

COSTRUIRE UN FILM

CORSO SPECIALE INTEGRATIVO TENUTO DAL REGISTA RAOUL RUIZ

(Laurea Specialistica in Linguaggi del cinema, dei media e dello spettacolo- Corso di Stili di Regia Docente Bruno Roberti)

La fisionomia del corso speciale di Raoul Ruiz prevede lezioni di poetica della regia, un “commentario” di teoria e pratica del cinema e la preparazione e realizzazione di un film strutturato sullo stile del “frammento” che sarà scritto, preparato, girato e montato durante lo svolgimento del corso.

Il corso si articola in 7 giorni suddivisi in quattro-cinque ore la mattina e due-tre ore pomeridiane. La mattina sarà dedicata alla poetica della regia e alla scrittura e preparazione del film.

Il pomeriggio si prevedono, secondo il procedimento del “work in progress”, i lavori di sopralluogo, ripresa e montaggio in spazi esterni, nella sede Unical e sul territorio calabrese.

Si formeranno nuclei di lavoro che realizzeranno riprese e montaggio sia sotto la guida di Ruiz, sia in autonomia e sotto la supervisione dello stesso regista.

Inoltre è prevista una escursione esterna durante il week-end 24-25 maggio entro cui saranno organizzati sopralluoghi e riprese (nell’area di Riace-Roccella Ionica-Bivogna-Gerace-Monasterace).

Fa parte del corso, rivolto agli iscritti-uditori, un seminario tenuto dalla Dott.sa Simona Previti sull’insularità nel cinema di Ruiz e di altri autori.

Si svolgerà inoltre un incontro di Ruiz con i docenti e gli studenti del Dams.

Parallelamente al corso si svolgerà una serie di eventi, incontri e proiezioni, in diversi spazi all’Unical, a Cosenza, a S.Giovanni in Fiore e a Roccella Ionica.

STRUTTURA TIPO DEL CORSO

MATTINA

1 PARTE

h. 9.30- 10.30

ANEDOTICA ET POETICA

Aneddottario cinematografico e Poetica del Cinema

2 PARTE

h.11.30 -12.30

LECTORIUM ET COMMENTARIUM

lettura – commento di passi di Sergeij Eijsenstejn / il senso del cinema / cinema ed elementi del folclore

3 PARTE

h. 12.30-13-30

SCRIPTORIUM ET PRAEDISPOSITIO

scrittura e riproduzione dei “frammenti di un film”

POMERIGGIO

h. 15.30-18.00

ATTIVITA’ PRATICA- VISIONAMENTO MATERIALI-

RIPRESE-MONTAGGIO

COSTRUIRE UN FILM
CORSO SPECIALE INTEGRATIVO TENUTO DAL REGISTA RAOUL RUIZ
(Laurea Specialistica in Linguaggi del cinema, dei media e dello spettacolo- Corso di Stili di Regia Docente Bruno Roberti)

SPAZI E ORARI

22/05/2008

Aula Dioniso

9.30 -12.00 / 13.00-14.00

Aula Consiglio Dams

15.00 / 17.30

23/05/2008

Auditorium CAMS

9.30 ore 13.30

Aula Consiglio Dams

15.00 / 17.30

26/05/2008

Sala Stampa Aula Magna

8.30 / 14.00

(h.11.30 Incontro con i docenti e gli studenti del Dams sul tema: *il frammento, l'isola, il territorio del cinema.*

relazione di Simona Previti proiezione sequenze dei film :*Responso* di Raoul Ruiz – *Mediterraneè* di Jean Daniel Pollet
Brigadoon di Vincente Mannelli. *L'isola del tesoro* di Raoul Ruiz)

Aula Consiglio Dams- Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

27/05/2008

Sala A Aula Magna

8.30 /13.30

(*Il cinema e l'insularità* - Seminario a cura di Simona Previti riservato agli iscritti uditori .

Proiezione *La città dei pirati* di Raoul Ruiz)

27/05/2008

Auditorium CAMS

9.00 /13.30

Aula Consiglio Dams - Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

28/05/2008

Aula Dioniso

9.00 / 14.00

Sala Montaggio Plane /Cosenza - Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

29/05/2008

Aula Dioniso

9.00 /14.00

S.Giovanni in Fiore Sala di Posa Plane - Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

30/05/2008

Auditorium CAMS

9.00 /13.30

Sala Montaggio Plane /Cosenza - Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

NB: gli orari pomeridiani essendo dedicati alla pratica potranno subire modifiche a seconda del piano di lavorazione.

**COSTRUIRE UN FILM
CORSO SPECIALE INTEGRATIVO TENUTO DAL REGISTA RAOUL RUIZ
(Laurea Specialistica in Linguaggi del cinema, dei media e dello spettacolo- Corso
di Stili di Regia Docente Bruno Roberti)**

22-30 MAGGIO 2008

**PIANO DELLE ATTIVITA' PRATICHE
PREPARAZIONE- SOPRALLUOGHI- RIPRESE- MONTAGGIO**

22/05/2008

Aula Consiglio Dams

15.00 / 17.30

Preparazione. Visionamento Location. Sceneggiatura.

23/05/2008

Aula Consiglio Dams

15.00 / 17.30

Piano di Lavorazione. Organizzazione riprese. Provini attori. Preparazione Costumi, Scenografia, Trovarobato

24/05/2008

25/05/2008

Orari da definire.

Sopralluoghi e Riprese Riace. Gerace. Monasterace. Roccella Ionica. Bivongi.

Eventualmente anche Rossano e Stilo.

(da definire organizzazione spostamenti e pernottamento)

26/05/2008

Aula Consiglio Dams- Laboratorio Demoantropologico 4° Piano Cubo 17 B. Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

Riprese (anche di troupe parallele. Location da definire). Visionamento materiale. Premontaggio. Preparazione.

27/05/2008

Aula Consiglio Dams . Laboratorio Demoantropologico 4° Piano Cubo 17 B. Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

Riprese (anche di troupe parallele. Location da definire). Visionamento materiale. montaggio. Preparazione.

28/05/2008

Sala Montaggio Plane /Cosenza . Laboratorio Demoantropologico 4° Piano Cubo 17 B.

Spazi Unical e Esterni da definire

15.00 / 17.30

Riprese (eventualmente itinerario area Grecanica. Amendolea. Bova. Eva. Roccaforte del Greco. Pentedattilo)

Visionamento materiale. Montaggio.

29/05/2008

S.Giovanni in Fiore Sala di Posa Plane - Spazi Unical e Esterni da definire

15.30 / 18.30

Riprese in esterno (Esterno Abbazia S.Giovanni in Fiore) e in interno (Interno Abbazia e Teatro di Posa)

30/05/2008

Sala Montaggio Plane /Cosenza - Laboratorio Demoantropologico 4° Piano Cubo 17 B.

15.00 / 17.30

Visionamento materiale. Montaggio. Miraggio. Edizione.

NOTE SUL "FILM IN FRAMMENTI" DI RAOUL RUIZ DA GIRARSI DURANTE IL CORSO SPECIALE DI REGIA

Raoul Ruiz lavorerà insieme ai partecipanti al corso speciale di regia su un film costruito per frammenti.

Il film metterà in relazione vari materiali e varie suggestioni: elementi del folclore latinoamericano cileno, archetipi leggendari (il mito della città perduta) e elementi mitico-antropologici legati anche al territorio calabrese e al suo sostrato bizantino (culto delle icone) o al suo patrimonio artistico-religioso (il codice Purpureo Rossanese, le tracce federiciane, il Libro delle Figure di Gioacchino da Fiore) , elementi profetici, religiosi e teologici come l'escatologia apocalittica, le apocalissi Gnostiche, le illustrazioni e i commenti al Libro Sacro di San Giovanni, elementi estetici, filosofici e visionari riferiti al lavoro del russo Pavel Florenskij, pensatore, matematico, teorico dell'arte, teologo e studioso di simbologia e semiotica.

Nei presupposti di poetica il film farà riferimento anche alle teorie e pratiche del montaggio e degli stili di regia di Sergej Eijzenstein.

Il film terrà infine presente un particolare spirito di "avanguardia", che si riferisce a un misconosciuto gruppo belga presurrealista e protodadaista degli "Agatopedisti" che a metà del XIX secolo praticavano un culto della giovinezza e della bellezza (Agathos e Pedia) e mettevano in atto degli "scherzi" e dei "divertimenti" artistici, in puro spirito dadaista antelitteram, che si protraevano nel tempo fino a durare decine di anni.

Questo procedimento "parodico" e grottesco oltre che alle tradizioni popolari, alle cerimonie festive del Sud (matrimoni e funerali, riti stagionali) farà anche riferimento al "serio ludere" come pratica del "gioco" riferita al rapporto spazio/tempo e all'idea di Territorio Infinito, di Geografia fantastica, di Fine dei Tempi come processo di Apocatastasi, di Nomadismo Frammentario come deterritorializzazione .

Raoul Ruiz : Vita di un cineasta apolide

Raoul Ruiz nasce a Puerto Montt, Cile, il 25 luglio 1941. Figlio di un capitano della Marina mercantile cilena e di una insegnante di matematica. A 13 anni sogna il primo labirinto e a 15 decide di scrivere 100 pièces teatrali, non una di meno non una di più. L'impresa avrà termine

nel 1962. Compie studi di teologia e di diritto. Nel 1960 il primo film: *La Maleta* (incompiuto). Nel 1962 è in Argentina in una scuola di cinema a Santa-Fè. Non è soddisfatto e lascia la scuola dopo un anno. Tornato in Cile, nel 1963 lavora come presentatore della rubrica su sport e informazione per la televisione cilena. Nel 1965 passa alla tv messicana, per la quale scrive le sceneggiature di numerosi feuilletons. A partire dallo stesso anno, adatterà molti testi teatrali per la tv cilena.

Nel frattempo la sua attività di cineasta si infittisce. Nel 1968 fonda la sua prima casa di produzione, Los Capitanes, costituita con l'aiuto del padre e di alcuni suoi amici, tutti capitani in pensione. Nel 1969 sposa Valeria Sarmiento, anche lei regista e in seguito montatrice e spesso-realizzatrice delle opere di Ruiz. Con la vittoria di Allende, Ruiz è commissario cinematografico di Unidad Popular. Con questa carica si rende protagonista di un episodio di censura contro il suo stesso film, *La colonia penal*, censurato "per proteggerlo". Ma *Palamita blanca* (1973) sarà il suo ultimo lungometraggio nel paese natale. Dopo il golpe dell'11 settembre 1973, Ruiz lascia il Cile e parte in esilio per Parigi, Francia, con alle spalle una filmografia di 18 film.

In Europa inizia la sua collaborazione con Klossowski, con il gruppo dei Cahiers du cinéma (in particolare con Pascal Bonitzer e Serge Daney) e con l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo (INA), per le cui trasmissioni tv firmerà moltissimi film. La sua prima retrospettiva europea risale al 1979 e viene organizzata a Madrid dalla Filmoteca Spagnola.

Nel frattempo riprende anche la sua attività teatrale, soprattutto in Italia, dove decide strategicamente di curare parallelamente l'allestimento di un'opera e la sua versione cinematografica. La sua condizione di cineasta apolide si fa assoluta: Francia, Portogallo, Italia, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Svezia, Usa e, nel 1982, il suo primo rientro in Cile, grazie al Ministero degli esteri francese, che gli commissiona un corto sul teatro latino-americano in Francia. Per tutti gli anni Ottanta si fa assidua la sua partecipazione ai maggiori festival internazionali. Ruiz non si ferma mai: se non gira film insegna nelle università (Duke University, Harvard, Aberdeen e altrove), dirige per qualche anno La Maison de la Culture di Le Havre e gira per quella di Grenoble, scrive romanzi, libri teorici, sceneggiature, cura e inventa cataloghi di mostre, produce film, colleziona libri. Ma la sua vera e incontrastata passione è il set e la regia. Ogni film contiene il progetto del successivo. Ogni progetto, forse, diventa un film. Ruiz passa da film a basso budget, da film e video sperimentali a film a grande budget, come *Il tempo ritrovato* (da Marcel Proust), *Klimt* , *Tre vite una sola morte*, *Genealogie d'un crime* (presentati a Cannes), *Shattered Image*, *Commedie de l'Innocence*, *Une place parmi les vivants* (presentati a Venezia) e interpretati da attori come John Malkovich, Marcello Mastroianni, Anne Parillaud, Bernard Girardeau, Christian Vadim, Catherine Deneuve, Michel Piccoli....

Negli ultimi cinque anni si sono fatti più frequenti i suoi film girati in Cile: *Dias de Campo*, *Cofralandes*, , *Le domaine perdu*, *La Recta Provincia* , *Nucingen*(presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2007).

Nel 2007 riceve a Roma il Premio Internazionale Maestri del Cinema/Filmcritica/Campidoglio (che è stato attribuito negli anni a cineasti come Hitchcock, Billy Wilder, Roman Polansky, Vincente Mannelli, Clint Eastwood, Manoel De Oliveira, Jean-Luc Godard, Stanley Donen, John Boorman, Blake Edwards, Martin Scorsese) consacrando la sua carriera prestigiosa di cineasta e coronando una lunga serie di premi. Attualmente vive a Parigi.

Ma gira per il mondo e prepara un film dall' *Orlando Furioso* .