desire to break the rules and renew, the bad scratch that unmasks hypocrisy, the black humor, the storytelling of the novelistic prose and the lyric rising up of poetry. Avati's cinema, already made up of forty-one movies so far, is like a perfectly orchestrated jam session of different stories and styles, like a jazz score of a surprising swing that blends perfectly with Avati's passion for the syncopated music as a clarinetist. Skilfully alternating tragedy and irony, the eye of the director tells with the same love about the crazy Italian Po River Valley people and about Bix Beiderbecke, the clerks and Mozart on a visit to Bologna, the medieval knights and a class of students on a trip to the

Apennines, the crisis of actors, directors and football coaches and that of a cunning of the neighbourhood. Both the evil lurking in the dark fairy tales, and another one threatening us because of Alzheimer's disease are mixed with the heroic spirit of sacrifice of genuine people, cherishing their impossible dreams all their lives. Often transposing into the past some burning neuroses of modernity, Avati seems to be saying that at all times and everywhere, man is always the same: all the characters, the young musicians in "Jazz band" for instance, or the citizens of the Middle Ages in "Magnificat", the father in the fascist years played by Silvio Orlando, and the contemporary one played by Johnny Dorelli, or Carlo Delle Piane's character in "Una gita scolastica" and in "Festa di laurea", or Antonio Albanese's in "La seconda notte di nozze", and the group of friends playing cards in "Regalo di Natale" or those in Margherita's bar, in

any case they are affected by the humiliation of failure, by the desire to be loved, the anxiety about the silence of God, the agony for a wasted talent, the harmful power of betrayal and deception. Ridiculous caricatures or shady individuals, shy lovers whose love is never returned, or boosters in a pub, Avati's characters are all too human as human beings, halfway between Palazzeschi's style in his collection of stories "Il palio dei buffi" and De Amicis's characters, but like molded also by Federico Fellini's "Amarcord (I Remember)", and observed with malicious affability by a director who, identifying himself with them, first of all lashes himself. While showing them as miserable, he is always ready to celebrate their sacredness. When you go down the last steps of a relentless descent to Hell, you can always expect an unexpected redemption, and a light of hope spreads again in the middle of the the gloomiest darkness. Daring to manage the strongest pessimism, Avati can also open to an exaggerated optimism. The odd son of a later denied 1968 Italian history, and of the Fellinian cinema revived through the eyes of an artist against the current, Avati is both down-to-earth and metaphysical, a Catholic and a pessimist, enchanted and disenchanting, able to dare extreme feelings and surreal gleams, like some of his wisely crazy characters. Yet, from a certain

distance, we're going to see that, actually, just this director, whose tastes and genres were at most out of the Italian cinema tradition (his break-ins into the horror genre are memorable), is going to be the one that, pretending to ignore our days, has been able to give us a truer picture of last fifty years' Italy. Producing an enviable average of two films a year, Pupi Avati has been able to give the viewers a range of emotions wide as the world, making us laugh out loud and jump on the chair, inspiring us an existential bitterness or a melancholic yearning, giving us a noir thrill or an overwhelming love story, using from time to time the worlds of cinema or football as backgrounds, the Italian Po River Valley countryside or the medieval forests, the secret tunnels of an American cursed house or the Italian public offices, the pubs of a province or Umbria Jazz's workshops. The author of beautiful novels then used as subjects for his films, Avati is also a masterly director of his actors, always best used and brilliantly guided into an original expressive mode, respect to their typical roles. Among the noteworthy ones, Ugo Tognazzi in "Ultimo minuto", Abatantuono in "Regalo di Natale", Katia Ricciarelli in "La seconda notte di nozze", Silvio Orlando, winner at the Venice Festival of an award for "Il papà di Giovanna", delivered by Lo Cascio, he himself acting in "Gli amici del bar Margherita";

then the unrecognizable Boldi and De Sica of "Festival" and "Il figlio più piccolo" until the often present Capolicchio, Cavina, Nik Novecento, Neri Marcoré, Laura Morante and Francesca Neri, convincing more than ever, not to mention the great Giancarlo Giannini in a role meant at first for Alberto Sordi in "Il cuore altrove"; then Gabriele Lavia in "Zeder", Carlo Cecchi in "L'arcano incantatore" and Luca Zingaretti in "Il figlio più piccolo". A separate treatment would be necessary for Avati's TV productions, where he has often been a precursor to an amusing screwball humor, with Arbore or Chiambretti, in now forgotten precious sketches like in the lovely fiction "Dancing Paradise" or the irresistible tv show "Hamburger Serenade", a mishmash of humor and a real forerunner. Being the author of a real requiem for Italian cinema as "La cena per farli conoscere", with some moving tributes to Pietro Germi and Sergio Corbucci, Avati doesn't seem to have taken into serious account his own cinema. So wide and long lasting to incorporate all genres and authors, thus squeezing the juice of the Italian comedy as much as the teachings of the great masters (Fellini in particular), then shaking and rearranging them, but allowing us to identify all the ingredients, even if prepared according to the "doc" recipe made with Avati's touch, just to give them an endless youth.

PROIEZIONI A CURA DI PROJECTIONS CURATED BY
**OFFICINE CINECLUB
 PIOMBINO**

SU ON FACEBOOK
 EMAIL: officine@tiscali.it

Rassegne cinematografiche, collaborazione a eventi, incontri, lezioni, promozione del cinema attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati scuole ed associazioni. "Officine. Cineclub Piombino" è questo e altro ancora, un circolo del cinema appena nato dalla volontà di esperti e studiosi della pellicola e di semplici appassionati. Nel nome un destino: Officine significa il luogo dove non solo si parla di cinema ma si "fa", un laboratorio di idee per conoscere e "far" conoscere la settima arte; Officine significa, infatti, guardare anche il cinema da dietro le quinte (off) per capire come un film è costruito e imparare a leggerlo con le lenti adeguate. Officine è un circolo che sarà affiliato Arci-UCCA.

"Officine. Cineclub" organizes films reviews, meetings, lectures, events, and promotes cinema through the cooperation with public and private schools and associations. It's all this and much more, it's a newborn club of people meeting around the theme of cinema, formed by experts and students or mere cinema lovers. In its name lies its destiny: "Officine" means "workshops", and not only the place where you can talk about cinema but where they "make" it, a laboratory where many ideas let people know and spread the so called seventh art; "Officine" also means indeed watching cinema from the backstage (off) to understand how a movie is built and learn to read it with the right lenses. Officine will be soon affiliated with Arci-UCCA.

TRIO RADIOMARELLI
 È STORIA DI SWING IT 'S HISTORY OF SWING!

CINEMA METROPOLITAN, 23 OTTOBRE, ORE 21.00

Lo swing nasce insieme alla voglia di ballare e grazie alla radio cresce e si diffonde. Gli autori di canzoni si danno molto da fare e le orchestre di tutta Italia fanno ballare schiere di giovanotti in ghingheri! E poco dopo arriva anche la TV ad amplificare sempre più questa che ormai viene chiamata la "febbre da swing"! Nuovi autori, nuovi cantanti, nuove scene e nuove orchestre! Insomma tutto si rinnova e il divertimento è assicurato... fino ai giorni nostri! Insomma lo swing è la danza di chi si muove e smuove e il Trio Radiomarelli stasera ve ne promette delle belle!

The swing was born with the desire to dance and, thanks to the radio, it grows up and spreads all over the world. Songwriters are given a lot to do and the small orchestras throughout Italy make crowds of youngsters dance, all dressed up! Shortly after it comes also the TV, amplifying more and more this phenomenon now called the "Swing Fever"! New authors, new singers, new scenes and new bands! In short, everything is new and fun is guaranteed... until today! In short, swing is the dance for people moving and shaking and Trio Radiomarelli promises great things tonight! Have fun!

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE INTERNATIONAL COMPETITION

ABOUT LOVE SULL'AMORE

DI BY **GIACOMO AGNETTI**

La lunga e intermittente storia d'amore tra Adam & Jane, raccontata attraverso le calamite utilizzate per appendere messaggi al frigorifero, serve come spunto per una ricerca immaginaria di un gruppo di scienziati alla ricerca del significato dell'amore.

The long and intermittent love story of Adam and Jane is the object of the strange study of a research group.

ITALIA ITALY, 2008

Durata\Length: **4'30"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv** - Soggetto\Subject: **Giacomo Agnetti** - Sceneggiatura\Screenplay: **Giacomo Agnetti** - Suono\Sound: **Francesco Duranti** - Musica\Music: **MMC Soundtrack Orchestra** - Fotografia\Photography: **Giacomo Agnetti** - Montaggio\Editing: **Giacomo Agnetti** - Produzione\Production: **Magicism Corporation**

AI LOV ITALI I LOVE ITALY

DI BY **EMILIANO CRIBARI**

Antonella ha trentasette anni e tre figli e guadagna in tutto trecentosessanta euro al mese. Nonostante le promesse fatte delle varie amministrazioni locali, Antonella sta ancora oggi aspettando da anni ciò che le spetta per legge: una casa. Perché Antonella, oggi, non riesce davvero più a vivere. E chiede aiuto. Disperatamente.

Antonella is thirty-seven years old and has three children, earning three hundred and sixty euro per month. Despite the promises made by various local administrators, Antonella has been waiting for many years for the house due. Antonella, today, is really no longer able to survive, then she calls for help. Desperately.

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **16'** - Formato originale\Original format: **DV** - Soggetto\Subject&Sceneggiatura\Screenplay: **Emiliano Cribari** - Suono\Sound: **Daniele Cribari** - Musica\Music: **Repertorio Royalty Free** - Fotografia\Photography: **Emiliano Cribari** - Montaggio\Editing: **Emiliano Cribari** - Interpreti\Cast: **Antonella Maria Clare Rosa** - Produzione\Production: **Emiliano Cribari**

APRILLIS SUSHKI THE APRIL CHILL FREDDO D'APRILE

DI BY **TORNIKE BZIAVA**

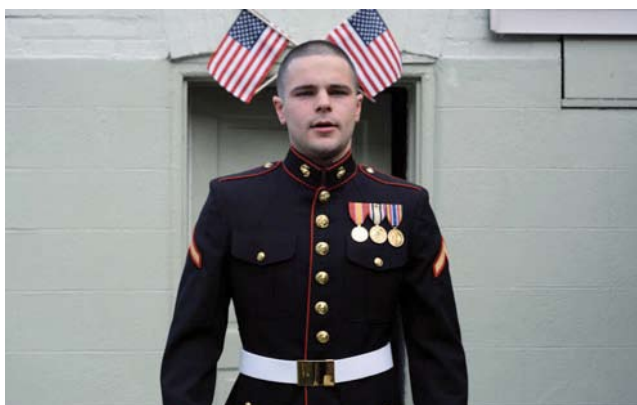
Alle quattro di mattina, il 9 Aprile 1989, le truppe sovietiche hanno violentemente represso una manifestazione pacifica a Tbilisi (Georgia). 22 vite innocenti sono rimaste vittime di questo atto atroce. Il video narra la storia del risveglio degli istinti umani in un uomo appartenente all'esercito sovietico, grazie a una giovane ballerina georgiana.

At 4 o'clock in the morning, on April 9th 1989, the Soviet troops violently quelled a peaceful demonstration in Tbilisi (Georgia). 22 innocent lives fell victim to this atrocious act. The film tells the story of the awakening of human instinct in a Soviet military service man, thanks to a young Georgian dancer.

GEORGIA, 2010

Durata\Length: **15'** - Formato originale\Original format: **35 mm**
Soggetto\Subject&Sceneggiatura\Screenplay: **Tornike Bziava** Suono\Sound: **Alexander Kuranov** - Musica\Music: **Tamara Jordenia**
Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Gioga Devdariani**
Interpreti\Cast: **Malkhaz Jorbenadze, Mirian Garuchava, Rezo Chanischvili, Levan Netsubidze, David Iashvili, Tamara Bziava, Imeda Arabuli** - Produzione\Production: **Russundan Glurijdze**

CIGARETTE CANDY SIGARETTA CANDY

DI BY **LAUREN WOLKSTEIN**

La storia di Eddie Van Buren, un marine adolescente forzato ad interpretare il ruolo dell'eroe alla festa del suo ritorno a casa. Nel flirtare con Candy, una sedicenne ribelle e precoce, vede un'opportunità per lenire il suo dolore e collegarsi a un'anima persa coetanea.

The film tells the story of Eddie Van Buren, a traumatized teenage Marine who is forced to play the role of 'the hero' at his homecoming party. In pursuing a rebellious, precocious sixteen-year-old girl, Candy, he sees an opportunity to numb his pain and connect to a fellow lost soul.

USA, 2009

Durata\Length: **13'39"** - Formato originale\Original format: **DV**
Soggetto\Subject: **Lauren Wolkstein** - Sceneggiatura\Screenplay: **Jeff Sonsa** - Suono\Sound: **Tim Korn** - Fotografia\Photography: **Ian Bloom** - Montaggio\Editing: **Ian Bloom** - Interpreti\Cast: **Jonathan Orsini, Emily Morden, Andrew Van Dusen, Michelle Sims** - Produzione\Production: **Brigitte Liebowitz**

EINEN SCHRITT WEITER ONE STEP FURTHER UN PASSO ULTERIORE

DI BY **ROBERT KELLNER**

Un poliziotto è diviso tra l'amore dei genitori e il suo dovere.

A policeman torn between his parental love and his official duty.

GERMANIA GERMANY, 2009

Durata\Length: **5'48"** - Formato originale\Original format: **35 mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Florian Kuhn** - Suono\Sound: **Max Kober** - Musica\Music: **Lars O. Dahlke** - Fotografia\Photography: **Sin Huh** - Montaggio\Editing: **Sin Huh** - Interpreti\Cast: **Nils Düwell, Niklas Osterloh, Ina Weber** - Produzione\Production: **Hamburg Media School**

EL CORTEJO THE CORTEGE IL CORTEO

DI BY **MARINA SERESESKY**

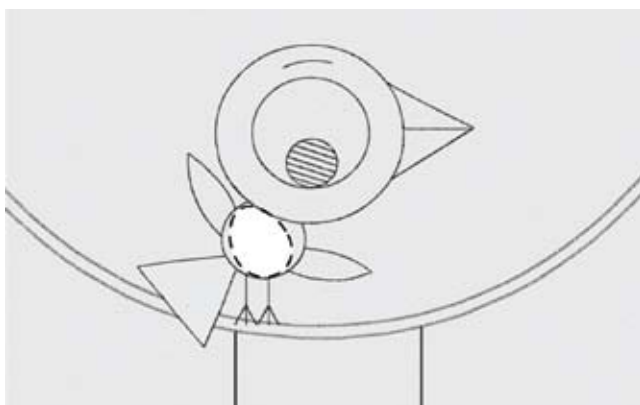
Capi è il più anziano becchino nel cimitero. Abituato a lavorare tra sofferenza degli altri e gli scherzi dei colleghi, c'è solo una persona capace di tirarlo fuori dalla sua routine. Tutti i mesi, negli ultimi due anni, ha aspettato Marta che porta i fiori alla tomba del marito. Lei è la sua ultima speranza.

Capi is the oldest gravedigger in the cemetery. Used to working amidst the suffering of others and the jokes of his colleagues, there is only one person capable of taking him out of his daily routine. Every month for the last couple of years he has waited for Marta to take flowers to the grave of her husband. She is his last hope.

SPAGNA SPAIN, 2010

Durata\Length: **14'** - Formato originale\Original format: **HDV / 35mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Marina Sereskesky** - Suono\Sound: **Guillermo Solana** - Musica\Music: **Mariano Marin** - Fotografia\Photography: **Roberto Fernandez** - Montaggio\Editing: **Roberto Fernandez** - Interpreti\Cast: **Mariano Llorente, Elena Irureta** - Produzione\Production: **Meridional**

IN SCALE IN SCALA

DI BY **MARINA MOSHKOVA**

Un piccolo uccello sta costruendo un nido e raccoglie cibo per i suoi pulcini. Questo porta a conseguenze inattese su larga scala.

A little bird is building a nest and collects food for its newborn. This leads to unexpected consequences on a large scale.

RUSSIA RUSSIA, 2009

Durata\Length: **7'14"** - Formato originale\Original format: **DV**
Soggetto\Subject: **Marina Moshkova** - Sceneggiatura\Screenplay: **Marina Moshkova** - Musica\Music: **J.S.Bach** - Fotografia\Photography: **Marina Moshkova** - Montaggio\Editing: **Marina Moshkova** - Produzione\Production: **Autoproduction**

JESUSITO DE MI VIDA DEAR CHILD JESUS CARO BAMBINO GESÙ

DI BY **JESÙS PEREZ - MIRANDA**

Jesùs, un bambino di sei anni, si sveglia nella notte con un urgente bisogno di fare la pipì. Ma la sua paura del buio gli impedisce di attraversare il corridoio e arrivare al bagno. Influenzato dal consiglio di sua madre, chiede aiuto al Signore, nella speranza che avvenga qualche tipo di miracolo.

Jesus, a six-year-old child, wakes up in the middle of the night with an urgent need to pee. But his fear of the dark stops him to cross the corridor that leads to the bathroom. Influenced by his mother's advice, he asks God for help, in the hope that some kind of miracle might happen.

SPAGNA SPAIN, 2009

Durata\Length: **9'** - Formato originale\Original format: **HDV / 35 mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Jesùs Pèrez-Miranda** - Suono\Sound: **Beltràn Rengifo, Toni Ruiz, Inaki Sanchez** - Musica\Music: **Raffel Plana** - Fotografia\Photography: **Davia A'vila**
Interpreti\Cast: **Guillermo Estrella, Maria Vazquez** - Produzione\Production: **Jesùs Pèrez-Miranda**

L'ARBITRO THE REFEREE

DI BY **PAOLO ZUCCA**

Il film racconta la storia di due ladroni. Uno dei due ruba un agnello in campagna. L'altro è un arbitro corrotto esiliato in Sardegna. I loro destini si incrociano nella bolgia infernale di un derby calcistico di infima categoria.

The film tells the story of two thieves. The first one steals a lamb out in the countryside. The second one is a corrupt referee who is exiled to the remote island of Sardinia to atone for his sins. Their destinies cross path in the hellish mayhem of a lowest division football match.

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **15'** - Formato originale\Original format: **HDV**
Soggetto\Subject&Sceneggiatura\Screenplay: **Paolo Zucca**
Suono\Sound: **Alessio Santoni, Maurizio Corda** - Musica\Music:
Luca Schiavo, Andrea Casciu - Fotografia\Photography: **Patrizio Patrizi** - Montaggio\Editing: **Patrizio Patrizi** - Interpreti\Cast:
Franco Fais, l'intero paese di Bonarcado - Produzione\Production:
I.S.R.E. (Istituto Superiore Etnografico della Sardegna)

LA AUTORIDAD THE AUTHORITY L'AUTORITÀ

DI BY **XAVI SALA**

Una famiglia spagnola di origine marocchina che sta andando in vacanza viene fermata dalla polizia. Dopo un'umiliante perquisizione, le cose non saranno più le stesse.

A Spanish-Moroccan family that is going out on vacation is stopped by the police. After the humiliating search, things will never be the same.

SPAGNA SPAIN, 2010

Durata\Length: **9'** - Formato originale\Original format: **HDV / 35mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Xavi Sala** - Suono\Sound:
Oscar Segovia, Alex F. Capilla Nacho Royo - Musica\Music:
Diego Lipnizky - Fotografia\Photography: **Pere Pueyo** - Montaggio\Editing: **Pere Pueyo** - Interpreti\Cast: **Hwidar, Belen Lopez, Badar Bennaji, Priscilla Delgado, Adolfo Fernandez, Esther Ortega**

LES BESSONES DEL CARRER DE PONENT THE TWIN GIRLS OF SUNSET STREET LE GEMELLE DI VIA DEL TRAMONTO

DI BY **MARC RIBA E ANNA SOLANAS**

Pomate, elixir e cataplasmi: Enriqueta e Ramoneta si occuperanno delle tue necessità con discrezione, riservatezza e modi educati in Via del Tramonto n° 17A a Barcellona. Non si vendono nei negozi di generi vari e in farmacia.

Ointments, elixirs and poultices. Enriqueta and Ramoneta will attend your needs with discretion, reserve and pleasant manners at Sunset Street No. 17A, Barcelona. Not sold in drugstores or chemist's shops.

SPAGNA SPAIN, 2010

Durata\Length: **13'** - Formato originale\Original format: **35 mm**
Soggetto\Subject: **Marc Riba & Anna Solanas** - Suono\Sound:
Anna Solanas - Musica\Music: **Maria Coma, Natalia Mirò** - Fotogra-
fia\Photography: **Anna Molins** - Montaggio\Editing: **Sergi**
Marti - Produzione\Production: **Marc Riba & Anna Solanas**

MEMORIA EN PAPEL PAPER MEMORY MEMORIA DI CARTA

DI BY **THEO PUTZU**

Un anziano signore cerca la sua felicità dentro vecchie foto... due mondi divisi dall'incapacità di sognare...
An old man search for happiness in old photos.... two worlds divided by the inability to dream...

SPAGNA SPAIN, 2010

Durata\Length: **7'** - Formato originale\Original format: **JPEG**
Soggetto\Subject: **Theo Putzu** - Sceneggiatura\Screenplay:
Theo Putzu - Suono\Sound: **Martin Ortega Granella** - Musica\
Music: **Miguel Marin** - Fotografia\Photography: **Theo Putzu**
Montaggio\Editing: **Theo Putzu** - Interpreti\Cast: **Josep Vilavert**
Manyà, Elena España - Produzione\Production: **Theo Putzu**

PUTAIN LAPIN BITCH RABBIT CONIGLIO PUTTANA

DI BY **GUÉRIN VAN DE VORST**

Il film racconta l'incontro tra una prostituta e un orso, che lei pensa sia un coniglio.
The film is about the meeting between a whore and a bear that the whore thinks is a rabbit.

BELGIO BELGIUM, 2010

Durata\Length: **10'** - Formato originale\Original format: **Super 8 mm / DV Cam** - Sceneggiatura\Screenplay: **Guérin Van de Vorst**
Suono\Sound: **Sarah Gouret, Maxime Thomas** - Musica\Music: **Manuel Roland** - Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Joachim Philippe** - Interpreti\Cast: **Ingrid Heiderscheidt, Valéry Massion, Delphine Bibet, Catherine Grosjean, Agathe Cornez** - Produzione\Production: **AJC!**

STILLER SEE SILENT SEA MARE SILENZIOSO

DI BY **LENA LIBERTA**

Dopo la morte della moglie un uomo deve prendersi cura del figlio autistico, che egli in realtà non conosce ancora.
After the death of his wife a man has to take care of his autistic son, who he doesn't really know yet.

GERMANIA GRMANY, 2009

Durata\Length: **7'** - Formato originale\Original format: **35 mm**
Sceneggiatura\Screenplay: **Lena Liberta, Katharina Rinderle**
Suono\Sound: **Rolf Manzei** - Musica\Music: **Albrecht Ziepert, Samir el Borno** - Fotografia\Photography: **Timo Moritz** - Montaggio\Editing: **Timo Moritz** - Interpreti\Cast: **Thomas Sarbacher, Martin Wißner, Tessa Mittelstaedt** - Produzione\Production: **Hamburg Media School**

THE STORY OF DAVID LEONARD SUTTON

LA STORIA DI DAVID LEONARD SUTTON

TZIRK

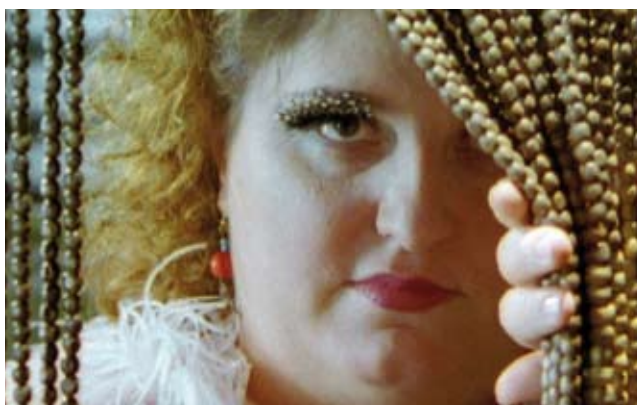

DI BY **ALFONSO DIAZ**

Tutti amano David Leonard Sutton. Tutti tranne me.
Everybody loves David Leonard Sutton. Everybody except me.

SPAGNA SPAIN, 2010

Durata\Length: **3'** - Formato originale\Original format: **HDV**
Sceneggiatura\Screenplay: **Alfonso Diaz, Jonathan David Mellor** - Fotografia\Photography: **Luis Angel Pèrez** - Montaggio\Editing: **Luis Angel Pèrez** - Interpreti\Cast: **Jonathan David Mellor, Juan L. Cook** - Produzione\Production: **Alfonso Diaz, Jonathan David Mellor**

DI BY **RICCARDO BERNASCONI,
FRANCESCA REVERDITO**

In un circo decadente situato al centro di una grossa città, l' "Uomo più forte del mondo" non riesce più a sollevare il suo elefante. Ogni artista cerca di fare del proprio meglio ma il circo ha perso lo splendore e il pubblico di un tempo. La trapezista mette a rischio la propria vita, in un ultimo disperato tentativo di aiutare l'uomo che ama.
In a decadent circus in the center of a big city, the 'strongest man in the world' can no longer raise his elephant. Every artist tries to do their best but the circus has lost the splendor and the audience of the past. The trapeze endangers his life, in a last desperate attempt to help the man who loves to regain confidence in himself.

SVIZZERA SWITZERLAND, 2010

Durata\Length: **7'** - Formato originale\Original format: **16 mm**
Soggetto\Subject & Sceneggiatura\Screenplay: **Riccardo Bernasconi, Francesca Reverdito** - Suono\Sound: **Roberto Leuzinger** - Musica\Music: **In the Dead Car** - Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Michael Bonito** - Interpreti\Cast: **Sarah Marianova Drakon, Karl Pravdovic** - Produzione\Production: **Studio Asparagus, Cinédokké**

UERRA WAR GUERRA

DI BY **PAOLO SASSANELLI**

Bari, estate 1946. La guerra è finita ma non soffiano venti di pace tra Paolo e Luigi. Ferito di striscio in Abissinia Paolo vorrebbe la pensione dal sindacato. Luigi gli ricorda il suo passato di fascista. La discussione si anima e il figlioletto Antonio assiste silenzioso all'umiliazione del padre. *Italy, Bari, summer of 1946. War stopped but there are no signs of peace between Paolo and Luigi. Having suffered a superficial wound in Abyssinia, Paolo hopes to receive his pension from the trade unions. Luigi reminds him of his Fascist past. Their discussion grows acrimonious when Paolo loses at cards again. His little boy Antonio watches his father's humiliation in silence.*

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **15'** - Formato originale\Original format: **35 mm**
Soggetto\Subject & Sceneggiatura\Screenplay: **Paolo Sassanelli, Antonella Gaeta** - Suono\Sound: **Valentino Gianni**
- Fotografia\Photography: **Federico Annicchiario** - Montaggio\Editing: **Federico Annicchiario** - Interpreti\Cast: **Dino Abbrescia, Totò Onnis** - Produzione\Production: **Mood Film**

UWE + UWE ALL CHANGES PLEASE

DI BY **LENA LIBERTA**

Al burbero camionista tedesco Uwe capita di trovare una famiglia di rifugiati nel retro del suo camion. I tentativi di liberarsi di loro hanno esito negativo. Uwe è destinato a riscoprire la propria umanità - non a suo piacimento. *Grumpy german trucker Uwe happens to find a family of refugees in the back of his truck. His attempts to get rid of them fail. Uwe is destined to rediscover his own humanity - not to his own liking.*

GERMANIA GERMANY, 2009

Durata\Length: **11'50"** - Formato originale\Original format: **Super 16 mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Lena Liberta**
Suono\Sound: **Rolf Manzei** - Musica\Music: **Jonas Gervink**
Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Miriam Kolesnyk**
Interpreti\Cast: **Samuel Weiss, David Wurawa, Lydia Tuffour, Carolin Spiess, Alexander Simon** - Produzione\Production: **Hamburg Media School**

GIURIA JURY

PUPI AVATI

Pupi Avati (Bologna, 1938) nasce in una casa vicino alla villa che ospitò il 14enne Mozart nel 1770. Se ne ricorderà nel 1984 nel film "Noi tre" che racconta il soggiorno bolognese del musicista. All'inizio tenta la carriera nel jazz (dal 1959 al 1962 fa parte della Doctor Dixie Jazz Band), ma rinuncia dopo l'ingresso nella band di Lucio Dalla; successivamente per quattro anni lavora come dirigente della Findus, che descrive i peggiori della sua vita. Illuminato dalla visione di "Otto e mezzo" di Fellini, tenta la strada del cinema. Esordisce nel 1968 con "Balsamus-l'uomo di Satana", seguito da "Thomas-gli indemoniati" (1969). Dopo la collaborazione alla sceneggiatura di "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pasolini, dirige il film "La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone" (1975), seguito da "Bordella" (1975) che sarà sequestrato e condannato per oltraggio al pudore, e da "La casa dalle finestre che ridono" (1976), un horror diventato un vero e proprio film cult. Nel 1977 esce "Tutti defunti... tranne i morti". Il grande successo arriva con gli sceneggiati Rai "Jazz band" (1978) e "Cinema" (1979). Nel 1979 firma "Le stelle nel fosso". Nel 1983,

passa alla commedia, dirigendo "Una gita scolastica", premiato a Venezia, ma torna al thriller-horror con "Zeder", giudicato una fra le sue migliori opere dai cultori del genere, cui seguono "Festa di laurea" (1984), "Impiegati" (1984) e "Regalo di Natale" (1986). Vengono poi "Storia di ragazzi e ragazze" (1989), "Bix" (1991), "Fratelli e sorelle" (1992), "L'amico di infanzia" (1993) ambientato negli USA, "Magnificat" (1993). Nel 1997 gira "Il testimone dello sposo" e nel 1999 "La via degli angeli". Nel 2001 dopo un periodo di pausa dirige "I cavalieri che fecero l'impresa" (2001), "Il cuore altrove" e "La rivincita di Natale" (2004). Nel 2005 esce "Ma quando arrivano le ragazze?" e "La seconda notte di nozze". Nel 2007 è la volta de "La cena per farli conoscere", nel 2008 dirige "Il papà di Giovanna", nel 2009 "Gli amici del bar Margherita". Nel 2010 escono "Il figlio più piccolo" e "Una sconfinata giovinezza". Numerosi anche i documentari musicali girati per la tv, fra gli altri, i Pooh (1979), Hengel Gualdi (1980), Dino Sarti (1983) e Lelio Luttazzi (2008). Oltre ai suoi film, dal 1976 ha prodotto molti film di altri registi, tra cui Giuseppe Bertolucci, Florestano Vanci-

ni, Cesare Bastelli e Maurizio Zaccaro. Ha presieduto la Fondazione Fellini, nata nel 1995, che aveva esercitato grande influenza su Avati e che gli era divenuto amico negli ultimi anni di vita. *Pupi Avati (Bologna, 1938)*, was born in a house near the villa where the fourteen-year-old Mozart stayed in the summer of 1770. He had to remember it while shooting "Noi tre" in 1984, telling the story of the musician's life in Bologna. At first, he tried a jazz career (from 1959 to 1962 he's part of the Doctor Dixie Jazz Band), but he leaved it after the entry of Lucio Dalla in the band; then he worked for four years as director of the "Findus frozen foods", the four worst years of his life in his words. Enlightened after watching Fellini's "Otto e mezzo", he tried with cinema. He debuted in 1968 with "Balsamus-l'uomo di Satana", followed by "Thomas-gli indemoniati" (1969). After co-working on the screenplay of "Salò o le 120 giornate di Sodoma" by Pasolini, he directed the film "La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone" (1975), followed by "Bordella" (1975), this movie soon confiscated and condemned as indecent; then "La casa dalle finestre che ridono" (1976), a horror movie later become a real cult movie. In 1977 he released "Tutti defunti... tranne i morti". The great success came with the Rai Tv fictions "Jazz band" (1978) and "Cinema" (1979). In 1979 he produced "Le stelle nel fosso". In 1983, Avati turns to comedy,

directing "Una gita scolastica", awarded in Venezia, but went back to the thriller-horror genre with "Zeder", considered one of his best works by the lovers of the genre, followed by "Festa di laurea" (1984), "Impiegati" (1984) and "Regalo di Natale" (1986). Then the following "Storia di ragazzi e ragazze" (1989), *Bix* (1991), "Fratelli e sorelle" (1992), "L'amico di infanzia" (1993) which is noteworthy for its setting in the USA, "Magnificat" (1993). In 1997 he made "Il testimone dello sposo" and in 1999 "La via degli angeli". In 2001 after a break, he directed "I cavalieri che fecero l'impresa" (2001), "Il cuore altrove" and "La rivincita di Natale" (2004). In 2005 he made "Ma quando arrivano le ragazze?" and "La seconda notte di nozze". In 2007 he relases "La cena per farli conoscere". In 2008 he directed "Il papà di Giovanna", in 2009 "Gli amici del bar Margherita". 2010 is the year of "Il figlio più piccolo" and "Una sconfinata giovinezza". There are also several music documentaries for television dedicated to the Pooh among others, in 1979, or Hengel Gualdi (1980), Dino Sarti (1983) and Lelio Luttazzi (2008). In addition to all his films, since 1976, he has also produced many films for other directors, such as Giuseppe Bertolucci, Florestano Vancini, Cesare Bastelli and Maurizio Zaccaro. He also chaired the Fellini Foundation, created in 1995, who had had great influence on the same Avati and had become one of his friends at the end of his life.

ISA BARZIZZA

Nome d'arte di Luisita Barzizza (Sanremo, 1929). Figlia del direttore d'orchestra Pippo Barzizza, fu Macario che la lanciò nel mondo del teatro, al termine degli studi liceali. Macario chiese al padre di Isa di farla debuttare in una sua rivista. Il padre accettò a patto che fosse sempre seguita da una governante e debuttò con "Follie d'Amleto" (1947). Dotata di un fisico avvenente e di una spigliata ironia, divenne molto presto una delle beniamine del teatro leggero del dopoguerra. Il suo secondo padrino fu Totò, dal quale imparò tutti i segreti del mestiere: dal rapporto diretto con il pubblico ai tempi comici, dalla mimica all'uso dello spazio sul palcoscenico. Con Totò, primo di 11 film, debuttò al cinema con "I due orfanelli" (1947), oltre a una trentina di film coi maggiori comici italiani. Dopo

aver lavorato con Garinei e Giovannini, il 3/1/1954, giorno d'inizio dei programmi ufficiali, la RAI trasmise "Osteria della posta" di Goldoni nel quale era l'attrice protagonista. Nel 1957, a soli 28 anni, interruppe la carriera in seguito alla morte del marito. Agli inizi degli anni '60 fondò una società di doppiaggio. Tornò a teatro nei primi anni '90, in commedie di Gigi Proietti, Mario Monicelli e Michele Placido. Nel 1995 partecipò al Festival di Spoleto con "L'ultimo yankee" di Arthur Miller. Nello stesso periodo è tornata a lavorare anche al cinema e alla tv partecipando ad alcune serie Rai. Tra gli ultimi impegni, "Una sconfinata giovinezza" di Pupi Avati e la serie tv "L'isola" di Alberto Negrini (2010). *It's the stage name of Luisita Barzizza (Sanremo 1929). The daughter of the orchestra director Pippo Barzizza, she was launched in the theatre world by Macario at the end of her upper secondary studies. Macario asked Isa's father to let her debut in one of his revues. He agreed on condition that she was always followed by a housekeeper and debuted with "Follie d'Amleto" (1947). Having an attractive body and a self-confident irony, she soon became one of the darlings of the light theatre during the years after the war. His second sponsor was Totò, who taught her all the secrets of the art: from the direct relationship with the public, to the right times for laughing, from mimicry to the use of the space on the stage. With Totò she made, the first of 11 films, her film debut with "I*

due orfanelli" (1947), as well as thirty more films with the best Italian comic actors. After working with Garinei and Giovannini, on January, 3, 1954, first day of the official programs, the Italian RAI channel broadcasted "Osteria della posta" by Goldoni where she was the lead actress. In 1957, only 28 years old, she interrupted her career after the death of her husband. In the early '60s she founded a dubbing society. She returned to theatre in the early '90s, in plays by Gigi Proietti, Mario Monicelli and Michele Placido. In 1995 she took part in the Spoleto Festival with "L'ultimo yankee" by Arthur Miller. During the same period she also worked again in the cinema and on TV by appearing in some of the Rai channel fiction series. Among the recent commitments, "Una sconfinata giovinezza" by Pupi Avati and the TV series "L'isola" by Alberto Negrini (2010).

FRANCESCA LENZI

Francesca Lenzi (Piombino, 1978), laureata in Conservazione dei Beni Culturali all'Uni-

versità di Pisa, con una tesi su Dario Argento, è giornalista collaboratrice del Tirreno e critico cinematografico. Ha pubblicato i testi "Dario Argento da Suspiria alla Terza Madre: Inferno" e "Tenebre" per le edizioni Profondo Rosso; "La maschera del male. Il cinema di Rob Zombie" (Il Foglio) e un saggio all'interno del volume "Argento vivo" (Marsilio). È in fase di pubblicazione, sempre per la Profondo Rosso, un libro sul regista George A. Romero. Scrive articoli e saggi per varie riviste locali e nazionali e siti internet. *Francesca Lenzi (Piombino, 1978) after taking a degree in the Preservation of the Cultural and Artistic Heritage at the University of Pisa, discussing a thesis on Dario Argento, has started a career as a journalist for the Tuscan newspaper "Tirreno" and as a cinema critic. She has also published the books "Dario Argento da Suspiria alla Terza Madre: Inferno" (engl. "Dario Argento from Suspiria to The third Mother: Inferno") and "Tenebre" (engl. "Darkness") edited by Profondo Rosso; "La maschera del male. Il cinema di Rob Zombie" (engl. "The mask of evil. The movies by Rob Zombie") edited by Il Foglio, and an essay in the volume "Argento vivo" (Marsilio ed.). Another work about the director George A. Romero is going to be published soon, also edited by Profondo Rosso. She writes articles and essays for various local and national magazines and websites.*

CLAUDIO CARABBA

Claudio Carabba (nato a Siena nel luglio 1943) è giornalista e critico: nella sua carriera ha lavorato per varie testate (La Nazione, Paese Sera, L'Europeo...). Attualmente è il critico cinematografico del settimanale "Sette- Corriere della sera" e collabora al "Corriere fiorentino".

Fra le sue principali pubblicazioni: *Il fascismo a fumetti*, Firenze, Guaraldi, 1973; *Il cinema del ventennio nero*, Firenze, Vallecchi, 1974; *Corrierino Corrierone. La politica illustrata del Corriere della Sera*, Firenze, Guaraldi, 1976, rist. Milano, Baldini & Castoldi, 1998; *Sogni proibiti. I comici di Hollywood dai fratelli Marx a Woody Allen*, Firenze, Vallecchi, 1979; *Federico Fellini, Racconti umoristici*, a cura di Claudio Carabba, Torino, Einaudi, 2004. L'ultimo suo studio per l'*Almanacco Guanda 2010* è un'analisi "storico-politica" del film "S.P.Q.R" di Carlo Vanzina.

Claudio Carabba (born in Siena in 1943, July) is a reporter and

*a critic: in his career he has worked for various famous newspapers (La Nazione, Paese Sera, L'Europeo and others). Now he's a film critic for the weekly Italian magazine "Sette- Corriere della sera" and cooperates with the "Corriere fiorentino". Among his main publications: *Il fascismo a fumetti*, Florence, Guaraldi Ed., 1973; *Il cinema del ventennio nero*, Florence, Vallecchi Ed., 1974; *Corrierino Corrierone. La politica illustrata del Corriere della Sera*, Florence, Guaraldi Ed., 1976, reprinted in Milan, Baldini & Castoldi Ed., 1998; *Sogni proibiti. I comici di Hollywood dai fratelli Marx a Woody Allen*, Florence, Vallecchi Ed., 1979; he has also curated the *Racconti umoristici by Federico Fellini*, Turin, Einaudi Ed., 2004. His most recent study for the series "Almanacco Guanda" of 2010, Guanda Ed., is a "historical-political" analysis of the film "S.P.Q.R" by Carlo Vanzina.*

FABIO CANESSA

Nato a Piombino nel 1962, laureato in Lettere presso l'Università degli Studi di

Pisa, insegna italiano e latino al Liceo Giosuè Carducci di Piombino. Scrive di cinema e di letteratura su vari giornali. Organizzatore e coordinatore di corsi di aggiornamento per insegnanti delle superiori, ha promosso numerose attività nei cineclub e nelle biblioteche. Ha partecipato a trasmissioni televisive di Vittorio Sgarbi e Renzo Arbore. Di recente, ha curato la parte letteraria della mostra torinese su "Il Male" e ha scritto di calcio e filosofia sull'ultimo numero di "Linea Bianca".

Born in Piombino in 1962, he took a Liberal Arts degree at the University of Pisa, and he's an Italian and Latin teacher at the secondary school Giosuè Carducci in Piombino. He writes for several newspapers about cinema and literature. He organises and coordinates trainings for secondary school teachers, and he has supported many activities in the film clubs and in the libraries. He participated in Vittorio Sgarbi's and Renzo Arbore's TV shows. Recently he curated the literature sections in the Turin exhibition about "Il Male" and he has written about football and philosophy on the last issue of "Linea Bianca".

52 TAKES OF THE SAME THING, THEN BOOBS

52 INQUADRATURE DELLA STESSA COSA, POI TETTE

DI BY **T. ARTHUR COTTAM**

L'aspetto più importante del cinema è una buona storia. Dal regista premiato di "Filthy Food" e "Pornographic apathetic".

The most important aspect of filmmaking is a good story. From the award-winning director of "Filthy Food" and "Pornographic apathetic".

USA USA, 2010

Durata\Length: **4'** - Formato originale\Original format: **HDV**
Sceneggiatura\Screenplay: **T. Arthur Cottam** - Suono\Sound:
Orlando Rotundo - Musica\Music: **Steve Pacey** - Fotografia\
Photography: **T. Arthur Cottam** - Montaggio\Editing: **T. Arthur Cottam** - Interpreti\Cast: **Roxanne Arvizu**

DECK PONTE

DI BY **RICHARD O' SULLIVAN**

Dentro la barca, l'utero protettivo della nave cancella le tracce del fuori. Ma, oltre la barricata, il mare ruggisce. Il ponte corroso e piegato dal vento, tremante per l'acqua di mare, sembra essere uno spazio liminale tra l'umano e il selvaggio. Questo lavoro molto semplice è il ritratto del ponte di un battello con il mare in tempesta.

Inside the boat, the protective womb of the ship erases the traces of the outside. But beyond the barricade, the sea roars. The corroded, wind-blown deck, trembling with sea-water, seems like a liminal space between the human and the wild. This very simple piece is a portrayal of the deck of a sea ferry in rough water.

REGNO UNITO UNITED KINGDOM, 2010

Durata\Length: **8'10"** - Formato originale\Original format: **DV**
Suono\Sound: **Richard O' Sullivan** - Fotografia\Photography:
Richard O' Sullivan - Montaggio\Editing: **Richard O' Sullivan**
Produzione\Production: **Richard O' Sullivan**

PARALLEL PARALLELO

DI BY **OWEN ERIC WOOD**

Nel disperato tentativo di ricreare la propria immagine nella speranza di comprendere meglio la propria identità, un artista si ritrova intrappolato in un ciclo di auto-perpetuazione di espressione artistica. Con ogni nuovo ritratto di sé, diventa più difficile distinguere tra realtà e percezione della realtà.

Desperate to recreate his own image in hopes of better understanding his own identity, an artist finds himself trapped in a self-perpetuating cycle of artistic expression. With every new self portrait, it becomes more difficult to distinguish between reality and perception of reality.

CANADA, 2009

Durata\Length: **7'42"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv** - Soggetto\Subject: **Owen Eric Wood** - Sceneggiatura\Screenplay: **Owen Eric Wood** - Suono\Sound: **Owen Eric Wood** - Musica\Music: **Owen Eric Wood** - Fotografia\Photography: **Owen Eric Wood** - Montaggio\Editing: **Owen Eric Wood** - Interpreti\Cast: **Owen Eric Wood** - Animazione\Animation: **Owen Eric Wood** - Produzione\Production: **Owen Eric Wood**

QUEST'ESTATE LE ZANZARE SARANNO PIÙ CATTIVE THIS SUMMER MOSQUITOS WILL BE WORST THAN EVER

DI BY **SILVIA DE GENNARO**

“Quest’estate le zanzare saranno più cattive” è il titolo di un articolo, è uno dei tanti titoli “spaventosi” di giornali e telegiornali. Allarme, pericolo, catastrofe: gli aggettivi più usati. La paura è il sistema migliore per controllare le masse, la sottile violenza che esercita una società allarmistica e disfattista genera individui spaventati, senza ambizioni ed isolati.

“This summer mosquitos will be worst than ever” is an article headline. The most used words by media and politicians are: alert, danger and catastrophe. The violence wielded by an alarmist and defeatist society produces scared and shutted off men who have no ambition.

ITALIA ITALY, 2010

Durata\Length: **6'20"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv / HDV** - Soggetto\Subject: **Silvia De Gennaro** - Sceneggiatura\Screenplay: **Silvia De Gennaro** - Suono\Sound: **Silvia De Gennaro** - Musica\Music: **Silvia De Gennaro** - Fotografia\Photography: **Silvia De Gennaro** - Montaggio\Editing: **Silvia De Gennaro** - Interpreti\Cast: **Pilar Sambuco, Angelo Carotenuto** - Produzione\Production: **Assaus**

TANGOS

DI BY **MASSIMO ARDUINI**

Cinque inquadrature/scene: Pour Claude, Il terzo di Tango, (H)ombre, Tarantango, Violetas Populares; costituiscono il video girato utilizzando un vetro come diaframma, dei materiali/medium e varie angolazioni di luce. Il progress delle 5 sequenze svela via, via i ballerini all'insegna di variazioni di ritmo e di movimento.

Five frames shot through a transparent floor. I used different kind of materials to make the feet write gestures and drawings. The beginning of the video is a very mysterious vision: frame after frame the presence of the two dancers will be revealed.

ITALIA ITALY, 2010

Durata\Length: **11"45"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv** - Soggetto\Subject: **Massimo Arduini, Claudia Nizza**
Musica\Music: **AA.VV.** - Interpreti\Cast: **Claudia Nizza, Johnny Cotrufo**

THE ART QAEDA'S PROJECT

DI BY **WEI-MING HO**

In un'atmosfera strana, le immagini si espongono per un'avventura emozionante. Forse le immagini rappresentano i segnali segreti, un viaggio misterioso o una protesta silenziosa? Per mezzo di azioni di 'Guerriglia Art', questo progetto ha permesso il dialogo tra le immagini e l'ambiente della città.

In a weird atmosphere, the images set out for an exciting adventure. Did the images represent the secret signals, a mysterious journey or a silent protest? By means of 'Guerrilla Art' action, this project allowed the dialogue between images and the city environment.

TAIWAN, 2010

Durata\Length: **7'03"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv** - Soggetto\Subject: **Wei-Ming Ho** - Sceneggiatura\Screenplay: **Wei-Ming Ho** - Suono\Sound: **Chih-Ming Fan** - Musica\Music: **Chih-Ming Fan** - Fotografia\Photography: **Chung-Chiang Chiang** - Montaggio\Editing: **Chung-Chiang Chiang** - Produzione\Production: **Jia-Shing Liang**

THE POLYMOIDS

DI BY **TINA WILLGREN**

Una riflessione sulla possibile presenza di spazzatura intelligente nelle zone vuote della città: rifiuti/spazzatura/immondizia/avanzi/materiale inerte; spazzatura intelligente/nuove specie/nuove forme di vita/bioinvenzione di un biotipo di aree vuote in città.

A contemplation on the possible occurrence of smart junk in vacant lots in the city: waste/garbage/rubbish/leftovers/dead matter; smart junk/new species/new lifeforms/biopoesis the biotope of vacant areas in the city/

SVEZIA SWEDEN, 2010

Durata\Length: **2'50"** - Formato originale\Original format: **Mini Dv** - Soggetto\Subject: **Tina Willgren** - Sceneggiatura\Screenplay: **Tina Willgren** - Suono\Sound: **Tina Willgren** - Fotografia\Photography: **Tina Willgren** - Montaggio\Editing: **Tina Willgren** - Produzione\Production: **Tina Willgren**

UN B.A.N.C. A BENCH UNA PANCHINA

DI BY **ELISE FAY**

Un uomo siede su una panchina.
A man sits on a bench.

BELGIO BELGIUM, 2010

Durata\Length: **4'** - Formato originale\Original format: **Super 8 mm** - Sceneggiatura\Screenplay: **Elise Fay** - Suono\Sound: **Elise Fay** - Fotografia\Photography: **Elise Fay** - Montaggio\Editing: **Elise Fay** - Produzione\Production: **AJC!**

UNDERSKIN SOTTOPELLE

DI BY **ALESSANDRO AMADUCCI**

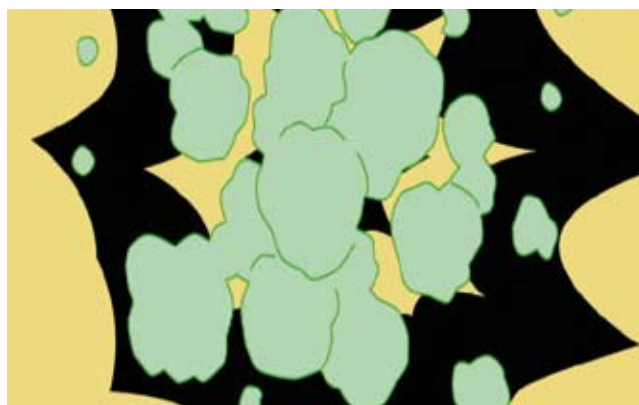
Un viaggio attraverso la percezione del corpo femminile, a partire dallo studio di un pittore che svela ciò che vive dentro la pelle della tela: un futuro tecnologico che apre la visione all'interno del corpo e permette la scoperta dell'immagine del proprio corpo.

A journey through feminine body's perception starting from a drawer's learning who reveals what he feels under the skin of the canvas: a technological future which allows the vision of the inner body and the discovery of one's own body.

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **4'** - Formato originale\Original format: **DV Cam** Soggetto\Subject: **Alessandro Amaducci** - Sceneggiatura\Screenplay: **Alessandro Amaducci** - Suono\Sound: **Alessandro Amaducci** - Musica\Music: **Alessandro Amaducci** - Fotografia\Photography: **Alessandro Amaducci** - Montaggio\Editing: **Alessandro Amaducci** - Produzione\Production: **Alessandro Amaducci**

VARFIX

DI BY **KOTARO TANAKA**

Un video per la musica "Varfix" composta da Kensuke Fujii. La musica è monofonica, quindi questo video è stato realizzato come polifonia, per contrasto. Ogni elemento utilizzato in questo video è separato dal significato che esso ha in origine, viene usato solo per rappresentare qualcosa di dinamico.

A video for music "Varfix" composed by Kensuke Fujii. This music sounds somewhat monophonic, so this video was made as a polyphony in contrast. Each element used in this video separates from the meaning which it has originally, it's used to represent something dynamic.

GIAPPONE JAPAN, 2010

Durata\Length: **8'23"** - Formato originale\Original format: **HDV** Musica\Music: **Kensuke Fujii**

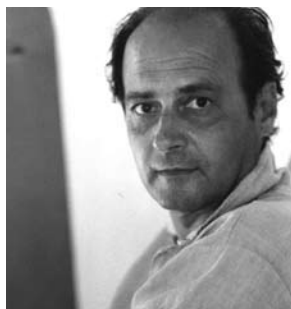
**PATRIZIA
FERRI**

Storica, critica d'arte, curatrice e giornalista. Collabora con musei, fondazioni e gallerie dal 1987. Autrice e direttore editoriale di varie case editrici. Collabora con Flash Art, La Repubblica e Il Manifesto. Consulente e conduttrice di programmi RAI e reti private. Ordinario di Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Roma. Professore di Progettazione artistica nello Spazio Pubblico e docente del Collegio di Dottorato di Ricerca al D.A.U. alla Sapienza di Roma, presso cui è Condirettore del C.E.D.R.A.P. *A historian, art critic, curator and journalist. She cooperates with museums, foundations and galleries. Author and editorial director for some publishers. She works for Flash Art, La Repubblica and Il Manifesto. She's a consultant and a presenter in programs for the RAI Tv and private networks. A Professor of Contemporary Art History at the Academy of Fine Arts in Rome, a teacher in the course for Artistic Design in Public Space and a Professor in the College of a Ph.D. in Technical City Planning at the D.A.U. at the University of Sapienza in Rome, where she's co-director of the C.E.D.R.A.P.*

**FRANCESCA
FRANCO**

Storico e critico d'arte. Si occupa inizialmente di Otto e primo '900, collaborando con musei e gallerie, pubblicando studi su riviste e sul Dizionario Biografico della Treccani (1998-2002). Dal 2003 si dedica alla ricerca artistica contemporanea ed emergente. Lavora dal 2006 con il museo Madre di Napoli. Dal 2008 collabora con A. Bonito Oliva per il coordinamento scientifico di mostre e cataloghi. Dal 2009 è critico d'arte del quotidiano Terra. *A historian and contemporary art critic, at first she was concerned with the 19th and early 20th centuries, cooperating with museums and galleries, publishing her studies on magazines and on the Dizionario Biografico of the Treccani (1998-2002). Since 2003 she's been working on the research of contemporary art, and since 2006 for the Museum Madre in Naples. Since 2008 she's been working with A. Bonito Oliva for the scientific coordination of exhibitions and catalogues. Since 2009 she's working as art critic for the newspaper Terra.*

**PINO
MODICA**

Civitavecchia, 1952. Co-fondatore del Gruppo di Piombino. Dalla Biennale di Venezia (1990) ha preso parte a numerose mostre all'estero, tra cui: Otis Parson Gallery, Los Angeles (1991); Musée de la Villette, Parigi (1992); Kaohsiung Museum China (1995); Virreina, Barcellona (2000); Kunstforum, Berlino (2002); Museum Nasional, Giacarta e Museo Nazionale, Stoccolma (2002). Sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche, tra cui al Ministero degli Esteri alla Farnesina. *Civitavecchia, 1952. He formed the Gruppo di Piombino. From the Biennale in Venice (1990) his works were at various international exhibitions: Otis Parson Gallery, Los Angeles (1991); Musée de la Villette, Parigi (1992); Kaohsiung Museum China (1995); Virreina, Barcellona (2000); Kunstforum, Berlino (2002); Museum Nasional, Giacarta e Museo Nazionale, Stoccolma (2002). His works are in private and public collections, including the Farnesina Palace of the Italian Ministry of Foreign Affairs.*

**MARCO
ROSSI LECCE**

Curatore indipendente, gallerista e scrittore. Dal 1980 al 2010 ha diretto a Roma la galleria d'arte Altri Lavori In Corso, specializzata nelle ultime tendenze artistiche. Nel 1979 fonda l'archivio del pittore Carlo Erba, di cui è responsabile. È autore del documentario Sulle Tracce Del Futurismo (2009) per il Centenario del futurismo. Dal 2007 scrive di letteratura erotica, pubblicando nel 2010 il primo romanzo, Gli Anni Confusi. *An independent curator, gallery owner and writer. From 1980 to 2010 he directed Altri Lavori In Corso, his art gallery in Rome, focusing on the latest artistic trends. In 1979 he founded the Archives of the painter Carlo Erba, of which he's the manager. He made the documentary Sulle Tracce Del Futurismo, presented in 2009 for the Centenary of Futurism. Since 2007 he's been dealing with erotic literature, publishing in 2010 his first novel, Gli Anni Confusi.*

Ai lavori della Giuria ha preso parte anche il Direttore Artistico Mauro Tozzi
The Artistic Director Mauro Tozzi has taken part in the work of the Jury.

L'INEVITABILE CONTAGIO

THE INEVITABLE INFECTION

PATRIZIA FERRI

Il famoso motto di Mc Luhan “il mezzo è il messaggio”, ovvero che il media elettronico-digitale abbia a tutti gli effetti un linguaggio, una struttura, un senso proprio che deve essere capito e assecondato, una natura intrinseca resa consapevole dal suo uso creativo, è ancora oggi più che mai plausibile. La conferma viene da colui il quale è considerato suo erede a tutti gli effetti, Derrick De Kerckowe conclamato guru del digitale nella sua ampia gamma di ibridazioni e modalità operative. In una recente intervista ha nuovamente ribadito che la ricerca artistica è frontiera, è ciò che umanizza la tecnologia scientifica attribuendo, sull'onda di Beuys, agli artisti la funzione di antenne della comunità, pur tuttavia constatando che “gli spazi aperti della rete per quello che riguarda l'arte sono ancora da esplorare, un'arte (vera) di comunicazione, di connessione deve ancora nascere”. Si riferisce indubbiamente a quelle forme creative sperimentali, multimediali e interattive in costante crescita ma

ancora non al massimo delle potenzialità tecnologiche che a loro volta sono in continua, accelerata evoluzione. L'arte non deve correre dietro all'evoluzione scientifica perché prima di applicarla ai propri scopi deve conoscerla, metabolizzarla e integrarla a un processo estetico e alle proprie finalità intrinseche. Se l'arte elettronica e digitale ha bisogno della ricerca scientifica e tecnologica, anche quest'ultima nello sviluppo dei nuovi linguaggi ha bisogno dell'intuizione dell'arte per una riflessione collaterale consapevole, un'elaborazione in termini di differenza e di scarto espressa in maniera silenziosa ma costantemente presente rispetto all'omologazione e all'integrazione con il sistema, qualunque esso sia. Per conoscerne il lato nascosto dell'evoluzione, l'impatto sulle coscienze, il risvolto sociale, la possibilità di trasformazione futura dell'uomo e dell'ambiente, il rapporto con i bisogni inconsci, la riflessione sull'identità, la strada verso l'autodeterminazione e la libertà.

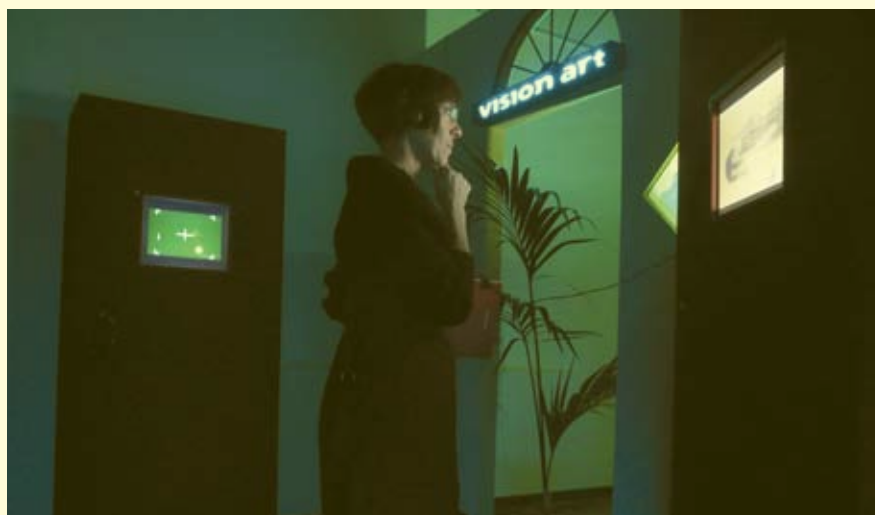
Creatività e tecnologia, artista e scienziato sono un binomio vincente per le rispettive possibilità espressive e creative, soprattutto per ripensare a un futuro in una prospettiva complessa, di interconnessione tra tutti gli elementi che costituiscono il mondo, l'universo tutto: se la scienza analizza il rapporto col mondo rimandandone varie rappresentazioni l'arte, certa arte, ipotizzando altri mondi configurabili tra presente e futuro, va verso la vera opera d'arte totale intuita e teorizzata dall'avanguardia storica, come metafora di un'integrazione completa col contesto. C'è una continuità di fatto tra i pionieri della sperimentazione del '900, le Neoavanguardie degli anni '60 e '70 e la ricerca digitale interattiva, basata innanzitutto sullo scardinamento degli steccati linguistici, sulla decostruzione dell'idea tradizionale di un'Arte con la A maiuscola, dell'artista come creatore isolato, dello spettatore passivo che diventa autore attivo partecipando a un processo espressivo come prodotto impermanente,

flusso comunicativo di senso in potenziale trasformazione, nell'intreccio tra cultura alta e di massa. Questo implica un ampliamento dei limiti semantici in un rapporto nuovo, autogestito con i nuovi media che favorisce l'immediatezza di una forma espressiva come luogo di esperienza e comunicazione, in equilibrio tra reale e artificiale. La crisi della concezione antropocentrica rende la distinzione tra naturale e artificiale, organico e inorganico sempre più labile, concetti non più opposti ma in qualche modo complementari secondo quell'intuizione espressa da Barthes e in qualche modo ripresa da Perniola di "naturalizzazione del culturale". In questa prospettiva "la creatività" come indica Pier Luigi Capucci "non è più qualcosa di tipicamente umano ma possiede una fondazione più generale, biologica, è un meccanismo per superare gli ostacoli che si oppongono alla realizzazione dell'essere". L'opera che in questo contesto ampio di trasformazione e di sperimentazione di sistemi di comunicazione, reti telematiche e interfacce include anche pratiche performative in simulazione, realtà virtuale o ambienti generati in digitale, telepresenza, avvalendosi di tecniche di reti neurali e sistemi generativi di artificial life, e dell'apporto delle ricerche di biotecnologia, apparati sonori e letterari, contaminazioni a trecentosessantagradi non solo fra generi e campi diversi ma fra corpo e tecnologia che sfociano in cyber performance, è una sorta di rizoma, termine particolarmente usato nelle web community

americane. Questa tipologia visionaria teorizzata da Deleuze e Guattari si adatta particolarmente a una creazione di net art collettiva, decentrata, non gerarchica, collaborativa ed effimera, nata da un'alleanza concettuale, emotiva e visiva, pensata in termini positivistic o apocalittici, particolarmente usata nelle comunità di web artisti americani e in una linea radicale italiana.

Un'arte pensata in questi termini non può che essere un processo illuminato, di relazione, appassionante, lungimirante, più che vitale, vivo perché muta interagendo con i vari contesti, dove l'arte e vita dell'avanguardia sbocca in un'arte vivente dove la materia limite per il pensiero e la visione, diventa immaterialità, riflessione sul futuro dell'arte e della vita come progetto globale per una diversa estetica e una nuova etica dell'esistenza quotidiana. Il fenomeno che vede il coinvolgimento di arte e nuove tecnologie ha dato luogo ad una geografia ampia ed estremamente diversificata di esperienze e modalità operative che è giusto tenere tutte nella giusta considerazione nella loro qualità di poetiche ed espressioni di ambito telematico, più o meno intensamente, ma comunque tutte in interazione dinamica con i nostri apparati sensoriali e percettivi. Dal plotter painting dove il mouse è usato come un pennello forse l'unica declinazione che tradisce il motto di Mc Luhan, alla computer art, videoarte, videoinstallazioni, tecnoscultura dove le immagini sono materia, nella creazione di uno spazio

che si sovrappone e si confonde a quello reale per un massimo di coinvolgimento e partecipazione psico-sensoriale, fino ai videoclip e videogames e tutte quelle forme di comunicazione breve che nascono nel contesto mediatico generalista, alla web e net art con la sua espressione più estrema nella hacker art. Una pratica operativa antagonista dove trova spazio il valore culturale dei virus informatici se è vero come è vero che il linguaggio è un virus come diceva Burroughs, che ha intuito tra i primi con il concetto di *Interzona* una primitiva visione di Internet, punto di riferimento per tutta l'avanguardia underground, radicale e di trincea del web. Un qualcosa dunque profondamente differente da quell'arte falsamente vestita d'avanguardia, provocatoria, di un ludico fine a se stesso, spesso pretenziosa, formalizzante e funzionale al sistema che affolla gli spazi deputati che può anche essere costruita con strumenti tecnologici ma il succo è quello, quando questi ultimi vengono impiegati in maniera stereotipata, formalizzante, senza capire e tenere in considerazione il potenziale linguaggio tecnologico. Mentre i linguaggi cosiddetti tradizionali che posto occupano, che funzione e che senso oggi rivestono? Pittura, scultura, installazione, insomma quelle forme autentiche, quelle presenze affascinanti ed emblematiche, quando anch'esse non rappresentano solo meri esercizi di stile, dando forma a verità, concetti e processi, continueranno a dirci dei sogni e dell'esigenza di poesia dell'esi-

stenza, delle funzioni storicamente tramandate nella memoria umana. Testimoni di un mondo e di un'arte che stanno indubbiamente attraversando uno dei più intensi momenti di cambiamento epocale. Un'arte, come esigenza umana insopprimibile e pratica contemporanea che non può non essere in sintonia e sinergia con la prospettiva aperta dalle nuove tecnologie digitali: un processo creativo vivente e virale da cui non si può fare a meno di farsi contagiare.

La videoarte in particolare, dagli anni '60 ad oggi, è la ricerca contaminata per eccellenza, dove la relazione con la televisione costituisce una vicenda interessante e densa di snodi e atteggiamenti dalla contrapposizione con l'immagine banale televisiva alla destrutturazione linguistica, allo scambio tra alto e basso, inaugurando la possibilità di un contagio con l'ambito marginale della comunicazione come gli spot, le sigle, i clip: modalità che raramente si enucleano nella stessa poetica rappresentando più che

altro tre diverse fasi, che oggi in un raggiunto superamento della dicotomia e del manichismo oppositivo della neo-avanguardia, coniuga esercizio sperimentale e scambio fluido, sempre però sottolineando un'ipotesi di differenza critica rispetto all'icona mediatica spesso analizzata per indagarne i meccanismi pervasivi o orientata in termini non spettacolari né finalizzati al consumo, per creare uno sguardo etico sul mondo in senso ampio. Già Lucio Fontana che negli anni '50 affermava che con l'avvento della televisione l'arte doveva dichiararsi disposta al confronto nel segno della smaterializzazione dell'oggetto artistico tradizionale, alla luce dell'istanza temporale. Un'affermazione che anticipa in tutto e per tutto una videoarte oggi che potrebbe identificare un'accezione sperimentale auspicabile della televisione del futuro e una riflessione originale sulla contaminazione linguistica ispirata all'intreccio tra musica, teatro, cinema, performance, fotografia, fumetto ma anche con

i linguaggi pittorici e scultorei nonché con lo spazio architettonico e ambientale che ne determina un'acquisita complessità intrinseca raggiunta e un'identità molteplice e viralmente diffusa come nell'auspicio della avanguardia storica.

Today we can still plausibly appreciate, more than ever, McLuhan's famous slogan "the medium is the message", claiming that the electronic and digital media have in effect their own language, a structure, an inner sense that must be understood and indulged, and an intrinsic nature whose awareness is made possible by its creative use. Derrick De Kerckowe, the man who is rightly considered McLuhan's successor and follower, and an acclaimed guru in the digital field, with its wide range of hybridization and ways of operating, confirms it in a recent interview, where he reaffirmed that the artistic research is like a border, it's what humanizes the scientific technology, in the wake of Beuys giving the art-

ists the role of antennas for the community, but at the same time recognizing that “the network’s open spaces for art are still unexplored, and a (real) art of communication still has to be generated”. Of course he refers to those experimental creative forms, which are interactive and multimedia, increasingly developing but still far from the top of their technological potential, constantly improving themselves fast. Art must not simply hurry up after scientific development because it must know it before applying it to its own purposes, it must metabolize and integrate it into an aesthetic process and to its own intrinsic purposes. If it’s true that electronic and digital art needs scientific and technological research, it’s also true that the latter needs the first, because artistic intuition helps creating new languages through the animation of a collateral and aware thinking, a kind of processing in terms of difference and gap which is quietly expressed, but always present against the mere standardization and integration with the system, whatever it is. All this, helps understanding its hidden ways of development, its effects on the consciences, the social implications, the possibilities for the future human and environmental transformations, the relationship with the unconscious needs, the thinking about identity, the ways toward self-determination and freedom. Creativity and technology, the artist and the scientist are winning combinations for the mutual strengthening of their expressive and creative opportunities, espe-

cially for redesigning the future in an overall perspective, connecting together all the elements that make up the world, the whole universe: if science analyzes the human relationship with the world sending back various representations of it, art, certain art, by conceiving other worlds shaping between present and future, goes toward the true work of art perceived and theorized during the original avant-garde, as a metaphor for a complete integration with the context. Actually there is a continuity between the pioneers of the experimental trials of the 20th century, the new avant-garde of the ‘60s and ‘70s and the interactive digital research, primarily based on the breaking of the barriers of language, on dismanteling the traditional idea of an “Art” with a capital “A”, of the artist as an isolated creator, of the passive spectator, starting instead to be an active author taking part to the expressive process as a changeable product, the communicative stream of a potentially transforming meaning, also weaving upper and mass culture. This implies an extension of the semantic boundaries in a new, self-managed relationship with the new media helping the immediacy of an expressive form as a space for experience and communication, in balance between real and artificial. The crisis of the anthropocentric view makes weaker and weaker the distinction between natural and artificial, organic and inorganic, no longer opposed but in a way completing each other, according to that intuition expressed by Barthes and somehow

picked up by Perniola about a “naturalization of culture”. In this perspective, as indicated by Pier Luigi Capucci “creativity is not something typically human but has a broader, biological base, it’s a mechanism to overcome the obstacles to the realization of the human being”.

In this wide context of processing and testing new communication systems, telecommunication networks and interfaces, the work of art also includes simulated performative practices, virtual reality or digitally generated environments and the telepresence, using neural networks techniques and various systems generating artificial life, with the contribution of biotechnology research, sound and literary devices, and many all round influences not only between different genders and fields, but between body and technology, leading to a cyber performance: it’s like a rhizome, a word largely used in the american web communities. This visionary kind of art theorized by Deleuze and Guattari fits very well for the creation of a collective, decentralized, non-hierarchical, cooperative and ephemeral net art, created by a conceptual, emotional and visual alliance, conceived in positivist or apocalyptic terms, especially widespread in the American web-artists communities and in an Italian radical movement. An art conceived in these terms can only be an enlightened, passionate process of relationship, a forward-looking one, and alive rather than lively, because it changes by interacting with different contexts, where avant-garde’s art and life flows into

a living art where the material limit for the mind and the vision becomes immaterial, thinking about the future of art and life as a global project for a different aesthetics and a new ethics of everyday life.

The phenomenon involving art and new technologies has resulted in a wide and extremely rich geography of experiences and ways of working, thus making it fair to take them all into account with their qualities as poetics and telematic expressions, all of them dynamically interacting, more or less strongly with our senses and perception.

Just to name a few of them, we have to mention "plotter painting" where the mouse is used as a paintbrush, perhaps the only variation betraying McLuhan's motto, and then computer art, video art, video installations, techno-sculpture where images are the substance creating a space overlapping and merging the real one, for an extreme involvement and psycho-sensorial participation; then finally the videos and videogames and all those forms of short communication arising from the generalist mass media, and the web and net art with its most extreme expression in the hacker art.

An antagonist way of working where also computer viruses find a cultural value, if we assume that language is a virus as Burroughs said, among the first men to conceive a primitive vision of the Internet in the concept of Interzone, a landmark for that whole underground, radical and borderline, avant-garde of the web.

Something deeply different then,

from that art disguised as avant-garde, which is provocative, merely recreational and playful, often ostentatious, formalizing and functional to the system that crowds the assigned room and that even if it's built with technological tools it's nothing else, when these are used in a stereotyped, formalizing way, without understanding and taking into account the potential technological language.

What position do the so-called traditional languages occupy instead? What function and what meaning do they have nowadays? Painting, sculpture, installations, in short those true forms, those fascinating and emblematic presences will go on, when they are not just mere style exercises themselves but give expression to some truth, concepts and processes, telling us about dreams and the need for the poetry of existence, about functions historically passed on in the human memory. They're witnesses of a world and of an art undoubtedly experiencing one of the most intense moments of the change of an era. An art, as an insuppressible human need and a contemporary practice that cannot be but in tune and synergy with the new perspective opened by the new digital technologies: a living and viral creative process which we cannot help being infected by.

The videoart in particular, from the '60s to today, has been the contaminated search par excellence, where the relationship with television develops into an interesting story, full of joints and attitudes such as the opposition to the common tv image or

the linguistic deconstruction, or the exchange between high and low, starting the possibility of a contamination with a borderline area of communication like commercials, signature tunes, clips: these modalities are rarely identified in the same poetics, rather representing three different steps, today combining an experimental exercise and a fluid exchange, thanks to the overcoming of the dichotomy and of the oppositional Manichaeism of the neoavant-garde, but always emphasizing a hypothetical critical difference from the media icon, often analyzed to investigate its pervasive mechanisms or bent to create an ethical view on the world in general, not regarded for its showbusiness or consumerism potential.

Lucio Fontana already stated in the '50s that with the advent of television art should show itself willing to face it by abandoning the substance of the traditional art object, according to the contemporary demand.

This statement perfectly anticipates a video art that today could identify with an experimental use of a future, desirable, television starting an original thinking on linguistic contamination inspired by the mingling of music, theater, cinema, performances, photography, comics, but also with the language of painting and sculpture as well as with the architectural and environmental space, giving it a inherent final complexity and a multiple identity, virally widespread as it was in the historical avant-garde's desires, and meeting the hopes of an increasingly aware public.

41

È L'AMORE VERO MALE LOVE IS REAL EVIL

DI BY **MASSIMO CAPPELLI**

Un uomo ordinario, un fantastico museo, una strana audio guida.

An ordinary man, a gorgeous museum, a strange audio guide.

ITALIA ITALY, 2010

Durata\Length: **15'08"** - Formato originale\Original format: **Betacam SP / 35 mm** - Soggetto\Subject & Sceneggiatura\Screenplay: **Massimo Cappelli** - Suono\Sound: **Francesco Morosini** - Musica\Music: **Teho Teardo** - Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Luca Coassin** - Interpreti\Cast: **Ugo Dighero, Amarile Lemos Potes, Margherita Di Rauso, Anna Orso, Paola Di Girolamo, Giuliano Scarpinato, Margherita Laterza** - Produzione\Production: **Nuvola Film - Galaxia**

DI BY **VIERI BRINI, EMANUELE POLICANTE**

"Mia mamma è una povera scema". Questo è quello che pensa il figlio di Susy che ancora nello stato di feto e privo di buone maniere e di civile coscienza non sa chi è suo padre. Susy chiamerà allora Valentina, che dovrà destreggiarsi tra false piste e complessi edipici. Questo paese è diventato un fotoromanzo!

"My mother is a dope". That's Susy's son thought. He's still a fetus with no good manners and civil knowledge and doesn't know who his father is. Then Susy calls for help Valentina who moves among red herrings and Oedipus complexes. This country has become a photostory!

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **12'** - Formato originale\Original format: **HDV** - Soggetto\Subject & Sceneggiatura\Screenplay: **Emanuele Policante, Vieri Brini** - Suono\Sound: **Emanuele Policante** - Musica\Music: **Gilberto Kappa** - Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Damiano Andreotti** - Interpreti\Cast: **Valentina Ottino, Elena Pilotto, Maurizio Pellegrini, Alessandro Tomasi, The Bure, Isadora Pei, Stefano Dallacosta** - Produzione\Production: **Chiens de velours**

IL SORRISO DI ALISYA ALISYA'S SMILE

DI BY **EFFRAIM BORSELLINI**

Il sorriso di un bambino è il bene più prezioso e la consapevolezza di poterlo difendere è la nostra arma più potente!

The smile of a child is the most precious good and the awareness we can defend it is our most powerful weapon!

ITALIA / ITALY, 2009

Durata\Length: **5'** - Formato originale\Original format: **DVD**
Soggetto\Subject: **Sandy Colombini** - Sceneggiatura\Screenplay: **Sandy Colombini** - Suono\Sound: **Effraim Borsellini**
Musica\Music: **Mary Wild** - Fotografia\Photography: **Sandy Colombini** - Montaggio\Editing: **Sandy Colombini**
Interpreti\Cast: **Alisya Cavallini** - Produzione\Production: **Effraim Borsellini**

LA CURRYBONARA THE CURRYBONARA

DI BY **EZIO MAISTO**

Commedia in stile spaghetti-western che ha per tema l'integrazione razziale attraverso il cibo. Robin e Olga sono partiti entrambi dall'Est per cercare fortuna nel West del mondo. Ma la desolata landa di terra promessa che sono faticosamente riusciti a conquistare è ogni giorno minacciata da un pericoloso nativo del luogo.
Short comedy in "spaghetti western" style showing racial integration through food. Both Robin and Olga have left their Eastern homelands to look for fortune in the Far West. But the desolate promised land they worked so hard to conquer is constantly threatened by a dangerous local.

ITALIA / ITALY, 2010

Durata\Length: **15'** - Formato originale\Original format: **HDV**
Soggetto\Subject: **Ezio Maisto** - Sceneggiatura\Screenplay: **Ezio Maisto** - Suono\Sound: **Marco Furlani** - Musica\Music: **Riccardo Distasi** - Fotografia\Photography: **Daniele Trani** - Montaggio\Editing: **Daniele Trani** - Interpreti\Cast: **Bidrohi, Marina Cacciotti, Isabella Aldovini** - Produzione\Production: **Tema Film**

MICHEL LEWANDOWSKI IN L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA

MICHEL LEWANDOWSKI IN THE MAN WITH A MOVIE CAMERA

DI BY **MARCO TOSTI**

Le confidenze di un uomo sulla sua personale ricerca di un *modus vivendi* in bilico tra arte e società. L'affresco della quotidianità, percepita con gli occhi di un osservatore attento e paziente.

The confidences of a man about his personal search for a "modus vivendi" in balance between art and society. A portrayal of everyday life, seen through the eyes of a patient observer.

ITALIA / ITALY, 2010

Durata\Length: **7'** - Formato originale\Original format: **HDV**
 Sceneggiatura\Screenplay: **Annalisa Elba** - Suono\Sound: **Giovanni Fusco** - Musica\Music: **NLBshankR177** - Fotografia\Photography: **Simone Gagliardi** - Montaggio\Editing: **Simone Gagliardi** - Interpreti\Cast: **Michel Lewandowski** - Produzione\Production: **Marco Tosti**

OGGI GIRA COSÌ

THAT'S LIFE

DI BY **SYDNEY SIBILIA**

La storia racconta la bizzarra giornata di Gianni, un professore di latino e greco con un forte esaurimento nervoso, e di Mirko e Danilo, due ultra trentenni balordi che, pur di vivere, si sono inventati un mestiere piuttosto singolare. Le loro vite si intrecceranno per caso in un lussuoso appartamento nel centro di Latina...

This is the story of the bizarre day of Gianni, a Latin and Greek teacher who suffers from bad nerves, and Mirko and Danilo, two louts in their thirties who have invented a singular occupation to live on. Their lives intersect by chance in the centre of Latina...

ITALIA / ITALY, 2010

Durata\Length: **17'** - Formato originale\Original format: **35 mm**
 Soggetto\Subject & Sceneggiatura\Screenplay: **Sydney Sibilìa**, **Valerio Attanasio** - Suono\Sound: **Vincenzo Urselli** - Musica\Music: **Rigenera** - Fotografia\Photography & Montaggio\Editing: **Ferran Paredes Rubio** - Interpreti\Cast: **Pietro De Silva, Nadir Caselli, Marco Giuliani, Riccardo Camilli, Sabrina Venezia, Michelangelo Ciminale** - Produzione\Production: **Ascent Film - Tathagata**

REC STOP & PLAY

SKATE

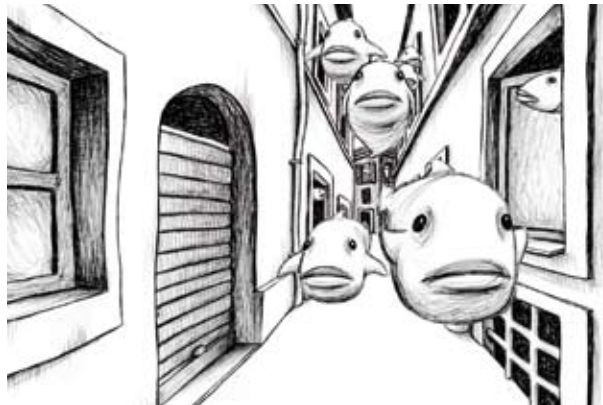

DI BY **EMANUELE PISANO**

Una detenuta in regime di semilibertà cede all'originale corteggiamento di un cliente della lavanderia in cui lavora. Un uomo si prende cura del figlio ventenne in stato vegetativo. Entrambe le vicende forniscono ad un giardiniere lo spunto per elaborare uno stratagemma che soddisfi un'innata e indispensabile esigenza di comunicazione.
A inmate in semi freedom detention system gives in to a customer's courtship in the laundry where he works. A man takes care of a twenty year-old child in a vegetative state. Both events provide a gardener an opportunity to develop a device that satisfies an innate and vital need of communication.

ITALIA ITALY, 2010

Durata\Length: **11'** - Formato originale\Original format: **DVD**
Soggetto\Subject: **Emanuele Pisano** - Sceneggiatura\Screenplay: **Emanuele Pisano** - Suono\Sound: **Giuseppe Santulli** Musica\Music: **Emanuele Bossi** - Fotografia\Photography: **Francesco Di Piero** - Montaggio\Editing: **Francesco Di Piero** - Interpreti\Cast: **Pietro De Silva, Roberta Garzia**

DI BY **SONIAQQ**

Un viaggio surreale che fa il verso al mondo indie pop ed a tutti i suoi cliché.
A surreal journey mimicking the indie-pop world and all its clichés.

ITALIA ITALY, 2009

Durata\Length: **3'18"** - Formato originale\Original format: **HDV**
Soggetto\Subject: **SoniaQQ, Tulsa is ok!** - Sceneggiatura\Screenplay: **SoniaQQ, Tulsa is ok!** - Suono\Sound: **Tulsa is ok!** - Musica\Music: **Tulsa is ok!** - Produzione\Production: **Tulsa is ok!**

VISIONARIA PALMARES

PREMIO GRAN VISIONARIO GRAN VISIONARIO PRIZE

- 2009 **Arafat and I** (15') di *by* Mahdi Fleifel (Libano/Denmark)
- 2008 **Guinea Pig** (16'30") di *by* Antonello De Leo (Italy)
- 2007 **Drei Reisende** (11'30") di *by* Jan Thüring (Germany)
- 2006 **Tana libera tutti** (15') di *by* Vito Palmieri (Italy)
- 2005 **Shadi in the Beautiful Well** (11') di *by* Mahdi Fleifel (Libano)

PREMI DELLA CRITICA JURY PRIZES

- 2009 **Arafat and I** (15') di *by* Mahdi Fleifel (Libano/Denmark)
- 2008 **Comme ca, c'est fait!** (12'30") di *by* Axel Du Bus, Michael Havenith (Belgium)
- 2007 **Azraa Wa Ahmar** (11'45") di *by* Mahmood Soliman (Egypt)
- 2006 **Mort a l'écran** (14') di *by* Alexis Ferrebeuf (France)
- 2005 **This is a portrait** (7'40") di *by* Nicolas Bernier e and Delphine Measroch (Canada)
- Shadi in the Beautiful Well** (11') di *by* Mahdi Fleifel (Libano)
- Mourir de Amor** (12'40") di *by* Gil Alkabetz (Germany)
- Il diario dei salti** (14'50") di *by* Renato Gagliano, Alberto Masi, Davide Pernicano (Italy)

PREMIO FUORICLASSE PRIZE

- 2009 **Una più del diavolo** (9'30") di *by* Marcello Gori (Italy)
- 2008 **Bulli si nasce** (15') di *by* Massimo Cappelli (Italy)
- 2007 **Eternal skin** (14') di *by* Edoardo Lugari (Italy) – Premio Speciale *Special Prize*
- 2006 **Alright love** (13'46") di *by* Samuli Valkama (Finland) – Premio Speciale *Special Prize*
- 2005 **Fin** (9'10") di *by* Miriam Visaczki (Germany) – Premio Speciale *Special Prize*

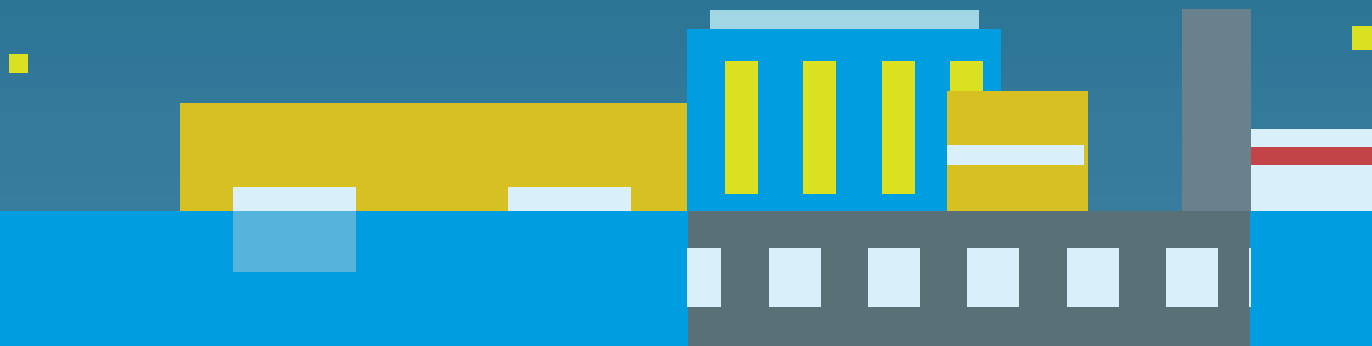
PREMI SPECIALI SPECIAL PRIZES

- 2008 **Factor 3** (5') di *by* Marc Alvarez (Spain) – Second Life
- 2007 **Panorama_Roma** (12') di *by* Zimmerfrei (Italy) – Second Life
- Der lachende Hund** (8'40") di *by* Shoreh Jandaghian (Germany) – Second Life
- 2006 **Mort a L'écran** (14') di *by* Alexis Ferrebeuf (France) – Trofeo Schermi Volanti *Flying Screens Trophy*
- 2006 **Colori a metà** (10') di *by* Nicola Di Grazia (Italy) – Sbarriamo gli occhi *Beyond Bars!*
- 2005 **Non vedo l'ora** (15') di *by* Barbara Folchitto, Giulia Troiano (Italy) – Panorama Italiano *Italian Panorama*

TARGA VISION ART VISION ART PLATE

- 2009 **Not with a bang** (5') di *by* Alessandro Amaducci (Italy)
- 2008 **Quadrilogia del moto verticale** (13') di *by* Antonio Meucci (Italy)
- 2007 **Chinese Portraiture** (12'50") di *by* Zhou Hongxiang (China)
- 2006 **Io sono il vento** (14') di *by* Devis Venturelli (Italy)

IL PALMARES COMPLETO DAL 1991 LO TROVI SU *THE COMPLETE LIST OF AWARDS SINCE 1991 IS ON:*
WWW.VISIONARIA.EU

CORSO DI CINEMA PER LE SCUOLE

CINEMA COURSE FOR STUDENTS

Centro Giovani "Fabrizio Dé André". 20, 21 e 22 ottobre *october* 2010

Quotidianamente, nella società in cui viviamo, veniamo bombardati da immagini che ci lanciano messaggi da tutte le parti. E sovente, in mancanza di un adeguato livello di alfabetizzazione visiva, ci troviamo nella incapacità di decodificare e di percepire, in modo non acritico, gran parte di quei messaggi in cui ci troviamo a navigare e che sembrano sempre più inondarci e sommergerci. Mai come oggi si è forse consumato tanto cinema (seppure, paradossalmente, attraverso il mezzo televisivo o il computer e i dispositivi digitali, da cui esso viene snaturato), e mai lo si è recepito in termini di tale dipendenza e passività. Qualsiasi film si struttura come un testo complesso, in cui si attivano codici diversi, sonori e visivi. Ogni opera filmica, strutturata come una concatenazione di immagini, esprime significati e veicola messaggi e idee che si chiariscono solo attraverso una attenta lettura di essa e dei suoi modi di espressione. E fondamentale, per poter decodificare e valutare in modo non superficiale ogni film,

appare la conoscenza dei postulati, degli stilemi, delle forme e dei moduli linguistici sui quali il cinema è basato e si è sviluppato nel corso della sua ormai secolare esistenza.

Gli incontri in programma si pongono come occasione e primo momento di approccio alla lettura dell'immagine filmica, per agevolare un rapporto attivo e consapevole con un mezzo comunicativo che sovente viene più subito che capito (obiettivo che dovrebbe essere tra i primari delle strutture educative e forma-

tive, ai vari livelli, modernamente intese), per avvicinare i giovani alla materia cinematografica, avviarli a una conoscenza meno superficiale verso un mezzo e verso il linguaggio degli audiovisivi che sempre di più va profilandosi come il linguaggio della modernità, educarli a governare la propria fruizione dei testi filmici, cercando di fare in modo che tale processo vada al di là della motivazione "scolastica" e attivi invece una motivazione basata sul piacere e, anche, sul gioco.

In our society we are bombarded, day by day, by images sending messages from everywhere. In the absence of an adequate level of visual literacy, moreover, we are often unable to decode and perceive, in a critical and non-passive way, most of those messages floating around us and apparently overwhelming and flooding us more and more.

People have never consumed so much cinema as today (though, paradoxically, it's through television or computer and digital devices, losing part of its nature),

and it has never been received with such addictive and passive urge. Any film is structured as a complex text, where different codes, sound and visual, are activated. Each film work, structured as it is as a sequence of linked images, expresses meanings and conveys messages and ideas that are made clear only through a careful reading of it and its ways of expression. And to decode and evaluate each film in a way which is not merely superficial, it seems to be of a crucial importance to know the

postulates, the various stylistic elements, the forms and language models on which the art of cinema has been based and has developed during its old life. The scheduled meetings are conceived as an opportunity and a first approach to the analysis of the film image, to encourage an active and conscious relationship with a communicative channel we are often passively affected by, without understanding it (something that should be among the main goals in the modern education and training

institutions at various levels), to attract young people towards the cinema subject, introducing them to a less superficial knowledge of the audio-visual instruments and language, that is increasingly acquiring the role of language of modernity; finally, these meetings are meant to teach them to control their use of the films' texts, trying to start a process which goes further, not only related to the educational goals and reasons, but raising instead a motivation based on pleasure and even on the game.

FRANCO VIGNI

Nato e laureatosi a Siena, e addottoratosi all'Università di Roma Tre, Franco Vigni è giornalista e critico cinematografico (SNCCI). Ha vinto il premio Filippo Sacchi promosso dal

Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Ha pubblicato il volume monografico Andrej Končalovskij per la collana «Il Ca-

storio Cinema» (Il Castoro, Milano, 1995), e i volumi "Come onde del mare". Siena e la sua terra nello specchio del cinema (Aska Edizioni, Firenze, 2005) e Oltre la porta. San Gimignano e il cinema (Aska Edizioni, Firenze, 2008). Ha collaborato alla realizzazione di tre volumi (VIII, IX, X) della Storia del cinema italiano (Marsilio/Ed. di Bianco e Nero). *He's a journalist and film critic (SNCCI - National Italian Film Critics Union). He was born and studied in Siena and he took a PhD at the University of Roma Tre. He was*

awarded with the Filippo Sacchi prize promoted by the National Association of Cinema Journalists. He published the monographic book Andrej Končalovskij for the series «Il Castoro Cinema» (Il Castoro, Milan 1995), and the books: "Come onde del mare", "Siena e la sua terra nello specchio del cinema" (Aska Editions, Florence, 2005) and "Oltre la porta. San Gimignano e il cinema" (Aska Editions, Florence, 2008). He collaborated to the writing of three volumes (VIII, IX, X) of the book about the History of the Italian cinema (Marsilio/Di Bianco e Nero Ed.).

CENTRO COREOGRAFICO SOUL OF DANCE
SOUL OF DANCE COREOGRAPHIC CENTRE

MADNESS

CINEMA METROPOLITAN. 20 OTTOBRE *OCTOBER*, H. 21,15

Chiave “ironico/sarcastica” della follia e dintorni; la colonna sonora principale dell’installazione coreografica è tratta dal film horror “Dead Silence”, altro accompagnamento musicale finale dell’esibizione sarà “La follia e il suo gioco” piccola fiaba recitata da voce fuori campo con accompagnamento musicale al pianoforte. Il progetto coreografico propone una fusione tra la danza Hip Hop e la danza contemporanea, seguendo varie linee emozionali; rivisitazione in varie sfaccettature della follia. Coreografie di **Daniela Pardini**
I danzatori: **Benedetta Chesi, Rita De Marco, Teresa Ferraioli, Alice Marini, Marta Matta, Alessandra Pecchioli, Serena Pratesi, Marina Rossi, Benedetta Verlezza**
Partecipazioni del Gruppo: “Giocagin” manifestazione organizzata dal comitato nazionale UISP; “Con rabbia e con amore” installazione coreografica su “Morti Bianche” per Associazione Nazionale sicurezza sul lavoro Ruggero Toffolutti (ancora oggi

in produzione); “Diritti umani” manifestazione per cooperazione internazionale e diritti umani; “Con rabbia e con amore” in occasione del torneo Van Toff per Associazione Ruggero Toffolutti e delegazione sportiva Legami D’Acciaio Fabbrica Tissen Group Torino; “Percorsi di donna” spettacolo fine anno accademico destinato alla raccolta fondi per l’Associazione SempreDonna (tumore al seno).

An “ironic/sarcastic” keyword of mental illness and linked subjects; the main soundtrack of the choreographic pattern is taken from the horror film “Dead Silence”; another musical theme for the final part of the exhibition will be “La follia e il suo gioco” (engl. “madness and his game”), a little fairy-tale played by a voice off-stage accompanied by the piano. The choreographic project proposes a fusion between Hip Hop and contemporary dance, following several emotional lines and a revising of the various facets of madness.

*Choreographies by Daniela Pardini
The dancers: Benedetta Chesi, Rita De Marco, Teresa Ferraioli, Alice Marini, Marta Matta, Alessandra Pecchioli, Serena Pratesi, Marina Rossi, Benedetta Verlezza
Previous exhibitions:
“Giocagin” an event organized by the UISP Sport National Committee;
“Con rabbia e con amore” a choreographic installation on the so called “white deaths” for the National Association for work safety “Ruggero Toffolutti” (still in production);
“Diritti umani” an exhibition for international cooperation and the human rights;
“Con rabbia e con amore” during the “Van Toff” tournament for the Ruggero Toffolutti Association and the sports delegation “Legami D’Acciaio” (engl. “Steel Ties”) of the Tissen Group Firm of Torino;
“Percorsi di donna” a show for the end of the academic year for a fundraising for the Associazione SempreDonna (defeating breast cancer).*

MEMORIES OF BROADWAY

CINEMA METROPOLITAN. 21 OTTOBRE *OCTOBER*, H. 21,15

È il 1999. Da un'idea della maestra Viviana Tacchella, con l'aiuto dell'insegnante di canto Rossella Canaccini, nasce un "laboratorio di musical" all'interno del Centro Didattico Musicale Piombinese. L'intento è quello di far crescere ed avviare i ragazzi della scuola al mondo dello spettacolo. Negli anni vengono rappresentati quadri dai più famosi musicals internazionali: Grease, Jesus Christ Superstar, Evita, Hair, The Blue Brothers, The Phantom of The Opera, Notre Dame De Paris e Little Shop Of Horror. Sulla scia di un successo che si ripete ogni anno, nel 2007 viene messo in scena uno spettacolo nuovo "Il Problema è... il Titolo!!!", che riscuote grandi consensi fra il pubblico e guadagna numerose repliche estive; un successo così ampio che i ragazzi della scuola decidono di costruire una compagnia di spettacolo "Memories Of Broadway" (MOB). Il 2008 e il 2009 vedono la messa in scena dei nuovi spettacoli "M.M.Missione Memory" e "C'avrei... Giurato!!!", entrambi hanno riscosso un grande succes-

so, con numerose repliche estive. Nel dicembre 2009 va in scena "La storia del musical... secondo noi!!", una entusiasmante e coinvolgente carrellata della storia del musical dalle origini ai giorni nostri. Siamo al 2010... il 27 maggio... va in scena "Gallina Vecchia fa Buon Broadway"... che riceve il tutto esaurito al teatro Metropolitan e in ogni sua replica estiva. *It's 1999. A "laboratory for musical" is created from an idea of the teacher Viviana Tacchella, with the help of the singing teacher Rossella Canaccini, as part of the Centro Didattico Musicale Piombinese. The aim is to show and to attract school children to the world of entertainment and art performances. Over the years, they have been performing shows inspired by the most famous international musicals: Grease, Jesus Christ Superstar, Evita, Hair, The Blue Brothers, The Phantom of The Opera, Notre Dame De Paris and Little Shop Of Horror. After a success repeating every year, in 2007 they performed in a new show called "Il Problema è... il Titolo!!!"* (engl. "The Problem is ... the title !!!"), having a great

success among the public and earning several replicas; so large a success that the school children decide to start a company called "Memories Of Broadway" (MOB). In 2008 and 2009 the new shows "M.M.Missione Memory" and "C'avrei... Giurato!!!" had both a great success and several replicas. In December 2009 they staged "La storia del musical... secondo noi!!", an exciting and sweeping overview on the history of the musical from its origins up to present. It's 2010 ... May 27 ... the time for "Gallina Vecchia fa Buon Broadway"... (engl. "Old chicken makes a good Broadway" joking with the Italian motto thanks to the phonetic similarity between "Broadway" and the Italian word "brodo" i.e. "chicken soup")... selling out at the Metropolitan Theatre in Piombino and in any summer replicas.

www.myspace.com/circolomusicalepiombinese
www.myspace.com/memoriesofbroadway

CENTRO STUDI MUSICALI

MUSIC STUDIES CENTRE

CINEMA METROPOLITAN. 22 OTTOBRE *OCTOBER*, H. 21,15

Al vibrafono Raffaele Collazzo esegue "Looking back" di David Freeman.

Il vibrafono è uno strumento musicale a percussione della famiglia degli idiofoni, composto da lamelle in metallo che ne costituiscono i tasti, percossi da battenti con la testa in gomma ricoperte di filo di lana. Il suono caldo di questo strumento lo rende molto adatto alla musica jazz, classica e contemporanea. Tra grandi compositori a farne uso in orchestra Alban Berg, Luigi Dallapiccola e Alfredo Casella. "Looking back" è un brano di impronta jazz, che mette in evidenza tutte le caratteristiche tecniche e musicali di questo strumento. Raffaele Collazzo frequenta l'ottavo ed ultimo anno presso l'Istituto di Alta Cultura Musicale "P. Mascagni" di Livorno ed insegna percussione presso il Centro Studi Musicali di Piombino.

Alla marimba Samuel Baldi esegue il brano "Mexican Murales" di Thomas Brown.

La marimba è uno strumento musicale a percussione che ha

origini africane, ma è diffuso anche in paesi del centro America, tra cui il Messico. Con "Mexican Murales" riscopriamo lo spirito musicale messicano, un'atmosfera di danza e di festa, dove tecnica e musicalità si fondono per tessere una trama musicale folclorica ma espressiva. Samuel Baldi ha iniziato i suoi studi in percussione presso il Centro Studi Musicali, con il quale tutt'ora collabora, attualmente frequenta il V° corso di strumenti a percussione presso l'Istituto di alta cultura musicale "P. Mascagni" di Livorno.

Raffaele Collazzo and his vibraphone perform "Looking back" by David Freeman.

The vibraphone is a percussion instrument of the group called idiophones producing a determined sound, made with metal reeds forming the keys, struck by knockers with rubber heads covered with wool thread. The warm sound of this instrument makes it very suitable for jazz, classical and contemporary music. Among the first great composers using

it, Alban Berg, Luigi Dallapiccola and Alfredo Casella. "Looking back" is jazz style music, highlighting all the technical and musical characteristics of this instrument. Raffaele Collazzo is attending the eighth and final year at the "Istituto di Alta Cultura Musicale "P. Mascagni" in Livorno and teaches percussions at the Centro Studi Musicali in Piombino.

Samuel Baldi performs "Mexican Murales" by Thomas Brown on the marimba.

The marimba is a percussion musical instrument having African origins, but also widespread in Central America, including Mexico. With "Mexican Murales" we can rediscover the spirit of Mexican music, dancing and celebrative atmospheres, where technique and musicality combine to weave a folk but expressive musical story. Samuel Baldi began his studies in percussion at the Centro Studi Musicali, where he still works, and is currently attending the fifth course of percussion instruments at the Istituto di Alta Cultura Musicale "P. Mascagni" in Livorno.

DUCCIO BARLUCCHI

Attore, regista, autore teatrale e di corti video, ha lavorato in Italia ed all'estero (Europa, Canada, Messico, Brasile). Fondatore dell'Ass. Teatro d'Almaviva, è direttore artistico della Compagnia TdA, e della Scuola di teatro ed improvvisazione. Per Visionaria presenta le serate del Concorso ed ha realizzato vari corti, tra cui "L'età visionaria", premiato al festival Nickelodeon di Spoleto '97.

Ha partecipato a vari films (A. Ramati, J. Ivory, Fratelli Taviani, B. Ferlito, Premio Bellaria '96, E. Marzocchini, Premio Anecy '94), ed a trasmissioni e fiction TV (Rai, Mediaset). Dal '99 firma le regie delle produzioni teatrali della Compagnia TdA, di cui è spesso anche autore.

Tiene Corsi di improvvisazione, drammaturgia e recitazione teatrale alla Scuola TdA e Laboratori di formazione in Italia ed all'estero. Sviluppa da 25 anni una propria ricerca di creazione ed uso di Maschere teatrali.

An actor, producer and author of theatre works as well as short films, he worked in Italy and abroad (Europe, Canada, Mexico and Brazil). He founded the Theatre Association of "Almaviva" and he is the artistic director of the Company TdA as well as of the School of Theatre and improv. He is the presenter of the shows during the contest International Tuscany Video Festival Visionaria and he has made some video short films as "L'età visionaria"; he was awarded to the Nickelodeon festival of Spoleto '97. He took part to some films (A. Ramati, J. Ivory, Fratelli Taviani, B. Ferlito, Bellaria '96 Award, E. Marzocchini, Anecy '94 Award), as well as to TV programs and fictions (Rai, Mediaset)

Since 1999 he is the producer and often the author of the Theatre plays of the Company TdA. He's a teacher in improv, drama and acting for the School TdA and he's giving training labs for young people and children in Italy and Abroad. For 25 years he has been carrying on his own research about the creation and use of Theatre Masks.

ALFREDO CAVAZZONI

Attore professionista ed improvvisatore dal 1988. Nel 1998, a Lille in Francia, diventa Campione del Mondo di Improvvisazione Teatrale. Nel 1999 vince a Montréal (Canada) il premio "Trophée Robert Gravel" come miglior attore del "Torneo Mondiale di Improvvisazione Teatrale" nell'ambito del Festival "Juste pour Rire". Ha tenuto spettacoli e condotto stages di improvvisazione sia in Italia che all'estero (Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Portogallo). Come attore cinematografico ha interpretato, fra gli altri, il ruolo del "Primo Carabiniere" nel film Pinocchio di Roberto Benigni e il ruolo "dell'allenatore di nuoto" nel film "Ti amo in tutte le lingue del mondo" di Leonardo Pieraccioni. Per la tv ha interpretato vari ruoli in fiction RAI (Incantesimo 4, Giorni da Leone 2, Il Commissario Manara, Sette vite come i gatti, Don Matteo 7) e MEDIASET (Distretto di Polizia 1 e 4, Carabinieri 3, Cuore contro Cuore, Medici Mieij). È attore in "La maschera, il viaggio del volto nascosto", regia di D. Barlucchi, in cartellone al Teatro Puccini di Firenze nel 2008.

Alfredo Cavazzoni has been a professional and improvisational actor since 1988. In 1998 he won the World Improv Championship at Lille in France. In 1999 he won the first prize "Trophée Robert Gravel" as the best actor at "The World Improv Tournament" in Montréal (Canada) during the Festival "Juste pour Rire". He has performed and taught improvisation both in Italy and abroad (Canada, France, Belgium, Switzerland and Portugal). For the cinema, he played the role of the "First Carabiniere" in the film Pinocchio by Roberto Benigni and the role of the "swimming trainer" in the film "Ti amo in tutte le lingue del mondo" by Leonardo Pieraccioni. For the TV, he played different roles in TV series broadcasted by RAI (Incantesimo 4, Giorni da Leone 2, Il Commissario Manara, Sette vite come i gatti, Don Matteo 7) and MEDIASET (Distretto di Polizia 1 e 4, Carabinieri 3, Cuore contro Cuore, Medici Mieij). He was playing as an actor in "La maschera, il viaggio del volto nascosto", produced by D. Barlucchi, played at Puccini Theatre of Florence on 2008.

VISIONARIA È FATTO DA IS MADE BY

MAURO TOZZI

Direzione artistica e organizzativa *Artistic and managing director*

ROBERTO DINI

Organizzazione eventi *Events organization*

Coordinamento attività informatiche *IT Coordination*

MIMMO MANES

Catalogo ed immagine coordinata, sito web *Catalogue and image, web site*

DUCCIO BARLUCCHI

Direzione produzioni artistiche *Art Production Manager*

ALFREDO CAVAZZONI

Responsabile selezioni video *Responsible for video selections*

GIUSEPPE GORI SAVELLINI, PAMELA PIFFERI, NATASCIA MAESI

Ufficio stampa *Press Department*

PINO MODICA

Curatore VisionArt *VisionArt curator*

PASQUALE PETRAGLIA

Montaggio materiali audiovisivi *Editing of audiovisual material*

TIZIANA TARQUINI, GIULIA ABBAGNALE

Organizzazione *Organization*

CLAUDIO SANTORI

Direzione tecnico audiovisiva *Technical and audiovisual manager*

MIMMO NOCERA

Responsabile illuminazione *Light Director*

PAMELA PIFFERI, PAOLA SABIA

Segreteria, catalogazione e traduzione sottotitoli *Secretariat, film cataloguing and subtitles translation*

VALERIA MELANDRI

Traduzioni *Translations*

RENZO BARBETTI

Operatore video *Cameraman*

FRANCO VIGNI

Docente Corso sul cinema *Cinema Course teacher*

FRANCESCA LENZI

Coordinamento Corso sul Cinema *Cinema Course coordinator*

GRAZIE A THANKS TO

GIANNI ANSELMI

Sindaco di Piombino *Mayor of Piombino*

OVIDIO DELL'OMODARME

Assessore alla Cultura Comune di Piombino *Councillor responsible for Culture, Comune of Piombino*

ALESSANDRO BEZZINI, TIZIANA GHINI, MARIA GIANFRANCHI

Ufficio cultura Comune di Piombino *Department for culture Comune of Piombino*

FAUSTO BONSIGNORI

Assessore alla Cultura Provincia di Livorno *Councillor responsible for Culture, Province of Livorno*

UNA PRODUZIONE

CON IL CONTRIBUTO DI

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

Aperta ad opere di: narrazione, fiction, docu-fiction, comico, animazione, computer animazione, documentari ecc. I film iscritti parteciperanno al Gran Premio della Giuria e al Gran Premio Visionario.

PREMIO FUORICLASSE PANORAMA ITALIANO

Aperto ad opere di: narrazione, fiction, docu-fiction, comico, documentario, realizzati da autori italiani. Il Premio verrà assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Piombino.

**VISIONART, ARTI VISIVE IN MOVIMENTO
(6° edizione)**

Aperta ad opere di video arte, sperimentazioni, videolinguaggi, ecc. I migliori 10 film, quale premio, faranno parte di una mostra che sarà allestita nel corso del festival in appositi box. La selezione delle 10 opere e l'allestimento della mostra saranno a cura di Visionaria e di Pino Modica.

MATERIALI IN FORMATO ELETTRONICO DA INVIARE CON IL FILM O PER E-MAIL PER LA PUBBLICAZIONE SU SITO WEB E CATALOGO:

(non si accettano documenti in formato cartaceo):

- cv (max 1/2 cartella, italiano ed inglese)
- la sinossi (in italiano ed inglese)
- una o più fotografie in alta risoluzione (tratte dal video o dal set)
- una fotoritratto dell'autore/i

DOCUMENTI DA INVIARE CON FILM:

- la scheda di partecipazione interamente compilata,
- la liberatoria firmata da ogni avente diritto

DURATA MASSIMA DEI FILM:

15 minuti (elevata a 20 per i documentari)

FORMATI AUDIOVISIVI ACCETTATI:

DVD • Mini DV

SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO:

SABATO 30 LUGLIO 2011

Per partecipare scaricare dal sito web il regolamento, la scheda di partecipazione, la liberatoria.

INTERNATIONAL COMPETITION

Open to works of narration, fiction, docu-fiction, comic, animation, computer animation, documentary films etc. The films will concur for the Gran Premio della Giuria and the Gran Premio Visionario.

PRIZE "FUORICLASSE" ITALIAN PANORAMA

Open to works of narration, fiction, docu-fiction, comic, documentary films made by Italian authors. The Prize will be awarded by the students of high schools in Piombino.

**VISIONART, VISUAL ARTS IN MOVEMENT
(6th edition)**

Open to video art works, experimental and video languages works etc. The best 10 films will be selected for an exhibition which will be organized during the festival in a proper area. Visionaria and Pino Modica will take care of the selection of the 10 films and of the mounting of the exhibition.

ELECTRONIC MATERIAL TO BE SENT WITH THE FILM OR BY E-MAIL TO BE PUBLISHED ON THE WEB SITE OR ON THE CATALOGUE:

(we will not accept paper documents)

- cv (max 1/2 pages, in Italian and English)
- synopsis (In Italian and English)
- one or more pictures in hi resolution (from the video or from the set)
- a picture of the author/s

DOCUMENTATION TO BE SENT WITH THE FILM:

- participation form fully filled
- acquittance declaration signed

MAXIMUM LENGHT OF THE FILMS:

15 minutes (20 minutes for documentary)

AUDIOVISUAL FORMATS ACCEPTED:

DVD • Mini DV

DEADLINE:

SATURDAY JULY 30th, 2011

To participate please download from our website the rules, the participation form and the acquittance declaration.

ARRIVEDERCI AL 2011 SEE YOU ON 2011

VISI
ONAR
IA

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

PIOMBINO (LI), 16_23 OTTOBRE OCTOBER 2010 • WWW.VISIONARIA.EU