

2014

WORKSHOP di RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

- LAVORARE COL SILENZIO -

Condotto dalla Casting Director Valentina Materiale

e dall'attrice e regista Karina Arutyunyan

PREMESSA

Perché proporre un workshop sulla Recitazione Cinematografica nell'ambito di un Festival incentrato sulla figura del Direttore della Fotografia?

In primo luogo perché **Terre di Cinema** è un appuntamento che celebra l'Arte e la Storia Cinematografica in generale, oltre che l'unico Festival Italiano dedicato alla Fotografia Cinematografica e un Cinecampus internazionale. E' un Festival sul Cinema fatto da chi fa Cinema e Tv.

Il Festival vede la partecipazione diretta della **AIC** (Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica), l'Associazione che dal 1950 riunisce tutti i più importanti Direttori della Fotografia del nostro Cinema e vedrà la partecipazione di Registi, Direttori delle Fotografia e Montatori delle più prestigiose Scuole di Cinema Internazionali: **Centro Sperimentale di Cinematografia (Italia)**, **NARAFI - LUCA School of Arts (Belgium)**, **Film & TV Department - Tel Aviv University (Israele)**, **Estudio de cine (Spagna)**, **St Petersburg State University of Film and TV (Russia)**, **HFF Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" (Germania)**, **LFS - London Film School**.

Riteniamo quindi che inaugurare qui un **Workshop intensivo rivolto agli attori e incentrato sul lavoro davanti alla macchina da presa**, sia un modo per i partecipanti di immergersi appieno in un "mare di Cinema", nella cornice suggestiva di **Forza d'Agrò**, una delle aree più belle di Sicilia, nel distretto Taormina-Etna, con i suoi caratteristici paesi sospesi tra cielo e mare sullo Stretto. Terre di storica vocazione cinematografica, già location di film importanti tra cui spiccano le opere di Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Michelangelo Antonioni, Jan Negulescu, Joseph Losey.

L'obiettivo è offrire agli attori una settimana di lavoro intensivo sulla Recitazione Cinematografica, per poi farli partecipare ai cortometraggi che verranno realizzati nell'ambito del Cinecampus dalle troupe composte dagli studenti Registi e Direttori

della Fotografia delle Scuole di Cinema partner di Terre di Cinema.

Il Workshop “**Lavorare col silenzio**” sarà incentrato sullo **studio del percorso espressivo in assenza di battute** (proprio perché i corti girati nel corso del Cinecampus di tradizione sono muti), concentrandosi sulla precisione dei cambi di stato, gradualmente o repentini, legati alla chiarezza dell’idea che li guida e alla visione delle immagini concrete che generano le emozioni.

Gli attori passeranno così direttamente da un lavoro di ricerca su loro stessi e di approfondimento della qualità cinematografica della recitazione ad un lavoro pratico sul set, diretti e guidati da professionisti del Cinema.

Inoltre avranno, nel corso del Festival, la possibilità di partecipare alle proiezioni serali, di conoscere studenti e professionisti italiani e stranieri, nella cornice suggestiva di Forza d’Agrò.

E, non da ultimo, di portare a casa un prodotto di altissima qualità tecnica, da inserire nel proprio showreel. I cortometraggi saranno infatti realizzati con attrezzature d’eccellenza, fornite dai partner tecnici dell’evento.

FINALITA’: APPROFONDIRE LA RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

La nostra proposta di lavoro è di dedicare in modo intensivo attenzione e riflessione alla **particolarità della Recitazione nel Cinema**, stimolando l’attore a conoscere la propria espressività in relazione alla macchina da presa, a prendere coscienza di eventuali rigidità, resistenze e contratture, che possono svelarsi su un primo piano, ma anche delle proprie peculiarità e pregi. Per limare ciò che non funziona e valorizzare ciò che invece funziona.

Il lavoro mira a far acquisire all’attore la capacità – anche tecnica – di calibrare la propria recitazione al lavoro cinematografico, raggiungendo una nuova consapevolezza, espressiva e di metodo di lavoro che, sempre con l’utilizzo della macchina da presa, risulterà un utile esercizio anche al fine di rendere al meglio, ed affrontare con maggiore disinvoltura e sicurezza, provini e lavori cinematografici, televisivi e pubblicitari.

Questa proposta all’interno del Festival Terre di Cinema ha lo scopo di portare immediatamente quanto acquisito durante la settimana di studio nel lavoro sul set.

Nella **prima settimana di lavoro** ci concentreremo sulla **costruzione minuziosa del personaggio**, attraverso le improvvisazioni e la ricerca dei piccoli dettagli che lo rendono vero. Su come ci si scalda per raggiungere lo stato psico-fisico giusto al momento giusto; su come si passa da un “monologo aperto”, recitato davanti alla camera mentre si cerca il personaggio e si lavora a costruirlo, ad un “monologo interiore” muto ma altrettanto carico di senso e di intensità. Il lavoro si svolgerà sia attraverso improvvisazioni sia partendo da materiale cinematografico, che verrà scelto dalle docenti e inviato ai partecipanti al momento della formazione del gruppo di lavoro.

Nella **seconda settimana**, dedicata al **lavoro sui set dei cortometraggi**, gli attori porteranno quanto acquisito direttamente in una prima occasione di lavoro pratico, esercitandosi anche ad ottimizzare il proprio percorso, velocizzandolo e mettendolo al servizio delle richieste del regista e dei tempi e delle esigenze tecniche delle riprese, sotto la guida degli allievi Registi e DoP, provenienti da prestigiose Scuole di Cinema italiane e

straniere e dei loro tutor.

STRUTTURA: 8 giorni di workshop + 4 giorni di shooting cortometraggi + proiezione finale dei lavori.

sabato 21/06/2014: Check-in Cinecampus: giornata dedicata agli arrivi e alla sistemazione nelle strutture ricettive.

da domenica 22/06 a domenica 29/06: WORKSHOP “Lavorare col silenzio”: 8 giorni di lavoro continuativo (ore 10-14/15-19)

Ogni giornata sarà strutturata su 8 ore e si dividerà sempre in momenti di lavoro pratico, di lavoro teorico e lavoro di analisi.

Tutto il lavoro pratico svolto verrà sempre ripreso con la telecamera collegata ad un monitor, perché la classe possa osservare in diretta il lavoro dei compagni che a turno recitano davanti alla telecamera. Inoltre, il materiale girato verrà via via visionato perché tutti gli attori possano svolgere il lavoro di analisi condotto dalle docenti.

Tutte le sere, alle ore 21.30, gli Attori potranno partecipare alle proiezioni del Festival insieme ai Direttori della fotografia e ai Registi delle Scuole di Cinema partner dell'edizione 2014 (vedi sopra).

Momenti particolari nel corso del Workshop:

Lunedì 23/06: il secondo giorno ci concentreremo sul **PROVINO**. Parteciperanno al lavoro, come uditori, anche gli allievi REGISTI, che avranno così occasione di conoscere meglio gli ATTORI e sceglierli per i propri corti, da girare la settimana seguente.

Nella serata di sabato 28/06: i Registi comunicheranno le loro scelte agli attori, distribuendo loro i ruoli sui diversi cortometraggi.

Domenica 29: la **giornata di lavoro conclusiva del Workshop** verrà utilizzata per impostare il lavoro sui personaggi che gli attori andranno ad interpretare nei Corti.

Da lunedì 30/06 a giovedì 03/07 gli attori parteciperanno alle **riprese dei cortometraggi** che verranno girati dai registi e dai direttori della fotografia, secondo un calendario che verrà definito congiuntamente ai loro tutor e comunicato entro domenica 29/06.

Venerdì 4 e sabato 5/07 saranno giornate di pausa, dedicate alla postproduzione dei corti. Gli attori saranno liberi.

Nella serata di domenica 6/07 verranno proiettati i cortometraggi e si concluderà l'esperienza del Cinecampus.

Numero di partecipanti: Minimo 8 - Massimo 12

La selezione dei partecipanti avverrà in base a: curriculum artistico, lettera di motivazione, almeno 2 foto ed eventuale materiale video (showreel o singoli video). Non riteniamo necessario porre limiti di età.

E' richiesto l'invio del materiale **entro e non oltre il 30/04/2012** alla mail: **attori.terredicinema2014@gmail.com**, all'attenzione di **Karina e Valentina**.

PREVENTIVO ECONOMICO

Quota di partecipazione, che verrà pagata all'Associazione Culturale organizzatrice di Terre di Cinema: E 400 a testa, comprensivi di:

8 giorni di workshop intensivo (8 ore al giorno) + partecipazione allo shooting dei cortometraggi, nell'ambito del Cinecampus internazionale.

A carico degli attori il costo del viaggio e dell'alloggio per le due settimane.

Al fine di consentire l'acquisto di biglietti aerei low cost, **la selezione dei partecipanti al Workshop verrà confermata entro il 15 maggio.**

Il Festival ha convenzioni con alcune strutture ricettive della zona, che verranno segnalate ai partecipanti.

Naturalmente ciascuno sarà libero di organizzarsi come preferisce per quanto riguarda viaggi e alloggi e vitto.

Valentina Materiale & Karina Arutyunyan

attori.terredicinema2014@gmail.com

KARINA ARUTYUNYAN, attrice, regista, insegnante, musicista. Nata e cresciuta nell'ex URSS, in Uzbekistan in una famiglia degli artisti e musicisti di origini armeno-ebraiche. Dopo 13 anni di studio si diploma in pianoforte, musicologia e composizione presso la Statale Scuola Speciale a Indirizzo Musicale, paritaria al Conservatorio, a Tashkent, Uzbekistan. Decide di intraprendere la carriera teatrale e dopo quattro anni di studio del metodo stanislavskiano presso l'Istituto Statale dell'Arte e dell'Teatro si laurea in Arte Drammatica come attrice teatrale e di cinema (il Laboratorio di Mark Weil), specializzandosi in seguito come regista di teatro di prosa e quello musicale.

Rifugiata politica, dal 1999 vive e lavora in Italia.

Ancora durante gli anni dell'Accademia è assunta come attrice nella troupe principale del Teatro Ilkhome (attualmente The Ilkhome Theater of Mark Weil, Tashkent), la prima compagnia teatrale indipendente nell'Unione Sovietica, di cui fa parte per dieci anni. Durante questi anni interpreta vari ruoli fra cui Sposa ne *Le nozze dei piccolo borghesi* di B. Brecht, Zemruda ne *I pitocchi fortunati* di C. Gozzi, Toibele nel *Toibele e il suo demone* di I.B. Singer, Salomè in *Salomè* di O. Wilde, Candy in *Pian della Tortilla* di J. Steinbeck; partecipa nelle diverse produzioni internazionali, fra cui *Babel Inn* (coproduzione *Shapiro & Smit Dance Company*, New York, USA, *Ruhrfestspiele* Recklinhausen, Germania, Teatro Ilkhome, Tashkent, Uzbekistan). Debutta come regista con un testo contemporaneo *Gisele* di O. Mikhailova e *L'Avventura* di M. Cvetaeva. E' la co-fondatrice e docente di recitazione presso la Scuola d'Arte Drammatica del Ilkhome Theater of Mark Weil. Vincitrice dei numerosi premi teatrali nazionali ed internazionali, fra cui " La parola e il gesto" e " Prova d'attore" in Italia. Ha lavorato per il cinema e la televisione italiana, partecipando tra gli altri, al pluripremiato cortometraggio *Deadline*, di Massimo Coglitore, come protagonista per cui ha vinto due volte il premio come miglior attrice ai festival di *MoveFilmFestival* ad Ancona e *il Mediterraneo in corto* a Salerno, a *Sguardo da uomo* e *Lieve crepi sul muro di cinta* di Federico Rizzo, alla fiction *Squadra* (RAI3) e *Caccia segreta* di Massimo Spano (RAI1). Fra i suoi partner sullo schermo sono Paolo Pierobon e Guido Caprino.

Nel teatro di prosa in Italia ha collaborato in qualità di aiuto regia e regista-assistente a diverse regie fra quali: *Amleto* di W. Shakespeare, *Aspettando Godot* di S. Beckett, *Marat/Sade* di P. Weiss, *Antigone* di Sofocle. Come regista firma *Dedica a Lorenzo Da Ponte nel giorno del compleanno di Mozart* , *The Changeling* di T.Middleton e W.Rowley, *Cechoviana*, tratto dai racconti di A.Cechov. Ha lavorato per il Teatro Due di Parma, per il Teatro Stabile di Torino, per il Teatro Stabile di Roma, il Piccolo Teatro e il Teatro dei Filodrammatici di Milano. Nel teatro di prosa ha collaborato con i registi quali Walter Le Moli, Michele de Marchi. Ha collaborato e diretto in diverse produzioni molti illustri attori italiani, fra quali Elisabetta Pozzi, Michele De Marchi, Elia Schilton, Manuela Mandracchia, Francesca Ciocchetti, Lino Guanciale, Giovanni Battista Storti, Alessandro Averone, Paola De Crescenzo.

Nel teatro musicale ha lavorato sulle regie di *Don Carlo* di G. Verdi (San Carlo di Napoli), *Il Console* di G. C. Menotti (Teatro Regio di Torino), *Faust-cantata* di A. Schnittke (Auditorium Verdi di Milano), *Boris Godunov* di M.Musorgskij (Teatro Regio di Torino). Nel teatro musicale collabora con i registi W. Le Moli e A. Konchalovskij e i direttori d'orchestra, quali Vladimir Jurovskij, Fabio Biondi, Gianadrea Nosedà e con i cantanti lirici Dimitra Theodossiou, José van Dam, Jordi Domènech, Claron McFadden, Ann Hallenberg,, Veronica Cangemi, Roberto Abbondanza, Orlin Anastassov.

Dal 2003 è il titolare del corso *Fondamenti del Teatro* e di *Regia Teatrale*, presso lo IUAV (L'Università dell'Architettura di Venezia, Facoltà di Design e Arti Visive, Corso di Laurea in Arti Visive e dello Spettacolo), è docente di recitazione all'Accademia dei Filodrammatici di Milano e all'Accademia Teatrale Veneta; dal 2006 al 2009 è il coordinatore artistico e il tutore didattico del progetto *Laboratorio Musicale: l' Opera Barocca* (co-produzione dello IUAV, Gran Teatro La Fenice, Teatro Due e l'Orchestra Europa Galante); ha tenuto i

numerosi work-shop di regia e di recitazione teatrale e cinematografica, fra gli altri per il corso di specialistica per i giovani attori *L'attore europeo fra la danza, musica e teatro* presso il Teatro Due di Parma.

VALENTINA MATERIALE, Casting Director (U.I.C.D.)

Diplomata in Regia alla Scuola del Cinema di Milano nel 2002, da più di dieci anni lavora come Casting Director in Cinema e Pubblicità.

Ha curato il Casting di "**Mar Nero**" di Federico Bondi (2008) con Ilaria Occhini migliore attrice al 61 Festival di Locarno, dei film di Marina Spada "**Poesia che mi guardi**" (2008) e "**Il mio domani**" (2011), la parte milanese del film di Michele Placido "**Vallanzasca-Gli angeli del male**" (2010), di "**W Zappatore**" di Maci Verdesca (2011) con Sandra Milo premiata come migliore attrice del Brooklyn Film Festival e di "**Un giorno devi andare**" di Giorgio Diritti (2012).

L'anno scorso ha curato il casting del film indipendente "**Eva Braun**" di Simone Scaffidi, che attualmente sta girando i principali Festival di Cinema ed è in fase di preparazione dei film di Roberto Palmieri "2 volte al minuto", di Massimo S. Maida "Dietro il sole" e Vittorio Rifranti "Gli Assenti" e "Altrove".

Insegna Organizzazione e gestione del Casting nel corso di Produzione presso la Scuola del Cinema di Milano (Fondazione Milano) e nel Giugno 2013 ha tenuto, insieme a Karina Arutyunyan, il primo Laboratorio sulla Recitazione Cinematografica per gli allievi 2011/13 dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano.