

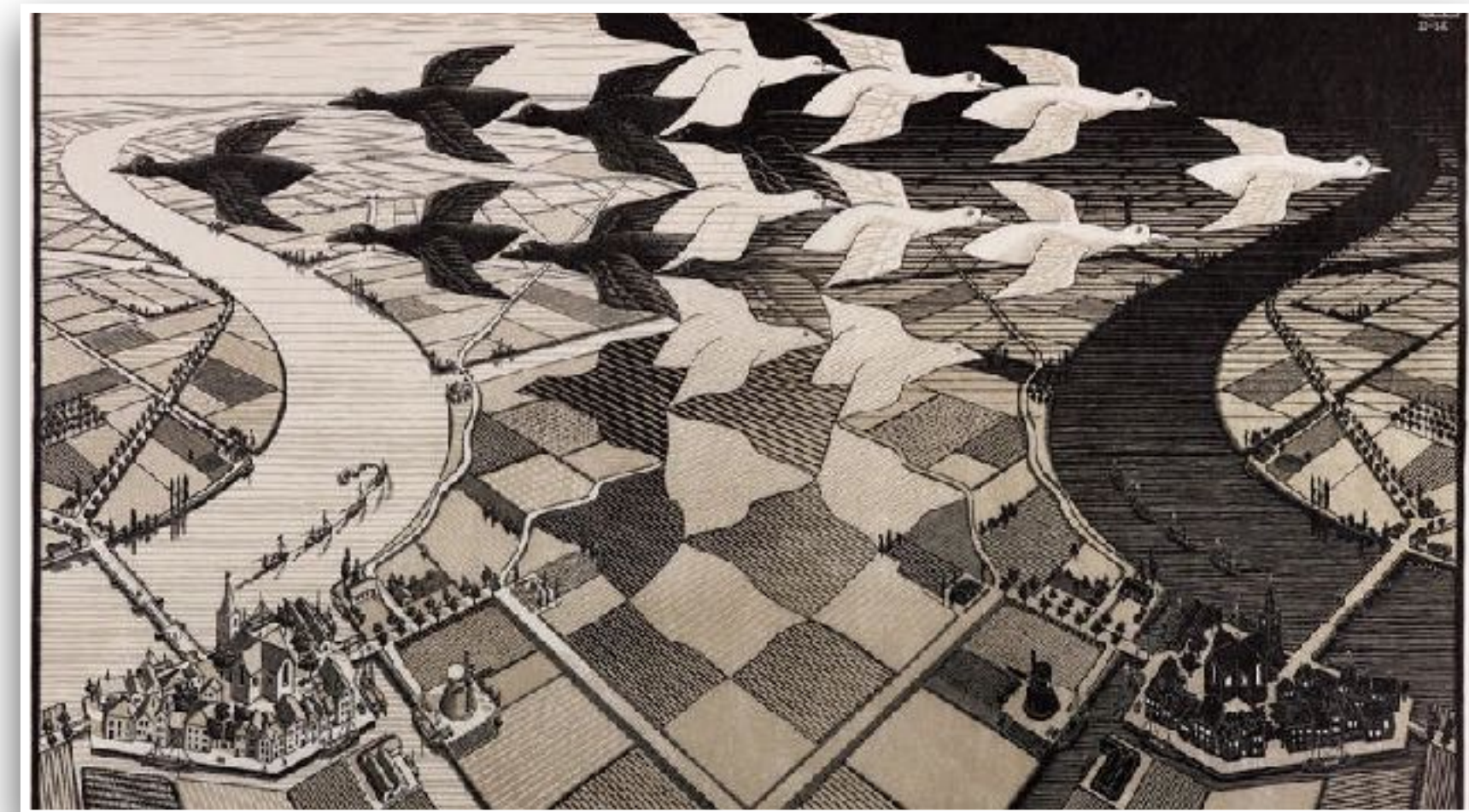
Il Cinema del Reale

“La Regia nel Documentario”

L'IMMAGINAZIONE

Ci sono differenze tra Fantasia, Creatività ed Immaginazione ?

L'IMMAGINAZIONE

SI

FANTASIA

Attinge ad una Memoria Preesistente

- Utilizziamo delle immagini che già conosciamo
- Serve per trascorrere momenti spensierati
- É centrata su bisogni dell'ego

CREATIVITA'

Può Essere Manuale o Ideativa

- Risolve problemi e migliora prodotti
- La si può allenare
- Può essere appresa e migliorata

IMMAGINAZIONE

Cerchiamo Qualcosa a Cui Non Siamo Abituati

- Vediamo al di là delle illusioni della fantasia
- Trascendiamo l'ego
- Fornisce intuizioni sulla natura del Sé
- Trasformazione interiore in linea con la propria volontà

L'IMMAGINAZIONE

VI RICORDATE L'ULTIMA VOLTA IN CUI AVETE LASCIATO SPAZIO ALL'IMMAGINAZIONE?

DURANTE L'INFANZIA, LIBERI DA SCHEMI MENTALI ABBIAMO USATO L'IMMAGINAZIONE PER AFFERMARE LA NOSTRA IDENTITÀ

IMMAGINAZIONE E REALTÀ

QUANDO E IN CHE MODO L'IMMAGINAZIONE SI INSERISCE NELLA REALTÀ'?

ATTRAVERSO IL PUNTO DI VISTA DEL REGISTA

PARADOSSO IMMAGINAZIONE-REALTÀ'

IL DOCUMENTARIO O MEGLIO "CINEMA DEL REALE" CI DA LA POSSIBILITÀ DI USARE L'IMMAGINAZIONE PER RACCONTARE UNA STORIA DALLA NOSTRA PROSPETTIVA. SI PALESA COSÌ TUTTO CIO' CHE FINO A QUEL PUNTO ERA RIMASTO INVISIBILE AGLI OCCHI DEGLI "ALTRI".

<<Nella finzione il regista è Dio. Nel documentario Dio è il regista.>> A. Hitchcock

IL MOMENTUM - L'INCONTRO

Quando e dove inizia il processo di creazione?

In alcuni casi inizia quando incontrate per la prima volta il vostro protagonista e venite a contatto con il suo mondo. Altre volte il processo di creazione avviene nell'istante in cui leggete un articolo, un libro.

Restate affascinati da un pezzo di realtà e sentite l'esigenza di raccontare attraverso un mezzo, l'audiovisivo.

SCEGLIERE UN PUNTO DI VISTA

Da quale angolazione volete raccontare la vostra storia?

Ci sono infinite possibilità per portare lo spettatore dentro la vostra storia. Potete ad esempio scegliere una narrazione attraverso interviste ai protagonisti, oppure utilizzare una voce narrante per rivelare solo nel finale il volto del protagonista...

IL POTERE DELLA FORMA

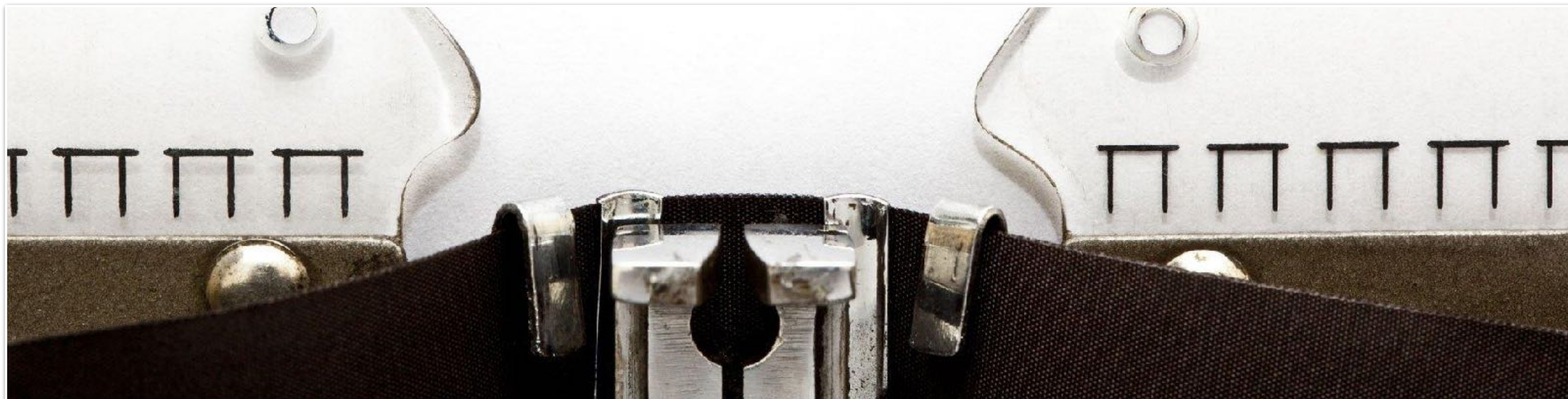
Codici di verosimiglianza. Quando la forma che utilizzate per raccontare la storia rende i fatti narrati intrinsecamente autentici. Quando ad esempio decidete di realizzare un mockumentary. Ovvero un documentario in cui si utilizza la forma del reportage ma le persone intervistate e tutto ciò che si vede non sono reali. La narrazione si basa su fatti inesistenti. In questo caso è il contenitore (documentario reportage) a dare carattere di autenticità alla storia.

DOCUMENTARIO NARRATIVO

What's your story?

Bisogna seguire le regole dello storytelling come nel cinema tradizionale. Il protagonista vive un disagio? Quale sfida lo attende? Contro cosa o chi sta combattendo? Qual'è il suo obiettivo, il suo sogno? Quali capacità e risorse metterà in campo per arrivare alla meta?

DOCUMENTARIO NARRATIVO

Come si inserisce il regista nella storia?

Nel cinema del reale il regista e la troupe a volte possono essere presenti nelle riprese e diventare anche parte integrante della narrazione. L'autore può decidere di essere in campo insieme al protagonista sia durante le interviste che in altre situazioni. In alcuni documentari la presenza del regista ed il suo intervento possono modificare positivamente l'orizzonte degli eventi, diventando così funzione metalinguistica del documentario.

CASE HISTORY

Il Sale della Terra

1h50 Min

in onda su
NETFLIX

Regia di
Wim Wenders

CASE HISTORY

Il Sale della Terra

1h50 Min

in onda su

NETFLIX

Regia di
Wim Wenders

Il film documentario "Il Sale della Terra" presenta diverse caratteristiche interessanti. I registi in questo caso sono due.

Uno è il noto Wim Wenders e l'altro è Juliano Salgado (figlio del protagonista della storia narrata).

Questo documentario biografico narra gli orrori del genere umano e la sacrale bellezza della natura terminando con un finale di speranza verso una trasformazione del rapporto uomo-natura.

Abbiamo tre punti di vista nello sviluppo narrativo dell'opera. I due registi e il protagonista Sebastiao Salgado, uno dei più grandi fotografi al mondo. Nella storyline principale il fotografo ci conduce nella sua vita di fotoreporter umanista. Una lunga intervista condotta dal regista Wim Wenders.

In una linea narrativa parallela il documentario riesce anche a raccontare il rapporto tra padre e figlio e la sua evoluzione nel tempo. Proprio grazie al documentario il figlio rivolge delle domande al padre ed i due artisti pian piano riscoprono il forte rapporto che li lega.

CASE HISTORY

My Octopus Teacher

1h30 Min

in onda su

NETFLIX

Regia di
Pippa Ehrlich e James Reed

CASE HISTORY

My Octopus Teacher

1h30 Min

in onda su

NETFLIX

Regia di

Pippa Ehrlich e James Reed

In questo incredibile documentario viene narrata l'amicizia tra un documentarista ed un polipo.

La vicenda è centrata su un uomo di mezza età in forte crisi esistenziale che decide di tornare alla sua vecchia passione delle immersioni in apnea per staccare dalla routine quotidiana. Questo non è un documentario didattico. Il protagonista non è un biologo e forse proprio per questo lo spettatore vive la storia allo stesso livello del documentarista che di polipi non sa nulla. La natura diventa maestra di vita e ci fa riflettere su quanto ancora c'è da scoprire del nostro mondo

SPOSTARE IL PUNTO DI VISTA

ESERCIZIO PER CASA

Per poter trovare gli aspetti più interessanti e comunicativi di un'inquadratura, osservate ed esplorate allontanandovi dall'usuale sguardo sulla realtà

Fare cinema serve anche ad affermare la nostra identità, ad appropriarci della realtà in cui viviamo, a trovare il nostro posto nella società. Se sappiamo scegliere il nostro punto di vista acquisiamo sicurezza e fiducia in noi stessi e abbiamo la possibilità di conoscere persone e storie meravigliose.

GIUSEPPE·FERRERI
D I R E C T O R

“Il Potere dell’Immaginazione ci rende Infiniti” John Muir

Grazie per l’attenzione!

GIUSEPPE·FERRERI
D I R E C T O R

