short

CA' FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL 14

20-23 marzo 2024
diffuso a Venezia

Ingresso gratuito.
Per informazioni
cafoscarishort.unive.it

Università Ca'Foscari Venezia

FONDAZIONE DI VENEZIA

PATROCINIO REGIONE DEL VENETO

CITTÀ DI VENEZIA

LE CITTÀ IN FESTA

ISTITUTO GIAPPONESE DI CULTURA

INDICE
• CONTENTS

05 **Tiziana Lippiello**
Saluti della Rettrice, Università Ca' Foscari Venezia
Greetings from the Rector, Ca' Foscari University of Venice

09 **Board**

17 **Ringraziamenti •**
Acknowledgements

19 **Comitato scientifico •**
Scientific Board

29 **Giuria Internazionale •**
International Jury
- Antonietta De Lillo
- Ghasideh Golmakani
- Cinthya Felando

48 **Giuria Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo" •**
Conservatory 'Arrigo Pedrollo' of Vicenza's Jury

59 **Giuria Giornate della Luce •**
Giornate della Luce Jury

65 **Giuria South Italy International Film Festival •**
South Italy International Film Festival Jury

71 **Giuria Carpenè-Malvolti •**
Carpenè-Malvolti Jury

77 **Giuria Cinit •**
Cinit Jury

83 **Concorso internazionale •**
International Competition

231 **Concorso Scuole Superiori •**
High Schools' Competition

248 **Cinit - Concorso Music Video •**
Cinit - Music Video Competition

269 **Concorso internazionale Le giornate della luce •**
Le Giornate della Luce International Competition

286 **Concorso internazionale South Italy International Film Festival •**
South Italy International Film Festival Competition

295 **Premi e menzioni speciali •**
Prizes and special awards

308 **Sedi veneziane partner del Ca' Foscari Short Film Festival •**
Venetian partners seats of the Ca' Foscari Short Film Festival

316 **Programmi speciali •**
Special programs

317 **Il mondo di Manuele Fior •**
The world of Manuele Fior

323 **Girls just wanna draw: l'arte di Joanna Quinn •**
Girls just wanna draw: the art of Joanna Quinn

343 **Il mondo di Liliana Cavani •**
The world of Liliana Cavani

363 **Pensieri dal set: Ninagawa Mika •**
Thoughts from the set: Ninagawa Mika

376 **Il mondo di Živa Kraus •**
The world of Živa Kraus

380 **Short Meets Faraz Arif Ansari**

390 **Il mondo di Philippe Le Guay •**
The World of Philippe Le Guay

399 **Lo sguardo sospeso •**
The Suspended Glance

419 **Carlo Montanaro - La Fabbrica del Vedere**

425 **East Asia Now**

430 **Il Videoconcorso "Francesco Pasinetti"**
al Ca' Foscari Short Film Festival •
"Francesco Pasinetti" VideoContest
at the Ca' Foscari Short Film Festival

439 **Venezia Comics**

444 **Young Filmmakers at Ca' Foscari**

458 **Live performance: Musicafoscari - Buster Keaton**

466 **Scuole di media e cinema •**
Media and Film Schools

484 **Partners**

RECTOR
Tiziana Lippiello

SALUTI DALLA RETTRICE, UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA •
GREETINGS FROM THE RECTOR, CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE

La nuova edizione del Ca' Foscari Short Film Festival si riconferma tra le produzioni culturali più originali e vivaci fra i festival cinematografici realizzati nel mondo: per la sua capacità di attrarre l'interesse di giovani cineasti, per l'attenzione ai nuovi linguaggi del cinema, per lo spazio dedicato all'attualità.

With this year's edition, the Ca' Foscari Short Film Festival once again confirms its status as one of the most original, lively and leading film festivals of the world thanks to its capacity to attract the interest of young filmmakers, to focus on new film languages and for the attention devoted to current

Sono certa che anche quest'anno la manifestazione ideata a Ca' Foscari dalla prof.ssa Maria Roberta Novielli saprà destare l'apprezzamento di registi e appassionati e confermare il ruolo di Venezia come città privilegiata dell'arte cinematografica.

Ogni anno il programma del Ca' Foscari Short Film Festival sa rinnovarsi, aprirsi a nuove tematiche e ampliare i propri orizzonti. Quest'anno non poteva mancare un omaggio a Marco Polo nell'anno del settimo centenario della sua morte.

Grazie all'intuizione della sua direttrice artistica, il Ca' Foscari Short Film Festival riunisce gli obiettivi di Terza Missione e internazionalizzazione del nostro Ateneo, da sempre aperto al mondo, con la ricerca dipartimentale nel campo delle arti e dei beni culturali.

La manifestazione ha il pregio

events. I am sure that also this year the event organized at Ca' Foscari by Prof. Maria Roberta Novielli will be appreciated by filmmakers and enthusiasts alike, and will confirm once again the central role of Venice as a privileged city of cinematographic art.

Every year, the Ca' Foscari Short Film Festival program renovates, opening up to new themes and broadening its horizons. In addition, this year a tribute is dedicated to Marco Polo in the year of the seventh centenary of his death.

Thanks to the intuition of its artistic director, the Ca' Foscari Short Film Festival brings together the objectives of the Third Mission and internationalization of our University, which has always been open to the world, with departmental research in the field of arts and cultural heritage.

di dare l'opportunità a studentesse e studenti di collaborare alla sua realizzazione dietro le quinte, a tu per tu con gli artisti e gli ospiti che prendono parte al Festival, mettendo alla propria le proprie competenze e abilità nella gestione dell'evento.
Da quattordici anni il Ca' Foscari Short Film Festival anima la vita culturale veneziana qualificandosi fra i suoi eventi di punta, grazie anche alla collaborazione di numerosi partner che da anni affiancano la produzione: ringrazio per il supporto Fondazione di Venezia, Hotel Avani Rio Novo, a cui si sono affiancati negli anni il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Direzione Regionale Musei Veneto, l'azienda Carpenè Malvolti, Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo", la piattaforma streaming WeShort, Cinit - Cineforum Italiano, Le Giornate della Luce, il South Italy International

The event has the advantage of offering students the opportunity to actively collaborate in its realization behind the scenes, face to face with the artists and guests participating in the Festival, putting their own skills and abilities in managing the event.
For fourteen years, the Ca' Foscari Short Film Festival has brought Venice's cultural scene to life, becoming one of its leading cultural programmes. This has also been possible thanks to the collaboration of numerous partners who have supported the production for years. My warmest appreciation goes to the Venice Foundation and the Hotel Avani Rio Novo, and a special recognition goes to those who have been working with our long-standing partners in the last years, i.e. the National Museum of Cinema in Turin, the Direzione Regionale Musei Veneto, the Carpenè Malvol-

Film Festival, il Venezia Comics, la Casa del Cinema di Venezia, la Fondazione Bevilacqua La Masa, InParadiso Gallery e la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia.

Vi aspettiamo dunque dal 20 al 23 marzo al Ca' Foscari Short Film Festival, non mancate!

ti Company, the Conservatory 'Arrigo Pedrollo' of Vicenza, the streaming platform WeShort, Cinit - Cineforum Italiano, the Giornate della Luce, the South Italy International Film Festival, the Venezia Comics, Casa del Cinema - Venice, the Fondazione Bevilacqua La Masa, InParadiso Gallery, and the Venice Ca' Foscari University Foundation.

We are therefore waiting for you from 20 to 23 March at the Ca' Foscari Short Film Festival, don't miss it!

TIZIANA LIPPIELLO

BOARD • STAFF

OF THE CA' FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE GENERALE • ARTISTIC DIRECTION AND OVERALL ORGANIZATION

Maria Roberta Novielli

Coordinamento • Coordination

Anja Boato, Cora Boato, Marco Cosmo, Eugenio De Angelis, Filippo Donolato, Ilaria Ingenito, Ludovica Lancini, Alessandro Leombruni, Daniele Pelizzon, Andrea Penzo, Luca Pili, Anna Serena, Ginevra Tanto

PROGETTO GRAFICO • GRAPHIC PROJECT

Luisa Simioni, Luca Pili

IMMAGINE SHORT 2024 • IMAGE SHORT 2024

Manuele Fior

UFFICIO STAMPA • PRESS OFFICE

Studio Morabito, Mimmo Morabito

Con la collaborazione di • With the cooperation of

Eugenio De Angelis

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI ATENEO • COMMUNICATION AND PROMOTION OFFICE

Federica Ferrarin, Federica Scotellaro, Paola Vescovi

SELEZIONE FILM • MOVIE SELECTION

Cecilia Cossio, Keiko Kusakabe, Anton Giulio Mancino, John Bleasdale, Andrijana Ružić, Allegra Bell, Anja Boato, Maria Roberta Novielli

BACKSTAGE, FOTOGRAFIA • BACKSTAGE, PHOTOGRAPHY

Rebecca Legnaro, Polina Molesini, Silvia Mitarotonda

TEAM UFFICIO STAMPA ITALIANA • ITALIAN PRESS OFFICE TEAM

Coordinamento • Coordination

Eugenio De Angelis

Marina Alfiero, Giorgia Artusi, Viola Bacci, Gioia Bincoletto, Sarah Boccia, Francesco Bon, Marina Borroni, Riccardo Brunello, Ester Calenda Casarin, Nicolò Cavarretta, Zoe Cecchinato, Giorgia Ciato, Daniela Decaro, Sofia Domeniconi, Sara Drago, Francesca Filippi, Marco Fogliata, Camilla Ghiggi, Marianna Lavano, Riccardo Mancino, Costanza Mazzucchelli, Valentina Mengaziol, Irene Munari, Francesca Pascale, Giulio Pasianotto, Martina Peserico, Giulia Pistone, Gaia Pusceddu, Elisabetta Romano, Ilaria Sardi, Greta Starinieri, Monica Stocovaz, Sofia Tonazzo, Gaia Vianello

TEAM UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE • INTERNATIONAL PRESS OFFICE TEAM

Coordinamento • Coordination

Anja Boato with the cooperation of Ginevra Tanto

Marco Aliano, Mari Arutiunian, Rebecca Sofia Barbazza, Giorgia Barison, Rebecca Basso, Emilie Beaudet, Cecilia Bellotti, Luisa Maria Bosia, Giulia Casadei, Noelia Celere, Giulia Donadoni, Sabrina Facciorusso, Caterina Fagiani, Ambra Ferretti-Dabreo, Cateri-

na Fiocchi, Sonia Geraldine Gunawan, Susie Hicks Beach, Yulia Kalachikhina, Hiada La Tosa, Yingying Li, Emmanuel Longo, Elena Masiero, Fabiola Nicodemo, Mariia Nikonova, Francesca Oliveri, Lorenzo Principi, Valentina Quadrani, Katherine Reynish, Antonio Stanzione, Giorgia Velluti

TEAM SOCIAL NETWORKS

Coordinamento • **Coordination**

Anna Serena with the cooperation of Cora Boato

Federica Angelucci, Lucrezia Angelucci, Mia Bogdanovic, Lorenzo Cazzin, Maria Gioia Faranda, Viola Foresi, Tea Giubellini, Estella Mautone, Rania Najib, Gina Orlandini, Agnese Scaloni, Risa Toyoda, Jessica Zheng

TEAM WEBSITE

Coordinamento • **Coordination**

Andrea Penzo, Eugenio De Angelis, Mirco Venerba

Sara Battagliarin, Sara Drago, Elena Esposito, Leonardo Gazzola, Kalina Hauser, Elisa Leoncini, Alberto Reginato, Giovanna Varaschin, Giacomo Zuccolotto, Daniele Zuin

TEAM FUNDRAISING

Coordinamento • **Coordination**

Marco Cosmo, Fondazione Università Ca' Foscari

Davoud Akbarbeyglu, Viola Bacci, Natalie Battisti, Lorenzo Cazzin, Emilia Conti, Sofia Coppola, Luigi Falaschetti, Giulia Inglese, Yulia Kalachikhina, Marianna Lavano, Clarissa Macinai, Elisabetta Romano, Francesca Serrao, Greta Starinieri, Ginevra Tanto, Alice Vallotto

TEAM VIDEO • VIDEO TEAM

Coordinamento • Coordination

Luca Pili

Lucia Adda, Kamila Ashimova, Alessio Barbazza, Giulia Bortolatto, Salma Boutbila, Matilde Bresaola, Flavio Brunelli, Olha Bychenok, Mattia Calzavara, Eugenio Cavallin, Andrea Cracco, Valentina Darie, Anna De Ioris, Mirna De Zorzi, Jacopo De Zorzi, Angelica Fazioli, Ambra Ferretti-Dabreo, Alessia Fumagalli, Sabrina Giacopello, Giovanni Interligi, Yulia Kalachikhina, Rebecca Legnaro, Junyi Li, Alberto Liviero, Gaia Marchisio, Giulia Mihaljevic, Silvia Mitarotonda, Polina Molesini, Pietro Nissardi, Silvia Pareti, Denise Pattarello, Alice Perullo, Emanuele Piovan, Edoardo Prata, Francesca Renzetti, Jacopo Renzi, Rosa Romani, Matilda Stefanini, Yumina Kamal Sultani Eri Suzuki, Maria Chiara Tonelli, Ekaterina Vetrova, Beatrice Zazzaro

TEAM LOGISTICA • LOGISTIC TEAM

Coordinamento • Coordination

Filippo Donolato, Ludovica Lancini

Giada Abbamonte, Davoud Akbarbeyglu, Kamila Ashimova, Sebastian Bacchetta, Noemi Baschiera, Anna Basso, Natalie Battisti, Angelina Bazhenova, Camilla Berveglieri, Marta Bianco, Marta Boni, Giulia Bortolatto, Elena Bortoli, Jessica Brioli, Alessia Brughera, Eleonora Casi, Alessandra Ciccolini, Sofia Coppola, Laura Costantini, Gaia Crotti, Veronica Dall'Armi, Anna De Ioris, Luigi Falaschetti, Angelica Fazioli, Elisa Granello, Sveva Guidetti, Giulia Inglese, Lorenzo Liggieri, Joice Lopez, Clarissa Macinai, Martina Malfi, Reet Malviya, Noemi Maria Mantione, Anastasiia Melnykova, Giulia Milani, Ileana Mion, Silvia Miori, Margherita Miracolo, Matteo Moccia, Isabel Musoni, Riccardo Papalino, Quang Viet Phung,

Thanh Piaser, Erica Piatti, Sara Pintore, Nicolae Ponomarenco, Edoardo Prata, Martina Quaceci, Paola Ricciuti, Valentina Romani, Febe Rossellini, Giovanna Sedicino, Francesca Serrao, Alessandra Signorini, Emily Soncin, Kaveesha Thathsarani Peiris Hewa Thanthrige, Matteo Tonelli, Elena Turcu, Alice Vallotto, Nicola Zanon

TEAM SOTTOTITOLI • SUBTITLES TEAM

Coordinamento • Coordination

Alessandro Leombruni

Irene Abatangelo, Lucia Adda, Marina Alfiero, Sebastian Bacchetta, Cecilia Bellotti, Camilla Berveglieri, Alice Bianchi, Marta Bianco, Sofia Bonino, Luisa Maria Bosia, Martina Coniglio, Gaia Crotti, Valentina Darie, Giulia Donadoni, Valentina Esposito, Ivan Facenda, Maria Gioia Faranda, Caterina Fiocchi, Sofia Ghione, Elisa Granello, Nastassia Habryielchyk, Kalina Hauser, Susie Hicks Beach, Virginia Lo Vullo, Simone Lolli, Emmanuel Longo, Joice Lopez, Chiara Lunardi, Gaia Mancuso, Chiara Mascotti, Giulia Massai, Giada Meli, Giulia Mihaljevic, Virginia Movila, Isabel Musoni, Francesca Oliveri, Gina Orlandini, Silvia Pareti, Priscilla Pentecoste, Sabrina Pigoli, Giorgia Pometti, Gaia Pusceddu, Martina Quaceci, Valentina Quadrani, Katherine Reynish, Paola Ricciuti, Maria Vittoria Rosti, Anna Santi, Giovanna Sedicino, Francesca Serrao, Antonio Stanzione, Elena Turcu, Giovanna Varaschin, Serena Verdelli, Beatrice Vigani, Viola Wohlt, Chiara Zanetti

TEAM CATALOGO • CATALOGUE TEAM

Coordinamento • Coordination

Maria Roberta Novielli

Giorgia Artusi, Rebecca Sofia Barbazza, Camilla Berveglieri, Sarah Boccia, Mia Bogdanovic, Marina Borroni, Riccardo Brunello, Mattia

Calzavara, Zoe Cecchinato, Sofia Domeniconi, Simone Lolli, Valentina Mengaziol, Carol Mutinelli, Giulia Pistone, Alessandra Signorini, Jessica Zheng

PDF CATALOGUE DESIGN AND EDITING

Coordinamento • **Coordination**

Daniele Pelizzon

Irene Abatangelo, Marianna Lavano, Yingying Li, Gaia Marchisio, Costanza Mazzucchelli, Silvia Mitarotonda, Elisabetta Romano, Maria Chiara Tonelli

GIURIA CONCORSO SCUOLE SUPERIORI • JURY HIGH SCHOOLS' COMPETITION

Yingying Li, Simone Lolli, Silvia Mitarotonda, Febe Rossellini, Greta Starinieri, Monica Stocovaz, Beatrice Vigani

TEAM DI REDAZIONE DEDICATA "TAXI DRIVERS" • DEDICATED EDITORIAL TEAM "TAXI DRIVERS"

Alice Azzara, Chiara Baccega, Riccardo Brunello, Martina Carrafiello, Alessia Costantino, Gloria De Fazio, Luigi Falaschetti, Cosma Fiorenza, Clarissa Macinai, Anna Maraner, Indjia Sturaro, Gianluca Verdelli

REVISIONE DEI CONTRIBUTI IN LINGUA INGLESE • REVIEW OF THE ENGLISH LANGUAGE CONTRIBUTIONS

Francesca Ellero

Il Ca' Foscari Short Film Festival è promosso dall'Università Ca' Foscari Venezia e si avvale della collaborazione della Fondazione di Venezia (Michele Bugliesi, Giovanni Dell'Olivo), della Fondazione Università Ca' Foscari Venezia (Cristiana Rita Alfonsi), dell'Hotel Avani Venezia Rio Novo (Stefano Botteon), del Museo Nazionale del Cinema di Torino (Domenico De Gaetano), dell'azienda Carpenè Malvolti (Domenico Scimone), della piattaforma streaming WeShort (Alessandro Loprieno), del Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo" (Stefano Lorenzetti, Davide Tiso), delle Giornate della Luce (Donato Guerra, Claudio Tolomio), del South Italy Internazional Film Festival (Giuseppe Arcieri), di Cinit - Cineforum Italiano (Massimo Caminiti, Neda Furlan), della Prorettrice alla Terza Missione Caterina Carpinato, di ACIPIC - Ufficio Promozione Culturale (Veronica Gusso, Elisa Bizzozi), dell'Ufficio Comunica-

The Ca' Foscari Short Film Festival is promoted by the Ca' Foscari University of Venice and is planned in collaboration with the Fondazione di Venezia (Michele Bugliesi, Giovanni Dell'Olivo), the Fondazione Università Ca' Foscari Venezia (Cristiana Rita Alfonsi), the Hotel Avani Venice Rio Novo (Stefano Botteon), The National Museum of Cinema in Turin (Domenico De Gaetano), the Carpenè Malvolti Company (Domenico Scimone), the streaming platform WeShort (Alessandro Loprieno), the Conservatory 'Arrigo Pedrollo' of Vicenza (Stefano Lorenzetti, Davide Tiso), the Giornate della Luce (Donato Guerra, Claudio Tolomio), the South Italy International Film Festival (Giuseppe Arcieri), Cinit - Cineforum Italiano (Massimo Caminiti, Neda Furlan), the Vice Rector for the Third Mission Caterina Carpinato, ACIPIC - Cultural Promotion Office (Veronica Gusso, Elisa Bizzozi), the Communication and Promotion Office (Paola

zione e Promozione di Ateneo (Paola Vescovi, Federica Ferrarin, Luisa Simioni), di ASIT- Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (Modesto Trincanato, Luca Pietrini, Cristiano Colleoni, Paolo Montagner, Fabio Frappola), e Ufficio Attività culturali ed eventi Fondazione Università Ca' Foscari (Martina Collauto, Martina Sguazzin): **a tutti va il nostro più sentito ringraziamento.**

Un ringraziamento speciale per la preziosa e instancabile collaborazione a Martina Sguazzin (Ufficio Attività culturali ed eventi - Fondazione Università Ca' Foscari).

Vescovi, Federica Ferrarin, Luisa Simioni), ASIT- Computer Services andTelecommunications Area (Modesto Trincanato, Luca Pietrini, Cristiano Colleoni, Paolo Montagner, Fabio Frappola), and Fondazione Università Ca' Foscari Events and cultural activities Office (Martina Collauto, Martina Sguazzin): **we are truly grateful to all of you.**

Special thanks to Martina Sguazzin (Fondazione Università Ca' Foscari Events and cultural activities Office) for her precious and tireless co-operation.

PROGETTAZIONE E GRAFICA PREMI •
DESIGN AND GRAPHIC AWARDS
Promovetro - Vetro Artistico di Murano

RINGRAZIAMENTI
• ACKNOWLEDGEMENTS

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff di Ca' Foscari che ha contribuito in modi differenti a creare la quattordicesima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival, gestendo una quantità incredibile di questioni per cui sempre hanno trovato soluzioni valide, e al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali che ospita la sede del Ca' Foscari Short Film Festival.

Inoltre, si ringrazia per la preziosa collaborazione la Fondazione di Venezia, l'Hotel Avani Venezia Rio Novo, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, l'azienda Carpenè Malvolti, Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo", la piattaforma streaming WeShort, Cinit - Cineforum Italiano, Le Giornate della Luce, il South Italy International Film Festival, Venezia Comics, la Casa del Cinema di Venezia, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Direzione Regionale Musei Veneto, il Museo Archeologico, il Museo d'Arte Orientale di Venezia, il Museo di Palazzo Grimani, InParadiso Gallery e la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia.

Special acknowledgements to the staff of Ca' Foscari University, who have contributed in different ways to create the fourteenth edition of the Ca' Foscari Short Film Festival, coordinating an extremely big deal of matters and always finding out the best solutions, and to the Department of Philosophy and Cultural Heritage, which hosts the Ca' Foscari Short Film Festival.

We also thank for the precious collaboration the Fondazione di Venezia, the Hotel Avani Venice Rio Novo, the National Museum of Cinema in Turin, the Carpenè Malvolti Company, the Conservatory 'Arrigo Pedrollo' of Vicenza, the streaming platform WeShort, Cinit - Cineforum Italiano, the Giornate della Luce, the South Italy International Film Festival, Venezia Comics, Casa del Cinema - Venice, the Fondazione Bevilacqua La Masa, the Direzione Regionale Musei Veneto, the Archaeological Museum, the Museum of Oriental Art of Venice, the Museum at Palazzo Grimani, InParadiso Gallery, and the Venice Ca' Foscari University Foundation.

Giuseppe Marco Albano, Faraz Arif Ansari, Chiara Antonelli, Giuseppe Arcieri, Cristina Baldacci, Giovanni Bedeschi, Stefano Beggiora, Allegra Bell, Bruno Bernardi, Marina Bertoldini, John Bleasdale, Marco Borghi, Marta Boscolo Marchi, Stefano Botteon, Nicola Callegaro, Sonny Calvento, Liliana Cavani, Laura Cesaro, Marco Cosmo, Cecilia Cossio, Tiziana D'Amico, Alice D'Este, Vincenza D'Urso, Domenico De Gaetano, Antonello De Leo, Antonietta De Lillo, Giovanni Dell'Olivo, Elisabetta Di Sopra, Cynthia Felando, Daniele Ferrara, Valeria Finocchi, Manuele Fior, Neda Furlan, Paolo Furlani, Giordano Giordani, Davide Giurlando, Daniele Goldoni, Ghasideh Golmakani, Silvia Grandi, Flavio Gregori, Donato Guerra, Kohei Igarashi, Marie-Christine Jamet, Živa Kraus, Keiko Kusakabe, Philippe Le Guay, Stefano Locati, Alessandro Loprieno, Stefano Lorenzetti, Sergio Malara, Anton Giulio Mancino, Giovanni Andrea Martini, Carlo Montanaro, Silvia Moras, Mika Ninagawa, Luca Pacilio, Vincenzo Patanè, Luca Pes, Elena Pollacchi, Joanna Quinn, Andrijana Ružić, Francesco Santalucia, Domenico Scimone, Krystina Karen Stermole, Davide Tiso, Claudio Tolomio, Massimo Tonizzo, Eduardo Fernando Varela, Davide Vendramin, Francesco Vitucci, Nelson Yeo, Moe Myat May Zarchi, Laura Zattra.

Sougata Bhattacharyya (Satyajit Ray film & Television Institute, Kolkata), Riddhi Bhogi (Whistling Woods International), Gajendra Chauhan (Pandit Lakhmi Chand State University, Rohtak), Chaitanya Chinchlikar (Whistling Woods International), Stefano Coletto (Fondazione Bevilacqua La Masa), Neetika Devgan (National Institute of Design, Bhopal), Anjali Fulia (Whistling Woods International), Meghna Ghai Puri (President Whistling Woods International), Subhash Ghai (Founder Whistling Woods International), Bianca Girardi (Museo Nazionale del Cinema di Torino), Kanaya Hidetake (Lucky Star), Mai Kato (Asmik Ace), Jinsan Kim (Kiafa AniSeed), Éric Lange (FPA Classics), Giulia Longo (NH Hotel Rio Novo), Marzia Morganti (Carpenè Malvolti), Michela Nardin (VideoConcorso Pasinetti), Anna Ponti (VideoConcorso Pasinetti), Sridhar Rangayan (Kashish Mumbai Queer Film Festival, Mumbai), Donatella Sorci (Studio Bozzetto), Davide Terrin (Casa del Cinema - Comune di Venezia), Chiara Toso (Fondazione Bevilacqua La Masa), Andrea Vailati (WeShort), Vipin Vijay (Satyajit Ray film & Television Institute, Kolkata), Ishita Vora (Whistling Woods International).

COMITATO SCIENTIFICO
• SCIENTIFIC BOARD

COMITATO SCIENTIFICO
• SCIENTIFIC BOARD

STEFANO BEGGIORA è professore associato di Storia dell'India, Letteratura Hindi ed Etnografia dello Sciamanesimo all'Università Ca' Foscari di Venezia. Appassionato di società e culture orientali, ha condotto per molti anni ricerche di taglio indologico e antropologico e attività di cooperazione allo sviluppo in India. Specializzatosi nello studio dello sciamanismo sud-asiatico, ha pubblicato numerosi saggi e libri sugli *ādivāsī*, i popoli indigeni del Sud Asia, oltre che articoli scientifici di storia coloniale, welfare e sviluppo, diritti costituzionali per basse caste e minoranze etniche, storia contemporanea dei movimenti politici del Subcontinente indiano.

STEFANO BEGGIORA is Associate Professor of History of India, Hindi Literature, and Ethnography of Shamanism at Ca' Foscari University of Venice. With a strong passion for oriental societies and cultures, he has been conducting Indological and anthropological research and development cooperation activities in India for many years. After specializing in the study of South Asian shamanism, he has published numerous essays and books on *ādivāsī*, the indigenous peoples of South Asia, as well as scientific articles on colonial history, welfare and development, constitutional rights for low castes and ethnic minorities, contemporary history of the political movements of the Indian Subcontinent.

JOHN BLEASDALE è docente presso Ca' Foscari, scrittore e critico cinematografico. Il suo lavoro appare regolarmente su *Sight and Sound*, *The Economist*, *The Financial Times* e molte pubblicazioni online. È il produttore e conduttore del podcast *Writers on Film*. Attualmente sta scrivendo una biografia di Terrence Malick.

JOHN BLEASDALE is a teacher at Ca' Foscari, a writer and film critic. His work appears regularly in *Sight and Sound*, *The Economist*, *The Financial Times* and many online publications. He is the producer and host of the *Writers on Film* podcast. He is currently writing a biography of Terrence Malick.

CECILIA COSSIO, dal 1978 al 2006 ricercatrice di Lingua e letteratura hindi all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa da quasi trent'anni di cinema e società indiana, argomento su cui ha pubblicato numerosi saggi e il libro *Cinema in India. Lo strano caso di Shashi Kapur* (2005). Cura il settore indiano del portale AsiaMedia.
(http://asiamedia.unive.it)

CECILIA COSSIO, researcher of Hindi Language and Literature at Ca' Foscari University of Venice from 1978 to 2006, for almost thirty years she has been studying Indian cinema and society, about which she has published many essays and the book *Cinema in India. Lo strano caso di Shashi Kapur* (Cinema in India. The Strange Fate of Shashi Kapoor, 2005). She is presently in charge of editing the Indian section of the website AsiaMedia.
(http://asiamedia.unive.it)

TIZIANA D'AMICO, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca' Foscari dove insegna lingua e letteratura ceca. Le sue aree di interesse sono: l'avanguardia europea e in particolare il surrealismo ceco; la traduzione del testo multimediale (sottotitoli e fumetto); i memory studies nella produzione della popular culture. Si è laureata in Filologia e storia dell'Europa orientale (polacco, ceco e slovacco) presso l'Università L'Orientale di Napoli, dove ha anche conseguito il dottorato in Culture dell'Europa orientale.

TIZIANA D'AMICO is university researcher at the Department of Linguistic and Cultural Studies, Ca' Foscari University of Venice, where she teaches Czech Literature and Language. Her areas of interest and research are the avantgarde, primarily Czech surrealism; multimedia translation (subtitle and comics); and memory studies in the popular culture production. She studied Philology and History of Eastern Europe (Polish, Czech and Slovak literature and language) at the University of Neaple "L'Orientale", where she also obtained her PhD in Cultures of Eastern Europe.

VINCENZA D'URSO insegna lingua e letteratura coreana a Ca' Foscari ed è stata direttrice del King Sejong Institute di Venezia. Per le sue opere di traduzione, nel 2009 ha ricevuto il Gran Premio alla Traduzione Letteraria del Ministero sudcoreano della Cultura dello Sport e del Turismo. È stata curatrice

VINCENZA D'URSO teaches Korean Language and Literature at Ca' Foscari and has been the Director of the King Sejong Institute of Venice. She has been awarded the Grand Prize for Literary Translation from the South Korean Ministry of Culture, Sport and Tourism in 2009. She has been the cura-

di vari eventi con registi di spicco, tra cui Lee Chang-dong e Kim Ki-duk.

ELISABETTA DI SOPRA, videoartista, vive e lavora a Venezia. La sua ricerca artistica si esprime in particolar modo attraverso l'uso del linguaggio video per indagare sulle dinamiche più sensibili della dimensione quotidiana e delle sue microstorie inespresse, dove il corpo femminile assume un ruolo centrale. Si occupa della promozione della videoarte in varie rassegne e gallerie.

FLAVIO GREGORI è professore di letteratura inglese presso l'Università Ca' Foscari. Tra i suoi principali ambiti di ricerca, le relazioni fra cinema e letteratura, come nel caso della serie di conferenze su Kubrick e la letteratura e le arti da lui organizzata dal 2000. Dal 2009 ha co-diretto il festival letterario Incroci

tor of various film events where important filmmakers were involved, including Lee Chang-dong and Kim Ki-duk.

ELISABETTA DI SOPRA, video-artist, lives and works in Venice. Her artistic research is expressed through her way of using the video-making language, which she uses to investigate the most sensible dynamics of the everyday dimension and its unexpressed micro-stories, where the woman's body has a central role. She also works as a promoter of video-art works for different expositions and galleries.

FLAVIO GREGORI is full professor of English literature at Ca' Foscari University. Among his main fields of research there are the relationships between literature and cinema — as in the case of the series of conferences on Kubrick, literature and the arts he has organized since 2000. He has co-directed the literary

di civiltà, Incontri internazionali di letteratura a Venezia, di cui è attualmente direttore. È stato inoltre direttore della collana editoriale dedicata a cinema e letteratura per i tipi di *L'Epos*.

festival Incroci di civiltà - Crossings of Civilizations, in Venice. He was also the director of a series on literature and cinema for the publishing house *L'Epos*.

KEIKO KUSAKABE è produttrice e distributrice cinematografica e pubblicitaria giapponese, presidentessa della Makotoya. Ha al suo attivo molti titoli acclamati internazionalmente, tra cui alcune delle più celebri pellicole di Yoshihiko Matsushi, Hisayasu Sato e in particolare di Shinya Tsukamoto, tra le quali il premiato Kotoko (2011, premio Orizzonti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia).

KEIKO KUSAKABE, Japanese film and CM producer and distributor, is the president of Makotoya. Many internationally acclaimed movies are to her name, among which some of the most famous works by Yoshihiko Matsushi, Hisayasu Sato and in particular Shinya Tsumamoto, including the prize-winner Kotoko (2011, Orizzonti Prize at Venice Film Festival).

STEFANO LOCATI si occupa di cinema asiatico. Ha un Dottorato in Letterature e media: Narratività e linguaggi. Attualmente è assistente alla didattica all'Università IULM. Ha scritto i libri "Il nuovo cinema di Hong Kong. Voci e sguardi oltre l'handover" (2014, con E. Sacchi), "Evolu-

STEFANO LOCATI is actively involved in Asian cinema. He holds a Ph.D. in Literatures and Media: Narrative and Languages. He is currently teaching assistant at IULM University. He has authored the books "Il nuovo cinema di Hong Kong. Voci e sguardi oltre l'handover"

tion. Darwin e il cinema" (2009, con E. Canadelli) e "La spada del destino. I samurai nel cinema giapponese dalle origini a oggi" (Luni Editrice, 2019).

ANTON GIULIO MANCINO (Bari, 1968), già critico cinematografico e saggista, è professore associato di Storia del cinema all'Università di Macerata. Membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI, di cui dal 2012 è stato Fiduciario del Gruppo Puglia fino al 2017) dal 2001 al 2004 e dal 2009 al 2012 è stato selezionatore della Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia.

LAURA MARCELLINO, laureata a Ca' Foscari, esperta del Programma MEDIA UE, da 30 anni nei mercati e festival cinematografici internazionali, oltre a curare produzione, distribuzione, sottotitoli e retrospettive, è stata membro di giuria, PR,

(2014, with E. Sacchi), "Evolution. Darwin e il cinema" (2009, with E. Canadelli), and "La spada del destino. I samurai nel cinema giapponese dalle origini a oggi" (Luni Editrice, 2019).

ANTON GIULIO MANCINO (Bari, 1968), former film critic and essayist, is associate professor of Film History at the University of Macerata. Member of the National Syndicate of Italian Film Critics (SNCCI, of which from 2012 he was Trustee of the Puglia Group until 2017) from 2001 to 2004 and from 2009 to 2012 he was a selector of the International Critics' Week of the Venice Film Festival.

LAURA MARCELLINO is a Ca' Foscari graduate, EU MEDIA expert, who has taken part in the international film market and festival world as programme expert for almost 30 years; she has also acted as retrospective curator, festival juror,

tutor, relatore, moderatore, traduttore. Per 21 anni ha organizzato la Mostra cinematografica della Biennale di Venezia e diretto il suo mercato del film. Collabora con il Museo Nazionale del Cinema TorinoFilmLab e il Festival del Film di Locarno.

PR, tutor, lecturer, moderator, producer, translator and involved in subtitling. For 21 years she was one of the organizers of the Venice Biennale Film Festival and directed its film industry office. She is presently collaborating with the National Cinema Museum TorinoFilmLab and the Locarno Film Festival.

CARLO MONTANARO è autore di numerosi saggi critici e ha collaborato all'organizzazione di importanti eventi culturali. È uno dei principali organizzatori de Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone. È stato Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2010 è Presidente dell'Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema. È inoltre proprietario dell'Archivio Carlo Montanaro e fondatore de "La fabbrica del vedere".

CARLO MONTANARO has written numerous critical essays and has contributed to the organization of important cultural events. He is one of the main organizers of the "Le Giornate del Cinema Muto" in Pordenone. He was director of the Academy of Fine Arts in Venice. Since 2010 he has been holding the position as President of the Italian Association for Research on the History of Cinema. He is also owner of the Carlo Montanaro Archive and founder of "The Factory of Vision".

ELENA POLLACCHI (PhD, Cam.) insegna Storia del cinema cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia. Dal 2010 è curatore della sezione asiatica del festival di Trondheim (Norvegia). Attualmente è corrispondente per il cinema cinese e coreano per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Le sue ricerche si incentrano sul cinema cinese contemporaneo e sullo sviluppo della produzione e della distribuzione dei film cinesi, anche nell'ambito dei festival internazionali.

ELENA POLLACCHI (PhD, Cam,) teaches Chinese Film History at Ca' Foscari University. Since 2010 she has been Curator of the Asian section for the Kosmorama - Trondheim International Film Festival in Norway and she currently serves as a Programme Advisor for the Venice International Film Festival for Chinese language and Korean film. Her researches focuses on contemporary Chinese cinema as well as on production and/or distribution-related issues within the framework of international film festivals.

ANDRIJANA RUŽIĆ si è laureata in Storia e critica dell'arte all'Università degli Studi di Milano. Si è specializzata in Storia del cinema d'animazione sotto la guida di Giannalberto Bendazzi. Come studiosa indipendente, ha partecipato a numerose conferenze internazionali per gli studi sull'animazione presentando i lavori di diversi autori indipendenti di animazione.

ANDRIJANA RUŽIĆ graduated in History and Criticism of Art at the Università degli Studi in Milan, Italy. She specialized in History of Animated Film under Giannalberto Bendazzi's mentorship. As an independent scholar she has participated to numerous international conferences for animation studies presenting works of diverse independent authors of anima-

È membro della commissione scientifica Animafest Scanner, il simposio internazionale per gli studi sull'animazione contemporanea, che si svolge ogni anno durante il Festival mondiale del cinema d'animazione Animafest a Zagabria, Croazia. Scrive sull'animazione e arti visive per la rivista settimanale di Belgrado *Vreme*, per la rivista croata *Hrvatski filmski ljetopis* e per la rivista francese sull'animazione *Blinkblank*. È autrice del libro *Michael Dudok de Wit - A Life in Animation* (CRC Focus).

tion and has served as a juror in international animation festivals. She is member of the Selection Board of Animafest Scanner, the international symposium for contemporary animation studies, held annually at the International Festival of Animated Film (Animafest) in Zagreb, Croatia. She writes about animation and other arts for Belgrade weekly magazine *Vreme*, Croatian film magazine *Hrvatski filmski ljetopis* and French animation magazine *Blinkblank* and is the author of the book *Michael Dudok de Wit - A Life in Animation* (CRC Focus).

GIURIA INTERNAZIONALE
• INTERNATIONAL JURY

JURY

Antonietta De Lillo

30

Gli esordi della sua carriera affondano le radici nel mondo del fotogiornalismo. Dopo essersi diplomata al DAMS dell'Università di Bologna, realizza infatti molti servizi per quotidiani e settimanali per poi diventare assistente operatrice in diverse produzioni cinematografiche.
Nel 1985 dirige, insieme a Giorgio Magliulo, il suo primo lungometraggio, *Una casa in bilico*, che si aggiudica il Nastro d'Argento come migliore opera

After graduating from the DAMS, University of Bologna, she started her career in the world of photojournalism and realized many services for daily and weekly newspapers; she then became assistant operator in various film productions.
In 1985 she directed, together with Giorgio Magliulo, her first feature film "A house in the balance" which won the Nastro d'Argento as best first work and in 1990 she made "Matilda", again in collaboration with Gior-

prima, quindi nel 1990 realizza la sua seconda opera, *Matilda*, sempre in collaborazione con Giorgio Magliulo.
Nel corso degli anni '90 dirige diversi documentari e video ritratti tra i quali *Angelo Novi fotografo di scena*, *La notte americana del dr. Lucio Fulci*, *Ogni sedia ha il suo rumore*, *Promessi Sposi*, selezionati e premiati in diversi festival internazionali.
Nel 1995 dirige *Racconti di Vittoria* con il quale ottiene il Premio del Sindacato Critici Cinematografici alla 52° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Nel 2004 è il turno de *Il resto di niente*, evento speciale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui tre candidature ai David di Donatello, il Premio Flaiano come migliore sceneggiatura e cinque candidature ai Nastri d'Argento.
Nel 2007 fonda Marechiarofilm, la sua società di produzione e

gio Magliulo, her second work.
In the 1990s she directed several documentaries and video portraits including: "Angelo Novi photographer scene", "The American night of Dr. Lucio Fulci", "Every chair has its own noise", "Betrothed", selected and awarded in several international festivals.
In 1995 she directed "Vittoria's tales" with which she won the Prize of the Film Critics' Union at the 52nd Venice International Film Festival.
In 2004 she directed "The rest of nothing", a special event at the Venice International Film Festival and winner of numerous awards, including three nominations for David di Donatello, the Flaiano Prize for best screenplay and five nominations for the Nastri d'Argento.
In 2007 she founded Marechiarofilm, her own production and distribution company with which she consolidated her previous career with Angio Film and Megaris. Thanks to

distribuzione con cui consolida il suo percorso avviato in precedenza con Angio Film e Megaris. Proprio grazie a questo progetto, nel 2011 firma come ideatrice e curatrice il primo film partecipato in Italia, *Il pranzo di Natale*, presentato al 6° Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2013 è il turno di *La pazza della porta accanto*, presentato al 31° Torino Film Festival e dedicato alla storia della poetessa Alda Merini.
Nel 2015 presenta al 33° Torino Film Festival il secondo film partecipato, *Oggi insieme domani anche*, grazie al quale le viene assegnato il Nastro d'Argento speciale 2016 per il suo percorso nel cinema del reale.
Nel 2017 è nuovamente a Venezia nella selezione ufficiale alla 74° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con il mediometraggio *Il signor Rotpeter*, grazie al quale la regista viene premiata con un riconoscimento speciale ai Nastri d'Argento 2018.

this project, in 2011 she signed as creator and curator her first participated film in Italy "The Christmas Lunch", presented at the 6th International Film Festival of Rome. In 2013 she made "The Next Door Crazy Woman" presented at the 31st Torino Film Festival on the history of poet Alda Merini.
In 2015 she presented her second participated film "Today together, tomorrow too" at the 33rd Torino Film Festival, when she was awarded the Silver Ribbon 2016 for her journey in the cinema of the real.
In 2017 she presented the medium-length film "Il signor Rotpeter" in official selection at the 74th Venice International Film Festival, thanks to which the director was awarded a special award at the 2018 Silver Ribbon.
In 2021 De Lillo staged the photographic exhibition "Ritratti di Cinema" consisting of images taken during the Venice festival of 1981 and 1982.

Nel 2021 De Lillo allestisce la mostra fotografica *Ritratti di cinema* composta da immagini realizzate durante il festival di Venezia del 1981 e 1982. Nel novembre dello stesso anno, viene allestita un'altra mostra fotografica da titolo *19:34 Fotografie di Antonietta De Lillo*, con scatti che testimoniano il periodo che segue il terremoto in Irpinia del 1980.
Nel 2023 è impegnata nella realizzazione del suo film autoritratto *L'occhio della gallina* che sarà distribuito nel 2024.
Attualmente è in corso di lavorazione il terzo film partecipato, *L'uomo e la bestia*, la cui uscita è prevista per il 2025.

In November of the same year, another photographic exhibition entitled "19:34 Photos of Antonietta De Lillo" was set up, with shots that witness the period following the earthquake in Irpinia in 1980.
In 2023 she was engaged in the making of her self-portrait film "The eye of the hen" which will be released in 2024.
Currently, the third film "The man and the beast" is underway and will be concluded in 2025.

IL SIGNOR ROTPETER

REGIA • DIRECTOR

Antonietta De Lillo

2017 • 37'

Il signor Rotpeter è basato sul racconto del 1917 di Franz Kafka dal titolo *Una relazione su un'Accademia*. La narrazione si muove si muove lungo due linee temporali: da un lato seguiamo la lezione universitaria che il signor Rotpeter, creatura a metà tra una scimmia e un essere umano, sta tenendo all'università, mentre dall'altro incontriamo il suo presente, una quotidianità che induce lo spettatore a riflettere su molte delle istanze con cui l'essere umano si interfaccia ogni giorno, spesso senza rendersene conto. A fare da sfondo alla vicenda del protagonista è la città di Napoli che con la sua presenza più

The opera that the director has decided to screen at the 2024 edition of the Short Film Festival is *Mr Rotpeter*, based on the 1917 story by Franz Kafka "A Report on an Academy". The narration unfolds along two parallel timelines. On one hand, we follow the university lesson that Mr Rotpeter - creature halfway between a monkey and a human being - is holding at University, on the other we witness his daily routine that makes the audience reflect on many of the instances a person has to face every day, often without realizing it.

The background to the story is the city of Naples that becomes

o meno pervasiva contribuisce ad avvicinare lo spettatore a questa creatura apparentemente lontanissima, ma di fatto molto più vicina di quanto si possa credere. Attraverso i suoi occhi siamo posti nelle condizioni di interrogarci continuamente sulle scelte che facciamo e su grandi temi propri dell'umanità, come la libertà e la possibilità di uscire dalla gabbia in cui talvolta è rinchiuso il reale della nostra contemporaneità.
Quello di De Lillo è un cinema che invita lo spettatore a decostruire gli stereotipi, guidato dai personaggi e dalle loro molteplici visioni. Seguendo, infatti, le tappe di questa metamorfosi immersiva, è come se per la prima volta conoscessimo la nostra società, grazie all'immedesimazione empatica con lo sguardo del signor Rotpeter e alle dinamiche delle sue relazioni col mondo che lo circonda.

the place where reality is staged and that, with its more or less pervasive presence, contributes to bringing the viewer to this seemingly distant creature, but actually much closer than you might think. Through his eyes we are placed in the position of continually questioning ourselves on the choices we make and on great themes of humanity, such as freedom and the possibility of escaping from the cage in which the reality of our contemporary life is sometimes locked.
De Lillo's is a cinema that invites the spectator to deconstruct stereotypes, guided by the characters and their multiple visions. Following the stages of this immersive metamorphosis, it is as if we knew our society for the first time, empathically identifying ourselves with Mr Rotpeter's gaze and the dynamics of his relationships with the world around him.

JURY

Ghasideh Golmakani

Ghasideh Golmakani è una regista, produttrice cinematografica e scrittrice iraniana. Nata in una famiglia di cineasti e artisti, dopo aver lasciato la sua terra natale, a 18 anni, si trasferisce a Parigi, la città che ha scelto perché simbolo del motto della Francia rivoluzionaria "liberté, égalité, fraternité", per frequentare la Sorbona, in cui studia Storia dell'arte e Cultural studies, specializzandosi nel lavoro di registe iraniane. Dopo l'università torna a Teheran dove inizia a praticare l'arte cinematogra-

Ghasideh Golmakani is an Iranian filmmaker, producer and writer. Born into a family of filmmakers and artists, after leaving her homeland at the age of 18, she moved to Paris, as the city symbolized the motto of revolutionary France "liberté, égalité, fraternité," where she attended the Sorbonne to study history of art and cultural studies, specializing in the work of Iranian women filmmakers. After university, she returned to Tehran where she began practicing the art of filmmaking as a sel-

Horn (2018)

fica da autodidatta, prendendo parte a progetti come *Today*, film che ha rappresentato l'Iran negli Oscar del 2013 e parallelamente porta il suo contributo di scrittrice e di critica in molteplici giornali di cinema iraniani.
Presto scrive e dirige cortometraggi, tutti ambientati in Iran, che acquisiscono subito fama internazionale, come *Limbo* (2017), presentato nel 2017 a Bilbao International Festival of Documentary and Short Films che racconta la storia di un ex cecchino iracheno il quale, rifugiatosi in Iran, incomincia a tatuarsi i nomi di tutti i soldati uccisi durante la guerra in Iraq; *Online Shopping* (2017) che compare nel Santa Barbara International Film Festival

f-taught filmmaker, taking part in projects such as Today, the film that represented Iran in the 2013 edition of the Oscars, and also bringing her contribution as a writer and critic to multiple Iranian film magazines.
She soon starts writing and directing short films all set in Iran, which quickly gained international fame, such as Limbo (2017), screened at the 2017 Bilbao International Festival of Documentary and Short Films, which tells the story of a former Iraqi sniper who took refuge in Iran, where he started to tattoo the names of all the soldiers killed during the Iraq war. Online Shopping (2017) was presented at the 2018 Santa Barbara International Film Festival, starring

del 2018 e ha come protagonista una giovane donna che, desiderosa di lasciare l'Iran, incomincia a vendere alcuni dei suoi averi online, facendo così la conoscenza di un cliente che inizia ad assumere comportamenti strani; il successivo *Horn* (2018), ora presentato al Ca' Foscari Short Film Festival.
Come è intuibile dalle trame sopra menzionate, i corti trattano prevalentemente tematiche di carattere sociale e mettono in risalto le contraddizioni profonde della società iraniana tradizionale, con una particolare attenzione nei confronti delle difficoltà che le donne iraniane e non solo sono costrette ad affrontare quotidianamente. Una particolare marca autoriale è conferita a queste opere attraverso l'uso di uno stile mai patetico, ma che anzi fa leva su una forte componente umoristica e dark.

a young woman eager to leave Iran, who begins to sell some of her possessions online, making the acquaintance of a customer who begins to behave strangely. The following work, Horn (2018), now screened at the Ca' Foscari Short Film Festival, tells the story of a woman who is annoyed by the blustery and sometimes harassing behavior of some men as she searches for parking on the busy streets of Tehran, trying to be on time for an important business appointment.
As can be guessed from the above plots, the shorts mainly deal with social issues and highlight the deep contradictions of traditional Iranian society, with a particular focus on the difficulties that Iranian women - but non only - have to experience on a daily basis. A particular authorial brand is imparted to these works with a style that is

Golmakani è, inoltre, dal 2017 membro dell'Iranian Short Film Association (ISFA), della Film Guilds Alliance (Khaneh Cinema), e dal 2019 membro della Society of Dramatic Authors and Composers (SACD) francese.

never pathetic, but rather leverages a strong humorous and dark component. Moreover, Golmakani has been a member of the Iranian Short Film Association (ISFA), the Film Guilds Alliance (Khaneh Cinema) since 2017, and a member of the French Society of Dramatic Authors and Composers (SACD) since 2019.

HORN

REGIA • DIRECTOR

Ghasideh Golmakani

2018 • 8'

Il cortometraggio, scritto e diretto da Ghasideh Golmakani, racconta la vicenda di una donna che deve tenere testa al comportamento spaccone e talvolta molesto di alcuni uomini mentre cerca parcheggio nelle trafficate strade di Teheran, provando a essere puntuale per un importante appuntamento lavorativo.

L'opera, presentata in numerosi festival cinematografici, tra cui il Brussels short Film Festival, ha, tra i suoi obiettivi, quello di dare una raffigurazione meno "orientalista" - come dichiarato dalla regista stessa - delle donne iraniane, spesso rappresentate in atteggiamenti di remissività

The short film, written and directed by Ghasideh Golmakani, tells the story of a woman who has to stand up to the blustery and sometimes harassing behavior of some men as she searches for parking on the busy streets of Tehran, trying to be on time for an important business appointment.

The work, which has been screened at numerous film festivals, including the Brussels short Film Festival, has, among its goals, the aim of giving a less "Orientalist" - as stated by the director herself - depiction of Iranian women, who are often described as submissive and with lack of agency. Above all,

e caratterizzati di mancanza di agency. Il corto si configura soprattutto come un mezzo per presentare una prospettiva "onesta sull'esperienza multiforme e universale dell'essere donna", attraverso una sottile vena ironica che pervade la narrazione in maniera efficace.

the short film is shaped as a means of presenting an "honest perspective on the multifaceted and universal experience of being a woman," through a subtle ironic vein that effectively pervades the narrative.

JURY

Cynthia Felando

42

Cynthia Felando, docente senior di cinema e media presso la University of California a Santa Barbara (UCSB), farà parte della Giuria Internazionale della quattordicesima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival.
I suoi principali interessi didattici e di ricerca includono la storia e la cultura cinematografica americana, la cultura giovanile, i media, le tendenze contemporanee del cinema internazionale e la storia-critica dei cortometraggi. Proprio questi ultimi

Cynthia Felando, senior lecturer in film and media at the University of California at Santa Barbara (UCSB), will serve on the International Jury for the fourteenth edition of the Ca' Foscari Short Film Festival.
Her main teaching and research interests include American film history and culture, youth culture, media, contemporary trends in international cinema, and the history-criticism of short films. It is precisely these latter that are the central theme

sono il tema centrale su cui si articolano alcune delle sue pubblicazioni più citate e conosciute, oggi tra gli studi più rilevanti tra quanti valutano il corto come forma a sé stante di narrazione cinematografica.

Tra queste, *Discovering Short Films: The History and Style of Live-Action Fiction Shorts* (2015), un saggio in cui Cynthia Felando riflette sia sul significato storico sia su quello contemporaneo del cortometraggio *live-action*. Partendo dal presupposto che si tratti della più antica forma di cinema e ancora oggi una delle più importanti, soprattutto in virtù della più facile fruizione offerta da internet rispetto al passato, ne identifica le convenzioni proponendone la classificazione in due categorie generali di cortometraggio: classico e artistico.

Non mancano tra le sue pubblicazioni le analisi di singoli feno-

underpinning some of her most cited and well-known publications, now among the most relevant studies among those who value the short film as a stand-alone form of cinematic narrative.

These include *Discovering Short Films: The History and Style of Live-Action Fiction Shorts* (2015), a book in which she reflects on both the historical and contemporary significance of the live-action short film. Since it is the oldest form of cinema and still one of the most important today, especially given the easier enjoyment offered by the Internet than in the past, she identifies its conventions by proposing its classification into two general categories of short film: classic and art.

There is no shortage among her publications of analyses of individual directorial phenomena, as in the case of *Girls*

meni registici, come nel caso di *Girls rule in Sofia Coppola's Lick the Star*, uno dei capitoli all'interno di *The Bloomsbury Handbook to Sofia Coppola* (2023), che rappresenta la prima panoramica completa sull'opera della famosa artista statunitense.

La sua dedizione al mondo dei cortometraggi è tale da averle permesso la nomina al ruolo di redattrice capo della rivista *Short Film Studies*; inoltre, grazie al suo notevole impegno accademico è stata insignita del Distinguished Teaching Award dalla UCSB.

Come molti studiosi del suo calibro, Cynthia Felando negli ultimi anni ha collaborato anche con alcune realtà festivaliere, tra cui il Minimalen Short Film Festival di Trondheim e l'Internationale Kurzfilmstage di Winterthur, dove ha tenuto una serie di masterclass, Q & A e *workshop*.

rule in Sofia Coppola's Lick the Star, one of the chapters within *The Bloomsbury Handbook to Sofia Coppola* (2023), which represents a first comprehensive overview of the work of the famous American artist.

Like many scholars of her caliber, Cynthia Felando has also collaborated with a number of festival venues in recent years, including the Minimalen Short Film Festival in Trondheim and the Internationale Kurzfilmstage in Winterthur, where she has given a number of masterclasses, Q & A and workshops.

Such is her dedication to the world of short films that she has been appointed to the position of editor-in-chief of Short Film Studies magazine; in addition, due to her remarkable academic endeavors, she has been awarded the Distinguished Teaching Award by UCSB.

EXAM

REGIA • DIRECTOR

Sonia K. Hadad

2019 • 15'

Nell'ambito del programma speciale dedicato alla Giuria Internazionale del Ca' Foscari Short Film Festival, Cynthia Felando presenta il film *Exam*.

As part of the special program dedicated to the International Jury of the Ca' Foscari Short Film Festival, Cynthia Felando presents the film *Exam*.

Nata e cresciuta in Iran, la regista Sonia K. Hadad ha co-scritto e diretto l'acclamato e pluripremiato cortometraggio *Exam*. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival con il plauso della critica, *Exam* ha continuato il suo brillante percorso festivaliero con proiezioni e numerosi premi in oltre 120 eventi. *Exam* utilizza le convenzioni del genere thriller al servizio di una storia straziante e naturalistica di una ragazza in balia del padre spacciatore e delle severe autorità della

Born and raised in Iran, filmmaker Sonia K. Hadad co-wrote and directed the acclaimed award-winning short film *Exam*. Premiering to critical raves at the Toronto International Film Festival, *Exam* continued its stellar festival run with screenings and many awards at over 120 events. *Exam* uses the conventions of the thriller genre in the service of a harrowing and naturalistic slice-of-life story about a girl at the mercy of her drug-dealer father and her school's stern authorities with some

Exam (2019)

sua scuola, con un commento sociale sulla severità della polizia e del controllo delle ragazze adolescenti.

Exam è stato ispirato dalle esperienze di Hadad, dalla dura disciplina del liceo alla storia reale di un'amica che ha infoiato la marijuana che aveva in mano per eludere una perquisizione casuale a scuola. Una mattina di routine passata a preparare un esame a colazione si complica per la protagonista di *Exam*, la liceale Sadaf, quando il padre fuori campo le ordina di fare una consegna di droga. Quando il compratore non si presenta in tempo, Sadaf si precipita a scuola con la droga. La tensione cresce senza sosta quando il preside della

deft social commentary about the strict policing and control of teenaged girls.

Exam was inspired by Hadad's own experiences with harsh high school discipline and another real-life story about a friend who ate the marijuana she was holding to subvert a random search at school. A routine morning spent cramming for an exam at breakfast is complicated for *Exam*'s protagonist, high schooler Sadaf, when her off-screen father directs her to make a drug delivery. After the buyer doesn't show up on time, Sadaf rushes to school - with the drugs. Tension builds relentless when the school's principal arrives for a random contraband search of the girls' bags and

scuola arriva per una perquisizione casuale di contrabbando nelle borse e nei corpi delle ragazze, e raggiunge un picco snervante quando Sadaf ingoia il pacchetto di droga potenzialmente letale per evitare quello che potrebbe essere il destino peggiore: essere scoperta.

bodies, and reaches an unnerving peak when Sadaf swallows the potentially lethal drug packet to avoid what might be the worse fate of getting caught.

CYNTHIA FELANDO

GIURIA CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA "A. PEDROLLO"

• CONSERVATORY 'ARRIGO PEDROLLO' OF VICENZA'S JURY

JURY
Davide Tiso

Interactive/multimedia designer, compositore e pianista. Insegna informatica musicale presso il Conservatorio di Vicenza, e Sound Design al Master in Fine Arts in film making di Ca' Foscari e all'Accademia di Belle Arti, Venezia.

Ha realizzato opere musicali, colonne sonore per il cinema, performance interattive e installazioni multimediali, collaborando con Giorgio Battistelli, Adriano Guarnieri, Claudio Ambrosini, Giacomo Manzoni, Fabio Vacchi, Stefano Taglietti, Paolo Furlani, Carlo De Pirro, Mauro Montalbetti, Pietro

Interactive/multimedia designer, composer and pianist. He teaches computer music at the Conservatory of Vicenza, and Sound Design at the Master in Fine Arts in film making at Ca' Foscari and at the Academy of Fine Arts, Venice.

He has realised musical works, film soundtracks, interactive performances and multimedia installations, collaborating with Giorgio Battistelli, Adriano Guarnieri, Claudio Ambrosini, Giacomo Manzoni, Fabio Vacchi, Stefano Taglietti, Paolo Furlani, Carlo De Pirro, Mauro Montalbetti, and Pietro Pirelli.

Pirelli. Si è esibito all'Opéra national du Rhin di Strasburgo, Teatro Odéon du Paris, De Vlaamse Opera di Anversa, Almeida di Londra, Teatro La Fenice di Venezia, Biennale di Venezia, Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino, ORT Orchestra regionale della Toscana, Fondazione Musica per Roma, Brisbane Festival Australia.

He has performed at the Opéra national du Rhin in Strasbourg, Teatro Odéon du Paris, De Vlaamse Opera in Antwerp, Almeida in London, Teatro La Fenice in Venice, Venice Biennale, RAI Symphonic Orchestra in Turin, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino, ORT Regional Orchestra of Tuscany, Music for Rome Foundation, Brisbane Festival Australia.

JURY

Davide Vendramin

www.davidevendramin.it

Davide Vendramin fisarmonicista e bandoneonista, solista con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica di Milano, l'Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l'Orchestra della Svizzera italiana di Lugano, l'Orchestre de Chambre de Toulouse e la Berner Symphonie Orchestre.

Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in importanti città: Ankara, Berlino, Lussemburgo, Monaco di

Accordion and bandoneón player Davide Vendramin has appeared as a soloist with the "Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia" in Rome, the "Orchestra Sinfonica" in Milan, the "Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai" in Turin, the "Orchestra Filarmonica Toscanini" in Parma, the "Orchestra della Svizzera Italiana" in Lugano, the Orchestre de Chambre de Toulouse and the Berner Symphonie Orchestre. He has won national and international competition and played in important cities such

Baviera, Rabat, Sofia, Stoccarda, Toulouse, Vienna, Vilnius. Ha suonato in prestigiosi festival e associazioni concertistiche tr cui Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt e Rai NuovaMusica di Torino, e ha collaborato, tra le altre, con l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Ha inciso per ECM (Berio), Decca (Rota), Naxos (Alfano), Da Vinci Classic (Piazzolla), LimenMusic (Bosso) e Stradivarius (Manca). Insegna fisarmonica e bandoneon al Conservatorio di Vicenza.

as: Ankara, Berlin, Munich, Luxembourg, Rabat, Sofia, Stuttgart, Toulouse, Vienna, Vilnius. He played at prestigious festivals and concert associations such as: Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt and Rai NuovaMusica in Turin, and collaborated, among the others, with the "Orchestra del Teatro alla Scala" in Milan, and the "Orchestra del Teatro La Fenice" in Venice. He recorded for ECM (Berio), Decca (Rota), Naxos (Alfano), Da Vinci Classic (Piazzolla), LimenMusic (Bosso) e Stradivarius (Manca). He teaches accordion and bandoneón at the Conservatory in Vicenza.

JURY

Laura Zattra

Laura Zattra si occupa di musica dei secoli XX-XXI, con particolare attenzione alla musica elettroacustica, agli studi sui processi creativi e alle collaborazioni. Da 20 anni utilizza gli archivi per ricostruire storie di autori, opere, centri e collaborazioni. Il suo metodo incorpora filologia, storia orale ed etnografia. Insegna Storia della musica elettroacustica, Storia del sound design e Storia della musica applicata all'audiovisivo in corsi di laurea e master in Italia. È ricercatrice associata presso l'IRCAM di Parigi, autrice del sito www.teresarampazzi.it,

Laura Zattra, PhD is a scholar of 20th and 21st century music, who pays particular attention to electroacoustic music, creative process studies and collaborations. She has visited archives for the last 20 years, piecing together the stories of authors, works, centres and collaborations. Her method incorporates philology, oral history and ethnography. Laura teaches History of Electroacoustic Music, History of Sound Design and History of Film Music in Bachelor and Master Programmes in Italy. She is Research Fellow at IRCAM Paris, author of the

autrice di Studiare la Computer Music (2011) e co-curatrice di diversi volumi tra cui Designing tools and devices (con Alessandretti & Zavagna 2021), Notation in Electronic Music (con Alessandretti 2019), Live-Electronic Music (con Sallis, Bertolani, Burle 2018); Presenza storica di Luigi Nono (con De Benedictis 2011).

website www.teresarampazzi.it, author of Studying Computer Music (2011) and editor of several multi-authored volumes including Designing tools and devices (with Alessandretti & Zavagna 2021), Notation in Electronic Music (with Alessandretti 2019), Live-Electronic Music (with Sallis, Bertolani, Burle 2018); Presenza storica di Luigi Nono (with De Benedictis 2011).

JURY

Paolo Furlani

È autore di 12 opere liriche, di cui 9 rappresentate *El roverso mondo* (1995), *Il teatrino delle maraviglie* (1995), *Le parole al buio* (1998), *Incanto di Natale* (2000 e 2004), *Singin' in the Brain* (2000), *La casa dei mostri* (2003-2014), *Il principe granchio* (2006), *Il vestito nuovo dell'imperatore* (2009-2013), *The Water Babies - Bambini acquatici* (2014). Tali opere sono state prodotte da teatri quali la Fenice di Venezia, il Carlo Felice di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino, il Comunale "L. Pavarotti" di Modena e il Teatro Sociale di Rovigo. Ha vinto con le sue

He has authored 12 operas, 9 of which have been performed: rappresentate *El roverso mondo* (1995), *Il teatrino delle maraviglie* (1995), *Le parole al buio* (1998), *Incanto di Natale* (2000 e 2004), *Singin' in the Brain* (2000), *La casa dei mostri* (2003-2014), Il principe granchio (2006), *Il vestito nuovo dell'imperatore* (2009-2013), *The Water Babies - Bambini acquatici* (2014). These works were produced by theatres such as the Fenice (Venice), Carlo Felice Theatre (Genoa), the Maggio Musicale Fiorentino, the "L. Pavarotti" Theatre (Modena) and The

opere importanti premi nazionali ed internazionali di composizione: "Wien Modern 2000"; "Orpheus 1998" del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto; Anima Mundi di Pisa (2022). Suoi brani sinfonici sono stati eseguiti alla Biennale di Venezia (2004), dall'Orchestra Sinfonica di Milano (2019) e dall'Orchestra di Padova e del Veneto (2023). Ha collaborato col Teatro Stabile Veneto, realizzando alcune musiche di scena ed un melologo, con l'Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia.

Social Theatre in Rovigo. He was awarded several national and international prizes for his works of composition: "Wien Modern 2000"; "Orpheus 1998" of the "Teatro Lirico Sperimentale" in Spoleto and Anima Mundi in Pisa (2022). His symphonic works were performed at the Biennale (Venice, 2004), by The Symphonic Orchestra (Milan, 2019) and the Padova-Veneto Orchestra (2023). He has collaborated with the "Teatro Stabile Veneto" for which he composed some scene music and a melologue with the Orchestra of the Fenice Theatre (Venice)

JURY

Stefano Lorenzetti

Stefano Lorenzetti ha studiato organo e clavicembalo con Kenneth Gilbert e contemporaneamente ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. La sua duplice vocazione di musicista e musicologo lo ha portato a esplorare pratiche dimenticate, che ha sperimentato in CD dedicati alle opere, tra gli altri, di Giovanni Paolo Cima e François Couperin, che hanno riscosso il favore della critica internazionale. La sua monografia *Musica e identità nobiliare nell'Italia del Rinascimento* (Olschki 2001) è stata accol-

Stefano Lorenzetti studied organ and harpsichord with Kenneth Gilbert and has also earned his PhD at the European University Institute in Florence. His dual vocation as a musician and musicologist has led him to explore forgotten practices experimented through his CDs dedicated to the works, among the others, of Giovanni Paolo Cima and François Couperin, acclaimed by international critics. His monograph on *Musica e identità nobiliare nell'Italia del Rinascimento* (Olschki 2001) was favourably welcomed by the international community.

ta con grande interesse dalla comunità scientifica internazionale. Ha inoltre pubblicato più di cinquanta saggi, i più recenti dei quali sono dedicati al rapporto tra la musica del XVI-XVII secolo e l'arte della memoria, incluso *Nata per morire. Memoria della musica e musica della memoria in Età Moderna* (LIM 2023). Ha tenuto concerti, conferenze e lezioni in Europa e negli Stati Uniti. Stefano Lorenzetti è former fellow dell'Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University in the City of New York.

He has also published more than fifty essays, the most recent dedicated to the relationship between 16th-17th century music and the art of memory, including *Nata per morire. Memoria della musica e musica della memoria in Età Moderna* (LIM 2023) He has given concerts, conferences and lectures in Europe and the United States. Stefano Lorenzetti is a former fellow of the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University (New York).

GIURIA GIORNATE DELLA LUCE

• GIORNATE DELLA LUCE JURY

JURY

Luca Pacilio

Luca Pacilio è direttore della rivista cinematografica online Gli Spietati, collaboratore del settimanale Film TV e del mensile di cultura alternativa Rumore. È inoltre curatore della sezione Vedomusica della Mostra Internazionale del nuovo Cinema di Pesaro e consulente per i comitati di selezione del Locarno Film Festival. È autore di Il videoclip nell'era di YouTube - Cento videomaker per il nuovo millennio (Bietti Editore, 2014) e Lo zoo di Venere (Gremese, 2019).

Luca Pacilio, director of the online film magazine Gli Spietati, contributes to the weekly "Film TV "and the monthly "Rumore". He is also curator of the Vedomusica section of the Pesaro International Exhibition of New Cinema and adviser to the Selection Committees for the Locarno Film Festival. He is the author of "Il videoclip nell'era di YouTube - Cento videomaker per il nuovo millennio" (Bietti Editore, 2014) and "Lo zoo di Venere" (Gremese, 2019).

JURY
Donato Guerra

61

Donato Guerra da anni è attivo nel settore cinema e teatro: nel 1986 è cofondatore a Spilimbergo (Pn) dell'Associazione culturale "Il Circolo" che organizza le rassegne di Film d'Essai e copre ininterrottamente il ruolo di Presidente del sodalizio da allora. Nel corso degli anni ha sviluppato progetti riguardanti il teatro organizzando le rassegne primaverile e autunnale di "Sono solo monologhi", ha seguito la realizzazione e la pubblicazione di libri e si è occupato dell'allestimento di mostre di artisti.
In collaborazione con gli istituti scolastici della zona ha orga-

Donato Guerra has been active in the film and theatre sector for many years: in 1986 he co-founded the cultural association 'Il Circolo' in Spilimbergo (Pn), which organises art-house film festivals, and has served as its president ever since. Over the years, he has developed theatre projects by organising the spring and autumn festivals of 'Sono solo monologhi', has overseen the production and publication of books, and has been involved in setting up artists' exhibitions.
In cooperation with the schools in the area, he has organised

nizzato dei percorsi didattici a tema cinematografico, ha ideato il concorso internazionale per studenti ed artisti "Fax for peace, fax for tolerance",w giunto alla venticinquesima edizione. Dal 2015 è direttore artistico assieme a Gloria De Antoni del Festival "Le Giornate della Luce" che si svolge a Spilimbergo e in diverse località del Friuli Venezia Giulia nel mese di giugno. Infine, dal 2006 coordina i lavori della commissione di programmazione del progetto Circuito Cinema di Visioni d'Insieme che riunisce sette cinema regionali.

film-themed educational courses and created the international competition for students and artists 'Fax for peace, fax for tolerance', now at its 25th edition. Since 2015, he has been the artistic director, together with Gloria De Antoni, of the Festival "Le Giornate della Luce" (The Days of Light), which takes place in June in Spilimbergo and in other locations in Friuli Venezia Giulia. Finally, since 2006 he has been coordinating the work of the programming commission of the Circuito Cinema di Visioni d'Insieme project, which brings together seven regional cinemas.

JURY

Silvia Moras

Silvia Moras da vent'anni lavora nell'ambito dell'organizzazione di eventi cinematografici e della film e media education. È formatrice del Piano Nazionale di Educazione all'Immagine promosso dai ministeri MIC e MIM e docente al CSC di Roma al corso di Conservazione e Management del patrimonio audiovisivo. Collabora con diversi festival cinematografici di risonanza internazionale ed è direttrice artistica per gli eventi organizzati dalla casa di produzione Videomante. Ha fatto parte del team curatoriale e ora è direttrice della mostra

Silvia Moras has been organizing film events and has worked in film and media education for 20 years. She is a trainer for the National Image Education Plan promoted by the Ministry of Culture (MIC) and the Ministry of Education and Merit (MIM) and a lecturer at the Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) in Rome for the course on Audiovisual Heritage Conservation and Management. She collaborates with several film festivals of international relevance and is artistic director for events organized by Videomante production company. She has

permanente del PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone. È collezionista di paratesti cinematografici, ephemera e materiali fandom.

been part of the curatorial team and is now the director of the permanent exhibition at PAFF! International Museum of Comic Art in Pordenone, Italy. She is a collector of film paratexts, ephemera and fandom materials.

GIURIA OUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

• SOUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL JURY

JURY

Giuseppe Marco Albano

Regista, sceneggiatore e produttore per Mediterraneo Cinematografica, tra i suoi lavori, il corto-metraggio *Il cappellino*, selezionato in festival italiani e internazionali, finalista al Giffoni Film Festival e candidato ai Globi d'oro 2009 come miglior cortometraggio italiano. Dall'ottobre del 2016 viene scelto dal Club Tenco per curare la regia del prestigioso Premio Tenco (storicamente affidata al regista Pepi Morgia) che dal 1974 assegna i riconoscimenti alla canzone d'autore italia-na e internazionale.

Director, screenwriter and producer for Mediterraneo Cinematografica, his works include the short film *Il cappellino*, selected in Italian and International festivals, finalist at the Giffoni Film Festival and candidate at the 2009 Golden Globes as best Italian short film. In October 2016, he was chosen by Club Tenco to direct the prestigious Premio Tenco (historically entrusted to director Pepi Morgia) which has been awarding prizes for Italian and international songwriting since 1974.

JURY

Antonello De Leo

Antonello De Leo (Bari, 1965) è un regista cinematografico e televisivo. Laureatosi in DAMS con una tesi sul documentario, il suo primo corto professionale, *Senza parole*, si aggiudicò il premio come miglior cortometraggio dell'anno al David di Donatello del 1997, e viene candidato nella stessa categoria al Premio Oscar. I suoi film sono stati presentati nei maggiori festival italiani ed esteri specializzati nel cortometraggio. Per *Lettura in nero* ha ricevuto il premio qualità del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Antonello De Leo (Bari, 1965) is a film and television director. He graduated in DAMS (University of Art, Music and Entertainment Disciplines) with a thesis on documentary filmmaking. His first professional short film, *Senza parole*, won the best short film of the year award at the 1997 David di Donatello, and was nominated in the same category for an Oscar. His movies have been presented at major Italian and foreign festivals specialised in short films. For *Lettura in nero*, he received the quality award of the Ministry of Tourism and Entertainment.

JURY

Alessandro Loprieno

Founder & CEO WeShort, Alessandro Loprieno, imprenditore pugliese di 32 anni, ha fatto della sua passione per il cinema anche il suo lavoro e la sua mission. Dopo gli studi presso l'Università degli Studi di Bari, ha proseguito la sua formazione presso la Bocconi School of Management e recentemente ha completato la Y Combinator Startup School. Ha trascorso nove anni in aviazione come assistente di volo in Ryanair e oggi colora la sua vita imprenditoriale con la passione per cinema, finanza, viaggi, marketing, tecnologia e innovazione.

Founder & CEO WeShort, Alessandro Loprieno, a 32-year-old entrepreneur from Puglia, has made his passion for film his work and mission. After studying at the University of Bari - Languages, Literature and Arts - he continued his education at the Bocconi School of Management and has recently completed the Y Combinator Startup School. He spent nine years working as a flight attendant for Ryanair and today colors his entrepreneurial life with a passion for film, finance, travel, marketing, technology and innovation.

JURY

Francesco Santalucia

Francesco Santalucia è un musicista, pianista, compositore e produttore. Da anni compone musiche di scena per alcuni dei più importanti teatri internazionali. E' tra i fondatori della compagnia teatrale "First Maria Ensemble" con base a New York. Per "MacBeth" nel 2019 riceve la Nomina-tion come "Best Original Music" ai "New York Innovative Theatre Award". Ha composto le musiche per il film "L'uomo Gallo" e "The refugees of Shangri-law" e la colonna sonora della serie Netflix "Suburra - Final Season" con Tommaso Zanello "Piotta".

Francesco Santalucia is a musician, pianist, composer and producer. He has been composing stage music for some of the most important international theaters for years. He is among the founders of the New York-based theater company "First Maria Ensemble." For "MacBeth" in 2019 he received a Nomination for "Best Original Music" at the "New York Innovative Theatre Awards." He com-posed the music for the films "The Rooster Man" and "The refugees of Shangri-law" and the soundtrack for Netflix series "Suburra - Final Season"

Ha curato la produzione artistica dell'album "Puro Desiderio" di Teresa De Sio, di "Putiferio" di Mimmo Epifani e ha scritto e pro-dotto il singolo "Ya Qalbi" di Meryem Aboulouafa. Attualmente è impegnato nella produzione del progetto "Volosumarte", un duo formato da lui e dall'attrice e cantautrice siciliana Martina Catalfamo.

with "Piotta" Tommaso Zanello. He was re-sponsible for the artistic production of Teresa De Sio's album "Puro Desiderio," Mimmo Epifani's "Putiferio" and wrote and produced the single "Ya Qalbi" by Meryem Aboulouafa. He is currently engaged in the production of the project "Volosumarte," a duo he formed with Sicilian actress and songwriter Martina Catalfamo.

GIURIA CARPENÈ-MALVOLTI

• CARPENÈ-MALVOLTI JURY

JURY

Domenico Scimone

Domenico Scimone è Direttore Generale della Carpenè-Malvolti dal 2012 ed Amministratore Delegato della controllata Compagnia Rete Internazionale dal 2015.

Manager dall'esperienza ultra-trentennale, prima di approdare in Carpenè-Malvolti, ha svolto la sua attività ricoprendo incarichi di prestigio crescente in più realtà Multinazionali. È stato infatti Country Manager in Svizzera, Direttore Commerciale e Marketing in Azienda leader nel settore dei liquori ed International Sales & Marketing Director in uno dei più importanti gruppi

Domenico Scimone has been General Manager of Carpenè-Malvolti since 2012 and Chief Executive Officer of the subsidiary Compagnia Rete Internazionale since 2015.

Manager with over thirty years of experience, before joining Carpenè-Malvolti, he carried out his activity holding positions of increasing prestige in several multinational realities. In fact, he was Country Manager in Switzerland, Sales and Marketing Director in a leading company in the spirits sector and International Sales & Marketing Director in one of the most important

del mondo del vino.
Il background accademico in Scienze Politiche ed Economiche nonché la professionalità in strategie di Marketing e Comunicazione maturata in Multinazionali ed Imprese attraverso settori e mercati diversificati, lo hanno portato ad essere un eccellente e qualificato interprete del mondo del Largo Consumo sin da sempre ispirato e guidato da una visione imprenditoriale.
È Accademico dell'"Accademia della Vite e del Vino", Membro in diversi Consigli d'Amministrazione e Consigli di Indirizzo di Imprese, Consorzi e Federazioni di diversificati settori, tra cui quello di una Fondazione Museale.

groups in the world of wine.
The academic background in Political and Economic Sciences as well as the professionalism in Marketing and Communication strategies gained in Multinationals and Companies through diversified sectors and markets, have led him to be an excellent and qualified interpreter of the world of FMCG, who has always been inspired and guided by an entrepreneurial vision.
He is an Academic of the "Accademia della Vite e del Vino" (Academy of Vine and Wine), Member of various Boards of Directors and Steering Boards of Companies, Consortia and Federations of various sectors, including that of a Museum Foundation.

JURY

Eduardo Fernando Varela

Eduardo Fernando Varela è nato a Cordoba in Argentina e abita tra Venezia e Buenos Aires. È autore e sceneggiatore. Scrive articoli e racconti di viaggio e ha collaborato nella sceneggiatura della serie di documentari "Pioneros" per il Canal Encuentro. Nell'anno 2019 il suo romanzo "La Marca del Viento", prima parte di una trilogia sulle geografie estreme del Sudamerica, ha vinto il vinto il Premio Novela di Casa de las Americas di L'Avanna-Cuba, tradotto in inglese e in francese con il titolo "Patagonie Route 203". In Francia ha vinto inoltre il Prix Transfugue 2020

Eduardo Fernando Varela was born in Cordoba, Argentina and lives between Venice and Buenos Aires. He is an author and screenwriter. He writes articles and travel stories and has collaborated in writing the screenplay of the documentary series 'Pioneros' for Canal Encuentro. In 2019, his novel "La Marca del Viento", the first part of a trilogy on the extreme territories of South America, won the Novela Prize of Casa de las Americas in L'Avanna-Cuba, translated into English and French under the title "Patagonie Route 203". In France, he also won the Prix

per il miglior romanzo in lingua spagnola ed e stato finalista del Prix Femina. Il romanzo "Roca Pelada", la seconda parte della trilogia sudamericana, è stato pubblicato di recente in francese da Editions Metailie ed è in uscita in lingua spagnola presso Tusquets.

Transfugue 2020 for the best novel in the Spanish language and was a finalist for the Prix Femina. The novel 'Roca Pelada', the second part of the South American trilogy, has recently been published in French by Editions Metailie and is being published in Spanish by Tusquets.

JURY

Alessandro Loprieno

Alessandro Loprieno, 33 anni, imprenditore pugliese, è stato presentato sulla copertina di Forbes grazie al suo ruolo di CEO di WeShort, azienda che promuove cortometraggi. Dopo gli studi presso l'Università degli Studi di Bari e con esperienza in Ryanair, ha fondato anche Lopriadvisor, società di consulenza nel settore audiovisivo. La sua visione innovativa lo ha reso un punto di riferimento nel panorama cinematografico italiano, ricevendo riconoscimenti anche dalla rivista Forbes come uno dei top manager italiani.

Alessandro Loprieno, 33, a Puglia-born entrepreneur, graced the cover of Forbes for his role as CEO of WeShort, a company dedicated to promoting short films. After his studies at the University of Bari with experience at Ryanair, he also founded Lopriadvisor, a consultancy firm in the audiovisual sector. His innovative vision has made him a reference point in the Italian film industry, earning recognition from Forbes as one of Italy's top managers.

GIURIA CINIT

• CINIT JURY

GIURIA CINIT
• CINIT JURY

Il Cinit - Cineforum Italiano è un'associazione nazionale laica che, attraverso i propri cine-circoli affiliati in tutta Italia, ha come obiettivo l'informazione e la promozione del cinema, pure dei film meno circuitati, per far comprendere e apprezzare la cultura cinematografica.
Il Cinit parallelamente cura e promuove periodici cartacei (Cabiria - Studi di cinema), online (www.nonsolocinema.com), oltre a pubblicazioni specialistiche che hanno come *focus* principale il cinema e il suo rapporto con gli altri media. (www.cinit.it)

Cinit - Cineforum Italiano is a national secular association which, through its film clubs spread throughout Italy, has as its objective the information and promotion of cinema, even of less-circulated films, to make cinematographic culture understood and appreciated.
At the same time, Cinit edits and promotes periodicals on paper (Cabiria - Studi di cinema), online (www.nonsolocinema.com), as well as specialist publications that have cinema and its relationship with other media as their main focus. (www.cinit.it)

La Giuria Cinit è composta da Giovanni Bedeschi, Alice D' Este e Giordano Giordani.

Giovanni Bedeschi, Alice D'Este and Giordano Giordani are members of the Cinit Jury.

JURY

Giovanni Bedeschi

Giovanni Bedeschi è il fondatore e proprietario di Bedeschi Film. Inizia la sua carriera nella pubblicità che lo porta a diventare Direttore Creativo Associato presso la Saatchi&Saatchi a soli 30 anni. Dopo aver diretto molti spot pubblicitari per grandi aziende come Tissot e Bayern e molti videoclip per personalità come Jovanotti e Raf, nel 2002 la sua carriera prende una svolta. Decide di dedicarsi alla sua grande passione, il cinema, fondando la sua casa di produzione Bedeschi Film con l'obiettivo di promuovere il talento italiano nel mondo.

Giovanni Bedeschi is the founder and owner of Bedeschi Film. He started his career in the advertising industry, a position that led him to become Associate Creative Director in Saatchi&Saatchi at the age of 30. After directing many commercials for relevant corporations, such as Tissot and Bayern, and many videoclips for personalities such as Jovanotti and Raf, in 2002 his career took a turn. Giovanni decided to focus on his true passion, cinema, by founding his film production company Bedeschi Film to promote Italian talent internationally.

Nel 2018 dirige il suo primo lungometraggio *Pane dal Cielo*, successo che lo porta a dirigere numerose serie tv negli anni successivi.

In 2018, he directed his first film *Pane dal Cielo*, a great success that preceded the direction of many TV series in the following years.

JURY

Alice D'Este

Alice D'Este, giornalista professionista, collabora con il Corriere del Veneto dal 2008 occupandosi dei settori di cronaca, cultura e spettacolo, dedicandosi in particolare alla sanità durante l'emergenza Covid-19. Ha affiancato la sua attività di social media manager e responsabile Ufficio stampa, a quella di insegnante di Italiano L2 per stranieri e di Lettere alle Scuole Medie. Lo sviluppo della comunicazione tramite diversi linguaggi è al centro dei suoi interessi.

Alice d'Este is a professional journalist. Since 2008, she has been contributing to the Corriere del Veneto for the news, culture and show businesses sections, with a special attention to the health emergency during the pandemic. In addition, she worked as a social media manager and as a Press office manager, alongside with working as an Italian teacher for foreigners and as a middle school Literature professor. The development of communication through different languages is at the core of her interests.

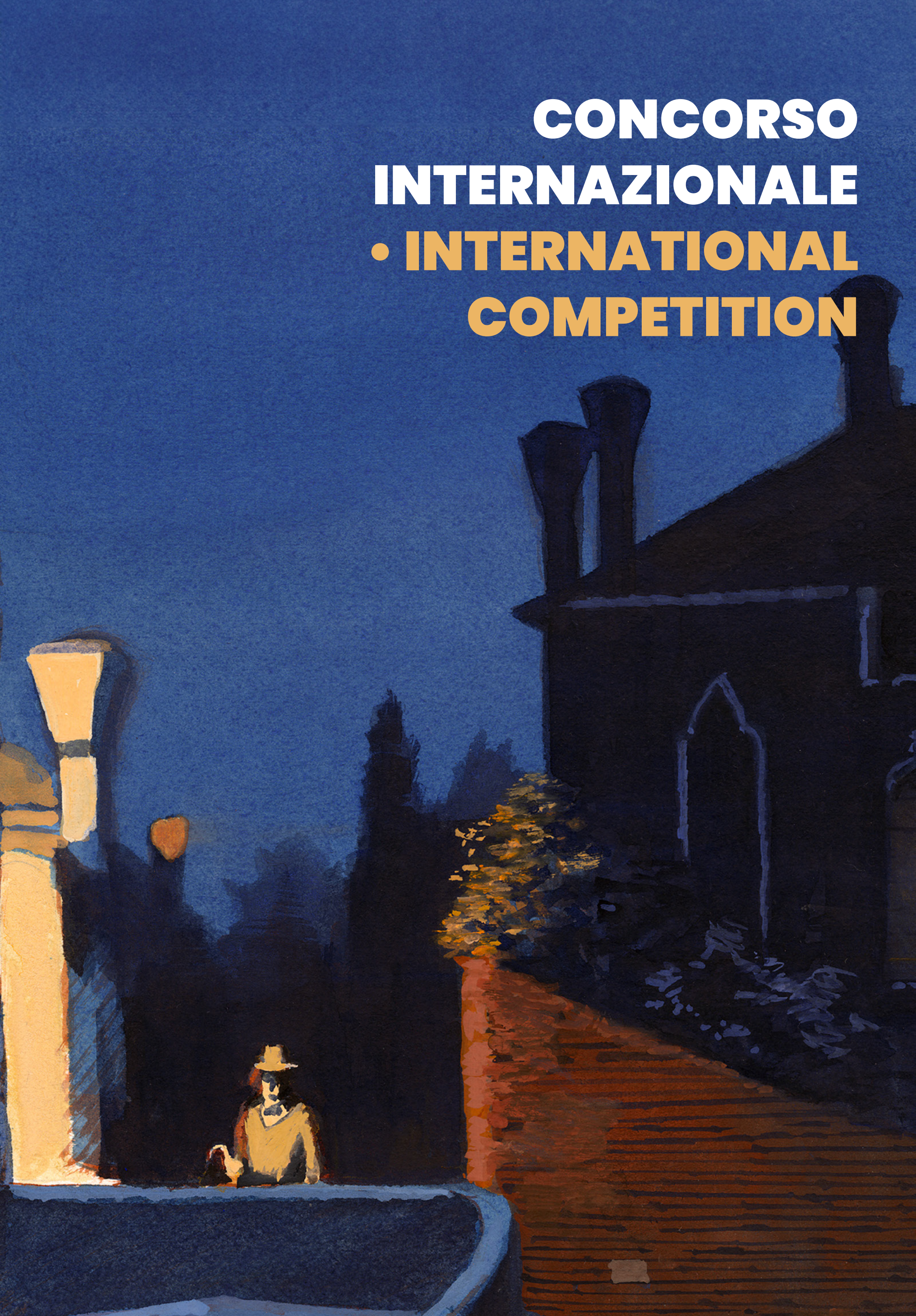
JURY

Giordano Giordani

Laureato in Legge e attualmente responsabile delle Relazioni Pubbliche dell'Ulss2 Marca Trevigiana, si dedica parallelamente alla musica e al cinema. Formatosi suonando il pianoforte, si specializza al Siena Jazz e al Berklee College of Music di Umbria Jazz, fino a suonare nell'Orchestra dell'Università di Padova. Nel 2005 fonda Panecinema, associazione culturale che organizza rassegne di cinema e cucina, di cui è tuttora il presidente. Dal 2009 è anche componente del Direttivo del CINIT Cineforum Italiano.

Giordani graduated in Law and is presently manager of the Public Relations office at Ulss2 Marca Trevigiana. Moreover, he dedicates himself to cultivate his passion for music and cinema. Classically trained in piano, he got his specialisation at Siena Jazz and at Berklee College of Music of Umbria Jazz and he is now a member of the University Orchestra of Padua. In 2005 he founded Panecinema, a cultural association that organises cinema and cuisine expositions, which he still chairs. Since 2009 he has also been a member of Cinit Board.

CONCORSO INTERNAZIONALE
• INTERNATIONAL COMPETITION



JACKPOT

REGIA • DIRECTOR

Màrk Makkai

Romania • 24'33" • Fiction • Babes-Bolyai University & Sapientia University

SINOSSI

Il cortometraggio *Jackpot* è una commedia d'azione che racconta di un giovane dipendente dalle macchinette per il gioco d'azzardo che cerca di impressionare una cameriera di un bar con una storia tragica su un gangster balcanico, sperando di avere da lei dei soldi. I personaggi secondari che compaiono in un'altra linea narrativa sono così assurdi, ma comunque credibili, che lo spettatore si interroga sulla veridicità della storia raccontata.

SYNOPSIS

The short film *Jackpot* is an action comedy about a young man addicted to gambling machines who tries to impress a waitress in a bar telling her about a tragic story of a Balkan gangster, hoping to get some money from her. The secondary characters that appear in another narrative line are so absurd, yet still believable, that the viewer questions the truthfulness of the story being told.

PROFILO

Márk Makkai è nato in Romania nel 1999 e nel 2018 si è diplomato alla scuola superiore della sua città natale, Marghita. Successivamente, ha iniziato gli studi presso l'Università Sapientia della Transilvania, specializzandosi in Cinema, Fotografia e Media a Cluj-Napoca, Romania. Nel 2021 ha conseguito la laurea in Cinematografia. Nel 2023 ha conseguito un master in studi cinematografici, sempre presso la Sapientia. Attualmente vive a Budapest e continua a lavorare nel campo della cinematografia, della sceneggiatura e del montaggio.

PROFILE

Márk Makkai was born in Romania in 1999, and in 2018 he graduated from high school in his hometown, Marghita. He then continued his studies at the Sapientia University of Transylvania, specializing in Film, Photography, and Media in Cluj-Napoca, Romania. He obtained his BA degree in Cinematography in 2021. In 2023, he earned an MA degree in Film Studies at Sapientia. He presently lives in Budapest, and he continues to work in the field of filmmaking, script writing and editing.

INTERVISTA

Q C'è qualche film in particolare da cui il corto prende ispirazione?

A Ci sono stati molti film che hanno influenzato la scrittura del corto. Principalmente lo stile della narrazione è derivato dal concetto principale alla base de "I soliti sospetti". Anche i film di Guy Ritchie (come "The Gentlemen", "Lock & Stock - Pazzi scatenati" e "Snatch - Lo strappo") e una narrazione scomposta sono stati la più grande ispirazione per il corto, anche per i personaggi, ma lo stile di scrittura dei dialoghi è ispirato anche ai film di Tarantino. Dopo aver visto "Funny Games" di Michael Haneke, ci tenevo a provare a rompere la quarta parete in un corto, per capire l'impatto che può avere sull'esperienza dello spettatore, che con un'interazione di questo tipo diventa molto più vicino ai personaggi.

Q I personaggi sono in qualche modo ispirati a persone reali o è una storia completamente di fantasia?

A Ci sono due piani di realtà nel film, quindi i personaggi immaginari della

INTERVIEW

Were you inspired in particular by some films for this short?

A great number of movies have influenced the writing of the film. The style of the storytelling is mainly authoritative and originated from the main concept of "The Usual Suspects". However, Guy Ritchie's films (as The Gentlemen, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch) and a "disordered" storytelling were the main inspiration for this short film, as for the characters, but the dialogue writing style was inspired by Tarantino's movies as well. After I saw the Funny Games by Michael Haneke, I just wanted to try so much breaking the fourth wall in a short film, to understand how this would affect the viewers' experience, considering that such an approach creates a much closer interaction between the audience and the characters.

Are the characters in some way inspired by real people or is it a completely fictional story?

There are two planes of reality in the film; the imaginary characters inven-

storia inventata dal protagonista sono completamente di fantasia e inventati. Sul piano della realtà invece i personaggi sono ispirati da persone reali, attorno al mio ambiente. Il protagonista è assolutamente ispirato a un mio amico, Manu, che ha un cugino di nome Pablo, un uomo ludopatico che racconta belle storie. Quindi sì, la storia principale ha preso ispirazione dalla mia realtà.

ted by the protagonist are completely fictional and made-up. However, in the plane of reality, the characters are inspired by real people belonging to my environment. Manu, a good friend of mine, inspired my idea of the main character, and Manu's cousin, Pablo, is a chronic gambler who tells nice stories. So yeah, we can say that the main story took inspiration from my reality.

Q Da dove viene l'idea di rendere protagonista un ragazzo ludopatico e pronto a mentire per un po' di soldi?

Where does the idea of having a chronic gambler, ready to lie for some money, as the main character of the short?

A In Romania e in altre nazioni balcaniche la ludopatia è un problema enorme per la società in ogni fascia d'età. Purtroppo chi soffre di ludopatia può fare qualsiasi cosa pur di avere un po' di soldi sperando di vincere dieci volte di più alle slot machines. Se vincono però continueranno ancora e ancora a giocare fino a quando perderanno, quindi l'idea di "Jackpot" (con questo titolo chiaro, ma anche ironico) è venuta da questo, dalle persone che giocheranno fino a perdere tutto.

In Romania and in other Balkan countries gambling addiction is a huge problem that affects people regardless of their age. Unfortunately, gamblers are ready to risk anything just to get some money in the hope of winning on the slot machines ten times what they have bet. But if they win, they will play again and again until they lose, so that is why I chose "Jackpot" (a clear but also ironic title), inspired by the unfortunate people the keep playing play until they lose everything.

STABAT MATER

REGIA • DIRECTORS

Hadrien Maton, Quentin Wittevrongel, Arnaud Mege, Coline Thelliez, William Defrance

France • 13'09" • Animation • Pole 3D

SINOSSI

Il figlio addolorato era in piedi accanto alla corda a piangere, mentre il suo creatore era appeso.

SYNOPSIS

The sorrowful son was standing beside the rope weeping, while his creator was hanging.

PROFILi

Hadrien Maton, Quentin Witte-vrongel, Arnaud Mege, Coline Thelliez e William Defrance si sono diplomati alla scuola Pôle 3D (Roubaix, Francia). Nel 2023 hanno co-diretto il cortometraggio Stabat Mater.

PROFILES

Hadrien Maton, Quentin Witte-vrongel, Arnaud Mege, Coline Thelliez and William Defrance have graduated from the Pôle 3D school (Roubaix, France). In 2023, they co-directed the short film Stabat Mater.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Pergolesi compose febbrilmente il suo "*Stabat Mater*" solo qualche mese prima della morte, avvenuta a soli ventisei anni a causa di tubercolosi e la sofferenza, il rendersi conto della fragilità umana, gli diedero modo di elaborare una delle pagine più sublimi di tutta la storia della musica sacra che descrive il dolore di una madre mentre assiste alla morte del proprio figlio. Qual è il rapporto tra i due capisaldi di questo cortometraggio: dolore e arte?

Pergolesi feverishly composed his "*Stabat Mater*" just a few months before his death at the age of twenty-six due to tuberculosis. The realization of human fragility and suffering allowed him to create one of the most sublime pieces in the history of sacred music, the heartbreaking sorrow of a mother that witnesses her son's death. What is the relationship between the two pillars of this short film: sorrow and art?

A Prima di tutto, devo ammettere di aver scoperto il contesto in cui è stato scritto lo Stabat Mater di Pergolesi. Naturalmente, questa musica ha risuonato e continua a risuonare molto profondamente in me, essendo tra i miei preferiti assoluti. Non mi sorprende che questa musica sia nata dalla sofferenza e dal lutto della sua stessa vita, poiché tocca così profondamente e accuratamente la disperazione di fronte alla perdita. Credo che il dolore modifichi il nostro rapporto con il mondo e lo renda più complesso, più grigio; porta via una certa innocenza e ci aiuta a crescere come esseri umani. L'arte può, a sua volta, nutrire la nostra immagi-

First of all, I must admit I have discovered the context in which Pergolesi's Stabat Mater was written. Of course, this music has resonated and still resonates very strongly in me, being among my favorites. It does not surprise me that this piece stemmed from the suffering and mourning for his own life, as it touches so deeply and accurately on despair in the face of loss. I believe that sorrow alters our relationship with the world and makes it more complex, grayer; it takes away a certain innocence and helps us to become human beings. Art can, in turn, nourish our imagination and envelop our emotions in a tragic, pathetic, or even epic

nazione e avvolgere le nostre emozioni in una dimensione tragica, patetica o addirittura epica, consentendoci di vivere la vita da una nuova prospettiva, con una sensibilità e un distacco diversi. Nello Stabat Mater, il creatore ha dedicato tutta la sua vita alla sua arte, che è diventata quasi ossessiva per lui. Ha quasi sacrificato la sua vita per essa. La sua impotenza e la visione del suo proprio fine come creatore sono insopportabili per lui. Per quanto riguarda la creazione, prende vita e si nutre del dolore e della rabbia che la compongono per evolversi e crescere, per diventare qualcos'altro. È qui che il dolore diventa creatività.

dimension, allowing us to experience life from a new perspective, with a different sensitivity and detachment. In Stabat Mater, the creator devoted his entire life to his art, which became an obsession for him. He almost sacrificed his life for it. His helplessness and the vision of his own end as a creator are unbearable to him. As for creation, it comes to life and feeds on its own grief and anger, until it evolves and grow, to become something else. This is where sorrow becomes creativity.

Q Qual è invece il rapporto che si instaura tra l'artista e la propria opera d'arte? Può il creatore sopravvivere alla morte per mezzo della propria creazione?

Which is the relationship between the artist and his own work of art? Can the creator survive death through his own creation?

A Nello Stabat Mater, l'artista e la sua opera hanno un legame quasi filiale. Questo è ciò che mi ha guidato durante la produzione del film. C'è sia la proiezione che un genitore fa sul proprio figlio, sia il modello che il genitore rappresenta per il figlio, la loro ricerca

In Stabat Mater, the artist and his work have an almost filial bond. This is what guided me during the production of the film. There is both the projection that a parent makes onto their child and the model that the parent represents for his own child, their search for valida-

di validazione. Amore incondizionato e sacrificale, che a volte non è ovvio. È anche un legame più sacro, sfuggente. Il Creatore e la Creazione. Il donatore di vita. Vedo l'artista come qualcuno che prende una parte di se stesso e la rende viva attraverso la sua arte. Quando l'artista muore, sopravvive attraverso la sua arte. Anche se non esiste più, le parti di lui che sono venute alla vita lo sostituiscono e creano qualcosa di più grande. Qualcosa di passato ed eterno.

tion. Unconditional and sacrificial love, that sometimes is not obvious. It is also a more sacred, elusive bond. The Creator and the Creation. The giver of life. I see the artist as someone who takes a part of himself and makes it alive through his art. When the artist dies, he survives through his art. Even if he no longer exists, the parts of him that have come to life replace him and make something greater. Something past and eternal.

Q Qual è stata la scintilla di ispirazione che ha portato alla nascita di questo cortometraggio?

What was the spark of inspiration that led to the creation of this short film?

A Lo Stabat Mater è germogliato dalle domande che avevo dopo la morte di mio padre alcuni anni prima. Volevo fare un film che non fosse solo narrativo o semplicemente una testimonianza. Doveva essere un'esperienza emotiva impressionante e destabilizzante. Volevo ricreare la sensazione di impotenza e disagio che avevo all'epoca. Sono consapevole che il film sia diretto e possa essere scioccante, ma era necessario approfondire profondamente l'emozione cruda. A questo era lega-

Stabat Mater originated from the questions I asked myself after my father's death a few years before. I wanted to make a film that was not just narrative or simply a testimony. It needed to be a striking and destabilizing emotional experience. I wanted to recreate the feeling of helplessness and discomfort I had at the time. I am aware that the film is direct and can be shocking, but it was necessary to delve deeply into raw emotion. Attached to this was the sacred dimension that gained mea-

ta la dimensione sacra che ha acquisito significato man mano che il film si sviluppava. In definitiva, nonostante la brutalità delle immagini, dovevano emergere poesia e bellezza dal film. Doveva esserci spiritualità e sacralità per cercare di toccare un'emozione più universale.

ning as the film developed. Ultimately, despite the brutality of the images, poetry and beauty had to emerge from the film. There had to be spirituality and sacredness to try to touch upon a more universal emotion.

WE SHOULD ALL BE FUTURISTS

REGIA • DIRECTORS

Angela Norelli

Italy • 11' • Fiction • Centro Sperimentale di Cinematografia Roma

SINOSSI

Tra gli anni '10 e '20 del Novecento, in un allusivo carteggio, Rosa confida all'amica Giorgina un segreto: l'uomo-macchina di cui parla Marinetti non è un futuro prossimo per gli uomini, come dicono i futuristi. È un presente per le donne, che Giorgina può ricevere per posta.

SYNOPSIS

Between the 1910s and 1920s, in an allusive correspondence, Rosa confides in her friend Giorgina, telling her a secret: the machine-man envisioned by Marinetti is not a near future for humankind, as futurists say. It is a present for womankind, which Giorgina can receive via mail.

PROFILO

Angela Norelli, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e laureata in Filosofia è regista, sceneggiatrice e montatrice. Ha vinto il premio Franco Solina e la borsa di studio Claudia Sbarigia alla sceneggiatura. Il suo cortometraggio *We should all be futurists*, premiato alla Settimana internazionale della Critica dell'80° Mostra di Venezia, ottiene la menzione speciale Fedic per il miglior cortometraggio Il suo corto *Ai bambini piace nascondersi*, presentato in concorso al 39° Torino film festival è stato premiato in diversi festival nazionali e internazionali. È montatrice di Le variabili dipendenti di Tardella, vincitore del David di Donatello.

PROFILE

Angela Norelli, a graduate of the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome and a graduate in Philosophy, is a director, screenwriter and editor. She won the Franco Solina Award and the Claudia Sbarigia Screenwriting Scholarship. Her short film "We should all be futurists", which won an award at the International Critics' Week at the 80th Venice Film Festival, received a Fedic special mention for best short film. Her short film "Ai bambini piace nascondersi", screened in competition at the 39th Turin film festival was awarded at several national and international festivals. She is the editor of Tardella's The Dependent Variables, winner of the David di Donatello.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Il corto è realizzato attraverso il montaggio di diversi film muti e questo aspetto lo rende un'opera sui generis. Qual è stato il processo creativo che ha portato a questa scelta tecnica?

The short film is made by editing several silent films, and this aspect makes it a one of a kind work. What was the creative process that led to this technical choice?

A Oggi i film muti si restaurano o si studiano come degli oggetti da museo. Vengono guardati da una nicchia di persone, ammirati con la deferenza che si riserva alle opere d'arte. Paradossalmente esiste un'aura legata a questi film, eppure se c'è una cosa che tutti sanno del concetto di aura è che quando Benjamin l'ha teorizzato era proprio convinto che al cinema non appartenesse. Rimontando i film muti a servizio di una storia inventata, ne ho tradito l'aspetto filologico, ma sono rimasta fedele allo spirito ludico e voyeuristico del primo cinema, oggi tradito dall'assetto museale ed esclusivo in cui è confinato. All'epoca il cinema era snobbato dalla cultura (e dunque dagli uomini che contavano) mentre era aperto alle donne e agli immigrati. Aveva più a che fare con l'innovazione tecnologica, con l'attrazione e il consumo per le masse, che con l'arte. Un materiale perfetto per raccontare la

Today, silent films are restored or studied like museum objects. They are watched by a niche group, admired with the same deference as the one reserved for the works of art. Paradoxically, there is an aura attached to these films; yet, if there is one thing that everyone knows about the concept of aura, it is that when Benjamin theorized it, he was precisely convinced that it did not belong to cinema. By reassembling silent films to the service of an invented story, I have betrayed the philological aspect, but I have remained faithful to the playful and voyeuristic spirit of early cinema, now betrayed by the museum-like and exclusive setting in which it is confined. At the time, cinema was snubbed by the men who mattered (making up the cultural dimension of society) while it was open to women and immigrants. It had more to do with technological innovation, with attraction and con-

storia di Rosa e Giorgina che, in una confidenza, un pettegolezzo, una forma di comunicazione bassa, ribaltano a proprio vantaggio la cultura macha per eccellenza, quella del futurismo.

sumption for the masses, rather than with art. Perfect material to tell the story of Rosa and Giorgina who, through gossip and a low form of communication, overturn the "macha" culture of futurism to their own advantage.

Q Il corto dialoga con il cinema e con le possibilità narrative del mezzo cinematografico. Ci sono delle opere che hanno ispirato la realizzazione di *We should all be futurists*?

In a way, your short film interacts with cinema and the narrative possibilities of the film medium. Are there any works that inspired the making of *We should all be futurists*?

A Nessuna ispirazione diretta, non conoscevo nemmeno Hysteria. Ma Dziga Vertov è in larga misura responsabile del mio modo di intendere e fare cinema. Uno degli aspetti più rivoluzionari del corto è il fatto che, attraverso la prospettiva delle protagoniste, calate in un contesto portatore di valori prettamente maschili come quello futurista, si riesca ad esplorare la riscoperta del corpo e del piacere femminile.

No direct inspiration, I didn't even know Hysteria. However, Dziga Vertov is largely responsible for my way of understanding and making films. One of the most revolutionary aspects of the short film is the fact that, through the perspective of the female protagonists, cast in a context that is the bearer of purely masculine values such as the futurist one, we manage to explore the rediscovery of the female body and female pleasure.

Q Da dove è nata l'idea di accostare queste due sfere apparentemente antitetiche?

Where did the idea of juxtaposing these two seemingly antithetical spheres come from?

A Stavo facendo una ricerca su quegli anni un po' a tappeto, ero a caccia di storie che riguardassero le donne. Quando ho trovato le pubblicità americane e il manifesto di Marinetti non ho potuto evitare di collegarle. Vizi di montatrice.

I was doing an extensive research on those years, I was looking for stories about women. When I found the American advertisements and Marinetti's manifesto, I couldn't help connecting them. Editor's Vices.

SASHA

REGIA • DIRECTOR

Maria Viktorova

Russian Federation • 24' • Fiction • A.B. Muradov, A.M. Dobrovolsky

SINOSSI

Sasha era assolutamente felice. Aveva lasciato la sua città con l'obiettivo di non tornarci mai più, ma il destino aveva altri piani. Si ritrova in uno scompartimento con una silenziosa compagna di viaggio. Non sa ancora che questo incontro stravolgerà la sua vita.

SYNOPSIS

Sasha was absolutely happy. He left his city with the goal of never returning there again, but fate had other plans. He finds himself in a compartment with a silent traveling companion. He doesn't know yet that this meeting will turn his life upside down.

PROFILO

Nata a Leningrado nel 1979 in una famiglia di ingegneri, si è diplomata come attrice all'Istituto di Teatro nel 2003. Lavora al teatro "Scuola d'arte drammatica". Ha recitato in opere di Shakespeare, Cechov, Tsvetaeva, Pushkin, eccetera. Nel 2021 è entrata nel "Corso superiore di regia per sceneggiatori e registi".

PROFILE

Born in Leningrad in 1979, in a family of engineers, she graduated from the Theater Institute in 2003, an actress. She works at the theater "School of Dramatic Art" Played in plays by Shakespeare, Chekhov, Tsvetaeva, Pushkin, etc. In 2021 she entered the "Higher Directing Courses of Screenwriters and Directors».

INTERVISTA

Q Dal titolo del film e da una prima visione sembra che il protagonista sia Sasha. Tuttavia, l'anziana e misteriosa signora gioca un ruolo molto importante nella serie di eventi che accadono a Sasha. Si può quindi dire che il vero protagonista della storia non è Sasha ma piuttosto ciò che accade intorno alla signora?

A Sì e no. Certamente, l'attore principale per me è Sasha, perché è intorno a lui che i principali stravolgimenti prendono atto. Si trova davanti ad una scelta, e la sua vita cambia drasticamente. Ma questa anziana signora, controllando il treno e cambiando le vite dei suoi compagni di vagone, è molto importante: lei è come il Fato. Mi è servito del tempo prima di trovarle un nome, e quando mi è capitato sottomano il nome *Assol* (l'eroina di "Scarlet Sails" di A. Green), allora ho capito quale sarebbe stato il suo ruolo. Lei viaggia sui treni cercando il suo Gray. Certamente, questo non è mostrato nel film, ma è solo la leggenda del libro, e questa leggenda ha aiutato l'attrice nell'interpretare il suo ruolo.

INTERVIEW

From the title and from a first vision of the film, it seems that the main character is Sasha. However, the old and mysterious lady play an extremely important role in the events that take place around Sasha. In a way, could we say that the real main character of the story is not Sasha himself but what happens around the old lady?

Yes and no. Of course, the main performer is Sasha, because it was around him that the main changes take place. He is faced with a choice, and his life changes dramatically. But this old woman who controls what happens on the train and changes her fellow travelers' lives, is also very important, she embodies Fate. It took me a long time to come up with a name for her and when the name *Assol* appeared (the heroine in "Scarlet Sails" by A. Green) I immediately understood what her role would be like. She travels on trains, constantly looking for her Gray. Of course, this is not shown in the film, this is only the legend in the book which helped the actress to interpret her role.

Q Il motivo per cui Sasha ritorna al suo villaggio di origine, è legato alla sua professione. Ciò che gli ha dato la possibilità di scappare dal suo villaggio, è anche ciò che l'ha fatto ritornare. Tutto ciò può essere visto come un modo per dire che non si può eludere dal proprio destino?

The reason why Sasha returns to his home village has to do with his job. The reason that offered him the opportunity to escape from his village is the same that made him return. Can we say that this means that there is no way of escaping one's destiny?

A Sì, si può vedere in questo modo, ovvero che esiste un destino che non vogliamo accettare e che non possiamo evitare. Il nostro posto è dove la gente ha bisogno di noi, e trovare questo posto è un'immensa felicità. A Sasha non avevo subito trovato una professione. E poi ho ricordato di avere un amico, un professore e ginecologo, i cui amici lo chiamano in modo affettuoso "cuntface"! Dopo ciò, la storia si è scritta da sola.

Yes, we can see it this way, or else that a destiny we do not want to accept and avoid exists. Our place is where we are needed, and finding this place is a great happiness. I had not found a profession for Sasha right from the start. And then I remembered I had a friend, a professor, a gynecologist, whose friends affectionately called "Cuntface!" After this, the story just wrote itself.

Q Come ha influenzato sulla regia del film il fatto che lei stessa è anche un'attrice? E come è stato essere dall'altro lato della camera?

Did the fact of being an actress influence the making of the film? And what was it like to be on the other side of the camera?

A Ho sempre saputo che prima o poi mi sarei trovata dall'altro lato della camera, ma la decisione di studiare regia è

I always knew that sooner or later I would find myself on the other side of the camera, but the decision to

sorta spontaneamente. Il mio lavoro da attrice mi ha soprattutto aiutata a relazionarmi con gli attori. Da attrice, ho spesso avuto a che fare con una direzione dispotica, e non mi è mai piaciuto chi se la prende personalmente con gli attori. Perciò, da regista, ho dato massima libertà agli attori accogliendo qualsiasi improvvisazione. Mai disturbare l'attore: elogialo e ammiralo e farà tutto ciò di cui hai bisogno.

study directing happened spontaneously. My profession as an actress mainly helped me to create a bond with the actors. As an actress, I have often encountered despotic directions, and I have never liked those who pick on actors. Therefore, when working as a director, I give maximum freedom to the actors and welcome any improvisation. Never disturb an actor: praise and admire him and he will do everything you need.

KHUTAA 'AB • FATHER'S FOOTSTEPS

REGIA • DIRECTOR

Mohamad W. Ali

Syrian Arab Republic, India • 29'26'' • Fiction • Satyajit Ray Film & Television Institute

SINOSSI

Tra fredde pareti di cemento crivellate di buchi a causa della guerra in corso, una madre cerca di proteggere il figlio dalla perdita del padre e di tenerlo lontano dagli attacchi che infuriano all'esterno. Lasciata completamente a se stessa, la donna cerca di incarnare contemporaneamente sia il padre sia la madre e presto raggiunge i suoi limiti.

SYNOPSIS

Between cold concrete walls, bullet-riddled from the ongoing war, a mother tries to protect her son from the loss of his father and to keep him away from the attacks raging outside. Left completely on her own, she tries to embody both the father and mother figure but soon reaches her limits.

PROFILO

Mohamad W. Ali è un regista siriano. Si laurea in Mass Communication all'Università di Damasco e, all'età di 24 anni, si iscrive alla scuola di cinema di Satyajit Ray dopo aver lavorato a numerosi documentari durante la guerra. Al momento vive in India dove continua a dirigere film sul suo paese d'origine, come "The Memory Loop", "Father's Footsteps" e "Syrian Memories in India". Dalla pre-produzione alla post-produzione riesce a ricoprire qualsiasi ruolo in un film. L'obiettivo dei suoi lavori è di ritrarre la Siria attraverso il suo stile autentico.

PROFILE

Mohamad W. Ali is a Syrian filmmaker. He graduated in Mass Communication from Damascus University and, at the age of 24, enrolled in Satyajit Ray's film school after working on several documentaries during the war. He currently lives in India where he continues to direct films about his birthplace, such as The Memory Loop, Father's Footsteps and Syrian Memories in India. He is able to fit into any role in a film, from pre-production to post-production. The goal of his works is to portray Syria through his authentic style.

INTERVISTA

Q Il bambino è muto, ma a un certo punto sentiamo la sua voce che legge le parole scritte nella lettera. Come mai questa scelta?

A Questa è la voce interiore del bambino nella storia. Considerando il mezzo cinematografico, penso che un bambino muto abbia una forte voce interiore e un forte desiderio di incontrare suo padre; in realtà, è muto, ma utilizzando il medium cinematografico, il muto può avere una voce e le idee possono diventare una voce. Il bambino è una rappresentazione della nuova generazione in Siria, la mia generazione, che può vedere e capire tutto, ma è al contempo muta.

Q La nonna malata di Alzheimer è un personaggio emblematico e sicuramente significativo. Cosa ci può dire a riguardo?

A Il personaggio della nonna proviene da un luogo molto speciale dentro di me ed è ispirato all'esperienza di mia nonna. Nel film, lei continua a dire "freddo", ma potrebbe anche essere una metafora di come si sente nei confronti

INTERVIEW

Q The child is mute, but at one point we hear his voice reading the words written in the letter. Why this choice?

A That is the inner voice of the child in the story. Considering the cinematic medium, I think that a silent child has a strong inner voice and a strong desire to meet his father; in reality, he is mute, but by using the cinema medium, the muted can have a voice and the ideas can become a voice. The child represents the new generation in Syria, my generation, who can see and understand everything but remains mute.

Q The grandmother with Alzheimer's disease is an emblematic and certainly meaningful character. What can you tell us about this?

A The grandma's character originates from a very personal and intimate experience and is inspired by my own grandmother. In the film, she keeps saying "cold," but it might also be a metaphor for how she feels about life

della vita e del vedere la sua nazione distrutta.

and watching her nation be destroyed.

Q Ciò che non si vede si percepisce: la guerra, il padre. Tutto il film sembra ruotare intorno a questo assioma. Da dove è nata l'idea?

What is not seen is perceived: the war, the father. The whole film seems to revolve around this axiom. Where did you get the idea from?

A Volevo fare un film sugli effetti della guerra, non sulla guerra in sé, perché ho vissuto la guerra in Siria e ho visto in prima persona come ha colpito le persone. Poiché la maggior parte dei film sulla guerra in Siria sono propaganda per una parte o per l'altra, volevo concentrarmi esclusivamente sulla condizione umana. Considero *Father's Footsteps* un film contro la guerra. Inoltre, l'idea del film ha a che fare con la mia vita personale, e la parte della mia infanzia viene da lì.

I wanted to make a film about the effects of war, not about war itself because I experienced the war in Syria and saw firsthand how it affected people. Since most films about the war in Syria are propaganda for one party or another, I wanted to focus solely on the human condition. I consider Father's Footsteps to be an anti-war film. In addition, the idea of this film stemmed from my personal life, and my childhood years originate there.

DIELLI

REGIA • DIRECTOR

Dritero Mehmetaj

Czech Republic, Kosovo • 20' • Fiction • Famu International

SINOSSI

Dielli cerca di ricostruire la sua vita e di ricucire il legame frattu-rato con il padre che aveva fatto voto di astenersi dal bere.

SYNOPSIS

Dielli strives to rebuild his life and to mend the shattered rela-tionship with his father, who had promised to abstain from drinking.

PROFILO

Dritëro nasce nel 1986 in Kosovo, a Prishtinain dove si laurea in regia cinematografica, per poi seguire un master in regia cinematografica e televisiva presso la FAMU International di Praga. Nel 2005 gira il suo primo documentario e da allora realizza cortometraggi, documentari, spot pubblicitari e video musicali. Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti come il premio al "Miglior cortometraggio nazionale" per *A Performance* e il premio come "Miglior film nazionale" per *Pick a Name* al DokuFest. Riceve, inoltre, il premio "Best Music Video" al Ca' Foscari SFF per il video musicale *Oborri - Gjuj me dritë*.

PROFILE

Dritëro was born in 1986 in Kosovo, in Prishtina, where he graduated in film directing, and later pursued a master's degree in film and television directing at FAMU International in Prague. In 2005, he directed his first documentary and since then has been involved in making short films, documentaries, commercials, and music videos. Throughout his career, he has received numerous awards including the "Best National Short Film" award for '*A Performance*' and the "Best National Film" award for '*Pick a Name*' at DokuFest. He also received the "Best Music Video" award at Ca' Foscari SFF for the music video t*Oborri - Gjuj me dritë*'.

INTERVISTA

Q Trattare l'alcolismo nei pochi minuti di un cortometraggio non é affatto semplice. Quali sono state le difficoltà maggiori nell'approcciarsi a un tema così delicato?

A È essenziale trattare con cautela un argomento così delicato, perché c'è il rischio di diffamare involontariamente le persone che devono affrontare la dipendenza. Una delle sfide principali che ho incontrato è stata quella di ritrarre i personaggi, in particolare il padre, in modo comprensibile e ricco di sfumature. Il mio obiettivo era quello di mostrare la loro umanità, illustrandoli come individui con profondità e colore, piuttosto che dare immediatamente un giudizio a causa delle loro lotte con l'alcol.

Q Padre e figlio sono impersonati splendidamente dagli attori principali. Come hai scelto i due interpreti?

A Ho avuto il privilegio di conoscere personalmente entrambi gli attori principali prima del casting. Durante la stesura della sceneggiatura, li ho immaginati nei ruoli di padre e figlio.

INTERVIEW

Dealing with alcoholism in the few minutes of a short film is by no means an easy task. Which were the greatest difficulties in approaching such a sensitive subject?

Dealing with such a sensitive subject with particular care is essential, as you run the risk of unintentionally vilifying individuals with an addiction. One of the main challenges I encountered was how to portray the characters, particularly the father, in an intelligible way and nuanced manner. My goal was to showcase their humanity, portraying them as individuals with depth and color, rather than immediately casting judgment due to their struggles with alcohol.

Father and son are played beautifully by the main actors. How did you choose the two performers?

I had the privilege of knowing both main actors personally before casting. During the scriptwriting process, I envisioned them in the roles of the father and son. Building a friendship with

Costruire un'amicizia con gli attori prima di lavorare insieme mi ha permesso di approfondire aspetti della loro personalità che spesso sono nascosti. Questo approccio mi ha permesso di catturare la bellezza autentica del loro io originale e le loro caratteristiche uniche, aggiungendo profondità alle loro interpretazioni nel film.

the actors prior to working together allowed me to delve into aspects of their personalities that are often hidden. This approach enabled me to capture the authentic beauty of their original selves and unique characteristics, adding depth to their performances in the film.

Q Il finale aperto lascia spazio a una domanda in particolare: Dielli é un film che parla della redenzione di un padre o della sconfitta di un figlio?

The open ending leaves room for one question in particular: is Dielli a film about a father's redemption or a son's defeat?

A In Dielli, il film è incentrato sull'amore profondo tra un padre e suo figlio, che superano le loro sfide. Il finale aperto è voluto, evitando una conclusione netta. Il film incoraggia gli spettatori a riflettere sulla bellezza del loro rapporto e a esplorare le complesse dinamiche tra i personaggi. L'ambiguità permette al pubblico di apprezzare le complessità di questi legami senza che venga imposto un messaggio specifico.

In Dielli, the film centers on the deep love between a father and his son, overcoming their challenges. The open ending is intentional, avoiding a clear-cut conclusion. The film encourages viewers to reflect on the beauty of their relationship and explore the complex dynamics between the characters. Embracing ambiguity lets the audience appreciate the complexity of these bonds without a specific message being forced upon them.

SOMETHING'S WRONG

REGIA • DIRECTOR

Polina Khalemko

Kazakhstan, Russian Federation • 22'48" • Fiction • The Gerasimov Institute of Cinematography

SINOSSI

Dopo aver perso il lavoro, Gregory è costretto a occuparsi della casa e delle faccende domestiche. Passa intere giornate da solo, mentre la moglie è al lavoro e la figlia è al college. Un giorno dopo l'altro, nell'infinita monotonia della vita, Gregory inizia a notare che la moglie e la figlia gli nascondono qualcosa.

SYNOPSIS

After losing his job, Gregory is forced to take care of his house and do the housework. He spends entire days alone, while his wife is at work and his daughter is in college. One day after another, in the endless monotony of life, Gregory begins to notice that his wife and daughter are hiding something from him.

PROFILO

Polina Khalenko è nata il 13.08.2000 ad Aktau, in Kazakistan. Nel 2022 si è diplomata all'Istituto di cinematografia Gerasimov come regista (laboratorio di A.K. Kott, V.K. Kott e A.V. Fenchenko).

PROFILE

Polina Khalenko was born on 13.08.2000 in Aktau, Kazakhstan. In 2022 she graduated from the Gerasimov Institute of Cinematography as a film director (workshop of A.K. Kott, V.K. Kott and A.V. Fenchenko).

INTERVISTA

Q Il tema della "bugia a fin di bene" è centrale, ma le reazioni di figlia e moglie del protagonista sono diverse.

A Hai ragione. La "bugia a fin di bene" è un argomento cruciale in questo film - è stata una forza creativa che mi ha guidato nel processo di scrittura ed era qualcosa di cui volevo veramente parlare. I comportamenti della madre e della figlia rispecchiano i loro sentimenti riguardo alla situazione. Per me non si trattava solo del fatto che questi personaggi fossero diversi nella storia, ma anche che fossero una sorta di metafora per il conflitto interno di chiunque si trova davanti al dilemma di una "bugia a fin di bene".

Q Possiamo dire che i pochi dialoghi e la routine che intrappola il protagonista e che lui non riesce a cambiare, sono derivati dal fatto che lui ora è solo un ricordo?

A Questo è un modo di guardare la trama e non è sbagliato. Per me è più il fatto che è stato privato dell'opportunità di morire - quindi è stato anche privato dell'opportunità di vivere. Perciò sì, è

INTERVIEW

Q The theme of the "white lie" is focal, but the protagonist's wife's and daughter's reactions are different.

A You're right. «White lie» is a crucial topic to this film - it was a creative force that led me through the writing process and it was something I really wanted to talk about. The mother and daughter's behaviour mirror their feelings about the situation. For me it was not only the fact that these characters were different within this story, but that they also represented a kind of metaphor to explain the inner struggle when one has to face a «white lie» dilemma.

Q Can we say that the few dialogues and the routine that traps the protagonist, which he seems unable to change, come from the fact that he is only a memory now?

A This is one way to look at the plot and it is not wrong. For me it's more like he was deprived of the opportunity to die - meaning he was deprived of the opportunity to live, as well. So yes, he

intrappolato nella stessa routine ancora e ancora - in uno stato fra la vita e la morte. La pulizia - la routine di cucina (che a un certo punto sembra insensata) è solo un modo di riempire il vuoto di questo stato - come una missione di Sisifo... Per quanto riguarda i pochi dialoghi, tendo a pensare che le cose che i personaggi non dicono a volte sono più importanti delle cose che dicono a voce alta.

is trapped in the same routine over and over - in a state between being alive and being dead. The cleaning-cooking routine (that at some point seems meaningless) is just a way to fulfill the void of this state - like a Sisyphean task... As for the few dialogues, I tend to think that the things the characters are not saying are sometimes more important than the things they actually say out loud.

Q Il corto è diviso in due e le due parti sono antitetiche fra loro, prima di scoprire della morte del protagonista le scene sono più cupe e si svolgono all'interno, mentre la seconda parte è più chiara ed è ambientata all'esterno, puoi spiegarmi questo ossimoro?

The short film is divided in two, and the two parts are antithetical; before finding out about the protagonist's death, the scenes are darker and are set inside, while the second part is lighter and set outside, can you explain this oxymoron?

A La prima parte del film è sull'isolamento - anche in presenza della famiglia, lui è completamente da solo - e il sentirsi intrappolato nella sua stessa vita, quindi è cupo e teso. La seconda parte - dopo aver scoperto della morte del protagonista, è sulla libertà e sul senso di sollievo - finalmente capisce cosa c'era di sbagliato per tutto questo tempo.

The first part of the film is about isolation - even in the presence of his family, he's completely alone - and feeling incarcerated in your own life creates darkness and tension. In the second part - after finding out about the death of the protagonist it is centered around the sense of relief - he finally understands what was wrong all this time.

LA NOTTE • THE NIGHT

REGIA • DIRECTORS

Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso

Italy • 6'30'' • Animation • Centro Sperimentale di Cinematografia Torino

SINOSSI

Il corto è basato concerto RV 439 "La Notte" di A. Vivaldi. Carnevale di Venezia: Pulcinella tenta di imbucarsi senza troppo successo a una festa VIP. Fra maschere sfarzose, trionfi gastronomici e donne attraenti, il suo sogno di ricchezza si trasforma in un incubo che gli rivela il valore della sua vita semplice ma autentica.

SYNOPSIS

Based on concert RV 439 "La Notte" by A. Vivaldi. Carnival in Venice: Pulcinella attempts to slip into a VIP party, without too much success. Amidst lavish masks, food triumphs and sensual women, his dream of the rich and famous turns into a nightmare, revealing to him the priceless value of his simple but authentic life.

PROFILI

Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso si sono diplomati in Animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Piemonte nel 2022. *La notte* è il cortometraggio che hanno co-diretto e realizzato come saggio di diploma.

PROFILES

Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso graduated in animation at the Centro Sperimentale di Cinematografia (Piedmont branch) in 2022. *La notte* is their co-directed diploma project.

INTERVISTA

Q L'opera è una critica alla società degli eccessi, tanto attraente all'apparenza, quanto priva di sostanza. Il punto di rottura avviene nel momento in cui Pulcinella urta accidentalmente contro uno degli invitati disintegrandone la maschera e svelandone la profonda solitudine. Che cosa rappresenta il personaggio privo di volto?

A Apparentemente è uno dei tanti membri dell'élite, un invitato speciale alla festa, né meno né più importante degli altri. Ma, una volta persa la maschera, si rivela un simulacro, al cui interno non c'è nessuna anima, e muore. Egli, quindi, dipendeva fisicamente dalla sua apparenza, cioè la sua maschera, che gli conferiva la vita. Nel momento in cui questa si rompe gli altri invitati avvampano e il sogno diventa un incubo, come se Pulcinella avesse rivelato qualcosa di inconfessabile e pericolosissimo riguardo la natura di tutta la festa. E infatti a legare l'uomo "smascherato" agli altri VIP c'è la complicità di una società avida, finta, che per paura o per omertà cerca in tutti i modi di preservarsi e quindi cancellare i segnali che possano metterla

INTERVIEW

The work is a criticism of a society of excesses, alluring in appearance yet lacking substance. The breaking point occurs when Pulcinella accidentally collides with one of the guests, disintegrating his mask and revealing his deep-seated loneliness. What does the faceless character represent?

Apparently, he is one of the many members of the élite, a special guest at the party, neither more nor less important than the others. However, once the mask is lost, he reveals himself as a mere simulacrum, devoid of any soul, and perishes. He was physically dependent on his appearance, namely his mask, which had given him life. The moment it shatters, the other guests flare up, and the dream turns into a nightmare, as if Pulcinella had exposed something unspeakable and highly dangerous about the nature of the entire celebration. In fact, the "unmasked" man is bound to the other VIPs by the complicity of a greedy, fake society that, out of fear or complicity, seeks to preserve itself by erasing any signs that could challenge it. It can

in discussione. Si può quindi dedurre che gli altri invitati siano dei simulacri quanto l'uomo "smascherato", e che un po' per vendetta, ma soprattutto per paura di fare la stessa fine, incombono su Pulcinella per eliminarlo il prima possibile.

be inferred that the other guests are as much simulacra as the "unmasked" man, and, perhaps out of revenge but mostly out of fear of meeting the same fate, they close in on Pulcinella to eliminate him as quickly as possible.

Q Nel mondo dell'animazione, quali sono gli artisti che maggiormente hanno influenzato la nascita di quest'opera e, in generale, il vostro modus operandi?

In the world of animation, which artists have most influenced the creation of this work and, in general, your modus operandi?

A Pur avendo dei gusti personali leggermente diversi, condividiamo una forte passione per l'animazione giapponese, in particolar modo per quella dello Studio Ghibli, primo tra tutti Hayao Miyazaki. Siamo anche influenzati dal rigore e dalla leggerezza dell'animazione francese, che in questi ultimi anni sta vivendo un momento particolarmente felice. Per quanto riguarda il soggetto del film ci siamo invece ispirati a cortometraggi abbastanza distanti sul piano stilistico, ma molto vicini per quanto riguarda il rapporto tra musica ed immagine. Citiamo "Pulcinella" di Gianini e Luzzati, dove, oltre la storica versione burattina dell'o-

While having slightly different personal preferences, we share a strong passion for Japanese animation, particularly that of Studio Ghibli, with Hayao Miyazaki being a primary influence. We are also influenced by the precision and lightness of French animation, which has been thriving in recent years. As for the film's subject, we drew inspiration from stylistically distant short films but closely related in terms of the relationship between music and image. We mention "Pulcinella" by Gianini and Luzzati, where, beyond the historic puppet version of the mask, there is the element of dreams. And "The Monk and the Fish" by Micha-

monima maschera, c'è l'elemento del sogno. E "The Monk and the Fish" di Michael Dudok de Wit, costruito su un arrangiamento della "Follia" di Corelli. In generale la sfida è stata quella di sfruttare uno stile di gusto prevalentemente orientale per raccontare una storia dall'animo tutto italiano. Per farlo abbiamo dovuto accordare i nostri gusti personali, razionalizzare le suggestioni di ciascuno e valutare tutto sempre in funzione dell'economia del film. Dal momento in cui l'idea originale proposta da Simone è stata accettata dal team didattico del CSC, si è trattato di un lavoro di squadra. Un durissimo lavoro durato un anno, complice anche la mole di personaggi, di sfondi e di animazioni... ma ne è valsa la pena!

el Dudok de Wit, built on an arrangement of Corelli's "La Follia." Overall, the challenge was to use a predominantly Eastern aesthetic to tell an entirely Italian story. To achieve this, we had to align our personal tastes, rationalize each other's inspirations, and always evaluate everything in relation to the film's economy. Since the original idea proposed by Simone was accepted by the CSC's educational team, it became a team effort. A challenging year-long endeavor, given the volume of characters, backgrounds, and animations... but it was worth it!

Q Attraverso le note di Vivaldi, lo spettatore assiste ad un percorso educativo che è sostanzialmente un inno alla vita semplice, autentica e priva di finzione. Da che cosa è motivata la scelta di porre al centro della scena la maschera napoletana di Pulcinella?

Through Vivaldi's notes, the viewer witnesses an educational journey essentially praising a simple, authentic life devoid of pretense. What motivated your choice of placing the Neapolitan mask of Pulcinella at the center of the narration?

A Il brano di Vivaldi evoca già nei titoli dei movimenti alcune suggestioni del corto. Il secondo tempo, per esempio, si chiama "Fantasmi", mentre il quinto, quello più lento ed inquietante, si chiama "Sonno". Pulcinella quindi, a differenza di tutto il contesto, è un'aggiunta totalmente nostra. La scelta risale dagli ascolti fatti da Simone, nel momento in cui ha avuto l'idea. All'inizio era solo una suggestione, forse nata da una sottile corrispondenza tra il suono del flauto con quello di un personaggio goffo e soprattutto innocente. Vivaldi voleva dire Venezia, e Venezia voleva dire maschere. E il personaggio della Commedia dell'Arte che più si avvicina a questo profilo era senz'altro lui, l'anima di Napoli. Nello sviluppo del film ad ogni modo, la scelta si è rivelata piuttosto razionale. Pulcinella infatti è un meridionale, e quindi a Venezia si scopre vagabondo ed estraneo. I suoi amici più stretti, infatti, sono i gabbiani della laguna. Ma allo stesso tempo è un personaggio gaudente, e non appena vede cibo, ricchezza e belle donne, cerca subito di imbucarsi nella festa. E nel ballo si rivela un pesce fuor d'acqua, una nuvola bianca in mezzo

The Vivaldi piece already evokes some of the suggestions in the short film's movement titles. For example, the second movement is called "Fantasmi" (Ghosts), while the fifth, the slower and more unsettling one, is called "Sonno" (Sleep). Pulcinella, therefore, unlike the entire context, is a character we decided to add in total autonomy. The choice originated from Simone's listening sessions when he had the idea. Initially, it was just a suggestion, perhaps born from a subtle correspondence between the sound of the flute and that of a clumsy and, above all, innocent character. Vivaldi meant Venice, and Venice meant masks. The Commedia dell'Arte character that better fits this profile is undoubtedly Pulcinella, the soul of Naples. While developing the film, however, the choice proved to be quite rational. Pulcinella is a southerner, so in Venice he appears as a wanderer and an outsider. His closest friends are the lagoon seagulls. But at the same time, he is a joyous character, and as soon as he sees food, wealth, and beautiful women, he tries to crash the party. In the dance, he is like a fish out of water, a white

ad un tripudio caleidoscopico di colori. Egli è inoltre l'unica maschera tradizionale, mentre tutti i VIP sono maschere strane e sinistre, dove la cultura popolare si mescola con simboli e feticci del mondo moderno. Infine, Pulcinella è una maschera vera e propria. Metà del suo volto è scoperta, e possiamo apprezzarlo mentre esprime emozioni, si abboffa, sorride, spalanca la bocca o fa brillare gli occhi. I VIP al contrario sono vuoti, e le loro maschere sono solo oggetti con cui non possono esprimere alcuna emozione. Pulcinella, quindi, rappresenta più di tutti il forte contrasto tra questi due mondi, incarna il cuore del film. Ed è come se lo spettatore si ritrovasse improvvisamente al suo fianco. A vivere le visioni, i colori, i colpi di scena della sua avventura onirica cadenzata dall'incalzante musica di Vivaldi.

cloud amid a kaleidoscopic explosion of colors. He is also the only traditional mask, while all the VIPs are strange and sinister masks, where popular culture blends with symbols and fetishes of the modern world. Finally, Pulcinella is a genuine mask. Half of his face is uncovered, and we can appreciate him as he expresses emotions, puffs up, smiles, opens his mouth wide, or makes his eyes shine. In contrast, the VIPs are hollow, and their masks are mere objects through which they cannot express any emotion. Pulcinella, therefore, represents more than anyone else the strong contrast between these two worlds; he embodies the heart of the film. It is as if the viewer suddenly finds him/herself by his side, experiencing the visions, colors, and plot twists of his dream adventure cadenced by Vivaldi's music.

CHAI • COFFI

REGIA • DIRECTOR

Sanjoli Malani

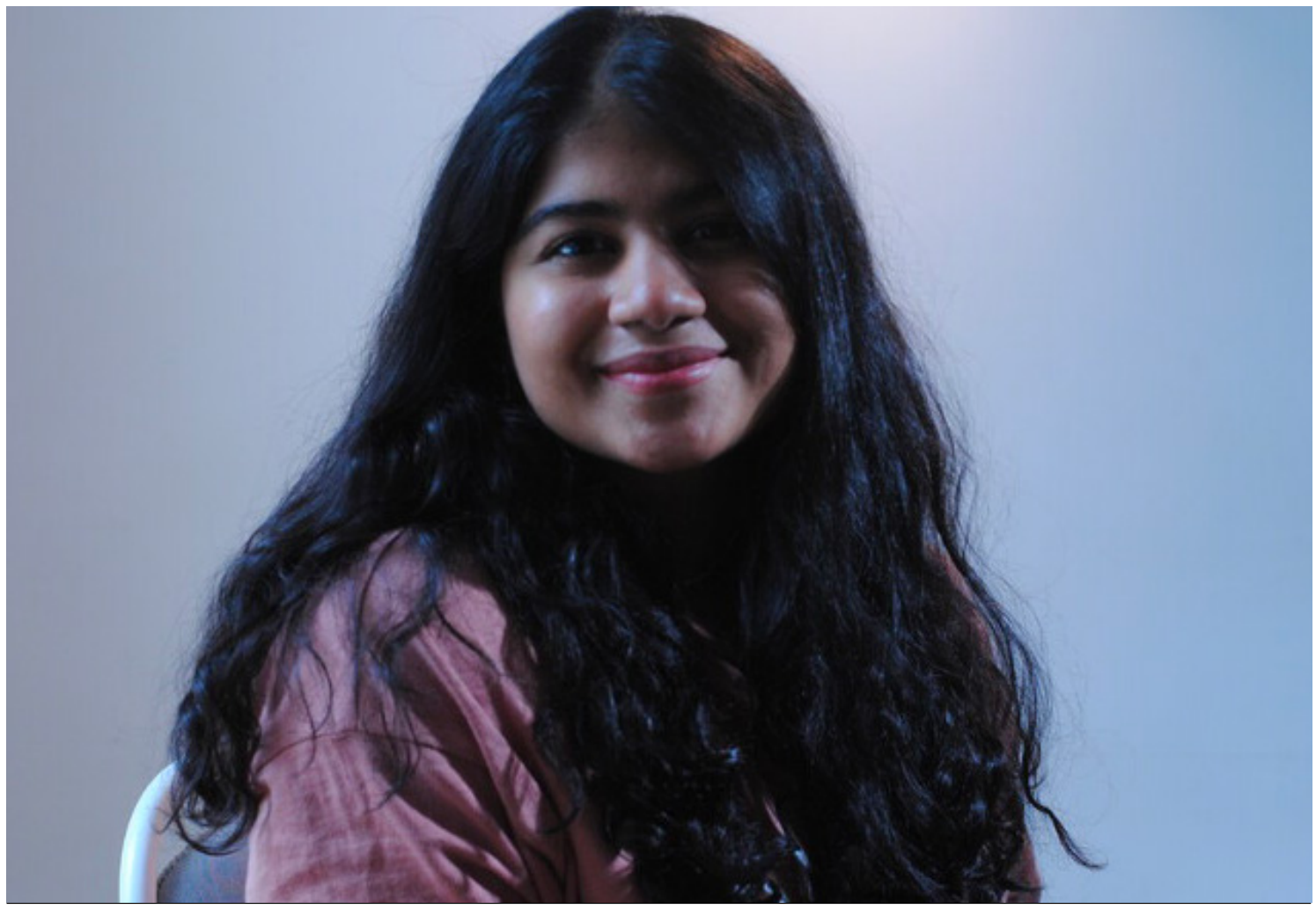
India, UK • 22'49'' • Fiction • London Film School

SINOSSI

Dopo la morte del marito, Lata, una casalinga di 60 anni, intraprende solitaria un viaggio verso una tenuta di tè nel Kerala, lasciandosi alle spalle per la prima volta le comodità del suo villaggio. Il film segue la sua straordinaria avventura mentre affronta sentimenti di meraviglia, dolore e sorprese. La storia ha una svolta quando incontra la dodicenne Mira, che è spensierata, indipendente e vive la vita al massimo. *Chai-Coffi* è una storia commovente che intreccia i temi dell'amicizia, della perdita, del coraggio e della scoperta di sé.

SYNOPSIS

Afte her husband's death, Lata, a 60-year-old housewife, embarks on a solo trip to a tea estate in Kerala, leaving the comforts of her village behind for the first time ever. The films follows her extraordinary adventure as she experiences feelings of wonder, grief and surprise. The film takes a turn when she meets 12-year-old Mira who is carefree, independent and lives life to the fullest. *Chai-Coffi* is a heartwarming tale that weaves together themes of friendship, loss, courage and self-discovery.



PROFILO

Sanjoli Malani è una regista di Mumbai, laureata in regia alla London Film School. Il suo interesse per il cinema inizia in giovane età, attratta dalle commedie e dalle storie di vita. Inizia la sua carriera nella produzione, dove ha imparato a realizzare grandi idee con un budget limitato e a sfruttare il potere di una grafica efficace. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli multidisciplinari, dalla produzione alla regia, fino alle luci. Questa pratica l'ha aiutata a passare da una narrazione visiva a un approccio contenutistico. Cercando di trovare un equilibrio tra il cinema commerciale e quello indipendente, il suo obiettivo è guarire il mondo con i film e il cibo.

PROFILE

Sanjoli Malani is a filmmaker from Mumbai, who graduated in MA in Filmmaking at the London Film School. Her interest in cinema began at a young age, drawn to comedies and life stories. She started her career in production, where she learned to execute big ideas on a limited budget and harness the power of effective graphics. Over the years, she has held various multidisciplinary roles, from production to directing, and even lighting. This practice has helped her transition from visual storytelling to content-driven approaches. Striving to find a balance between commercial and independent cinema, her goal is to heal the world through films and food.

INTERVISTA

Q Il fatto che a lei non piaccia il tè, mentre a suo marito sì può essere una metafora dell'amore in cui anche se ci sono delle divergenze si impara ad accettarle?

A Sì, penso che l'amore sia un'emozione tangibile e che il matrimonio sia ciò che porta accettazione e comprensione. L'idea era anche di sottolineare come non le è mai piaciuto il tè ma nessuno intorno a lei le ha mai veramente chiesto cosa le piacesse. Non ha mai saputo cosa voglie e desideri fossero dato che nella maggior parte dei matrimoni in India alle donne non viene chiesto ma viene solo presentato loro uno scenario che se all'uomo di casa piace qualcosa la donna deve seguire. In questo caso Lata lo accetta. L'unica ragione per cui il marito le ha detto che l'avrebbe portata alla piantagione di tè è perché voleva farlo ed era certo che lei avrebbe accettato.

Q Possiamo dire che la bambina e il marito siano due facce della stessa medaglia, dato che "viaggiano" insieme a lei, letteralmente o nella vita, la guidano verso qualcosa, ma a un certo punto

INTERVIEW

Could the fact that Lata does not like tea, while her husband does, be considered a metaphor for love, when you learn to accept your partner's behaviour different from your own?

Yes, I think love is a tangible emotion and marriage is what brings acceptance and understanding. The idea was both to highlight that Lata had never liked tea and to emphasize the fact that nobody had ever truly bothered to ask her what she truly liked. She never really knew what wishes and desires could be, as in most Indian marriages women are never asked what they want: they are simply expected to succumb to traditional gender roles. In this specific case, Lata accepts her role. The only reason why her husband told her he would take her to the tea estate is because he wanted to go himself, and he was sure she would accept.

Could we say that the little girl and the husband are two sides of the same coin, given that they both "travel" with her, literally or in life, and guide her towards something, but at a certain

entrambi devono lasciarla?

A Questa è un'incredibile intuizione! Ci si deve allontanare dalla comfort zone per provare qualcosa di nuovo e in questo si cresce! Per me la ragazzina è un riflesso dell'infanzia o della vita che Lata non ha mai avuto. Entrambi erano opposti. Non penso che se suo marito fosse stato vivo lei avrebbe mai trovato il coraggio di viaggiare da sola. In un certo senso la sua morte le ha fatto trovare un nuovo scopo e una vocazione. Ma sì, entrambi la guidano e poi la lasciano da sola a scoprire.

Q La protagonista lascia indietro tutto ciò che ha sempre conosciuto per un viaggio guidato dall'amore e dal dolore, il fatto che alla fine il figlio non le risponda indica una rottura definitiva con la sua vita precedente?

A Il fatto che suo figlio non risponda ha significato libertà per lei. L'ultimo ostacolo e delusione che le serviva per rialzarsi. Non lascerà mai e poi mai il suo passato e sicuramente tornerà da suo figlio dato che è ciò per cui ha vissuto per molti anni ma tornerà da per-

point they both have to leave her?

That's an amazing insight! One must step out of his/her comfort zone to try something new and in that you grow! In my opinion, the little girl mirrors the childhood and the life Lata never had. If her husband had been alive, I am sure she would never have found the courage to travel alone. In a way, his death made her find a new purpose and calling. But yes, they both do guide her and then leave her alone to discover.

The protagonist leaves behind everything she has ever known for a journey guided by love and grief. Does her son's failure to respond to her at the end indicate a final break with her previous life?

Her son not answering means freedom to her. The final setback and disappointment she needed to rise up. She will never leave her past behind and will surely go back to her son, considering he is the person she committed her life to for so many years. However,

sona cambiata. Una persona che può fare le proprie decisioni e fare quello che vuole senza doverne rispondere a qualcuno. Realizza il suo valore. La ragione per cui scappa è perché non voleva che qualcun altro dirigesse la sua vita ancora una volta e lui che non ha risposto è stata una benedizione mascherata che l'ha aiutata a superare l'attaccamento e il senso di colpa.

she will return as a changed person. A person who can take her own decisions and do what she wants without having to justify herself. She realizes her worth. The reason she escapes is because she didn't want anyone else to direct her life again; his unresponsiveness was actually a camouflaged blessing that helped her to overcome the attachment and sense of guilt.

ARTUMO JAUSMAS • CLOSER

REGIA • DIRECTOR

Augustė Gerikaitė

Lithuania • 21' • Fiction • Lithuanian Academy of Music and Theatre

SINOSSI

Bernardas e Silvija, una coppia divorziata, vivono insieme evitando di interagire attraverso un rigido programma. Inaspettatamente, Lukas arriva con un messaggio criptico per Silvia. Mentre affrontano questo colpo di scena, Bernardas ricorda come si sono conosciuti grazie a un annuncio simile. Le tensioni aumentano, l'amore si riaccende e i desideri riaffiorano. Closer esplora le complessità dell'amore, gli incontri inaspettati e la scoperta di sé in una storia struggente ed emotivamente carica di seconde possibilità.

SYNOPSIS

A divorced couple, Bernardas and Silvija live together, avoiding interaction through a strict schedule. Unexpectedly, Lukas arrives with a cryptic message for Silvia. As they navigate this twist, Bernardas recalls how they met through a similar ad. Tensions rise, love rekindles, and desires resurface. Closer explores love's complexities, unexpected encounters and self-discovery in a poignant and emotionally charged tale of second chances.

PROFILO

Augustė Gerikaitė è una regista di cortometraggi e documentari che vive a Vilnius. La sua passione per il cinema è nata durante la scuola elementare, iniziando a girare cortometraggi con i suoi compagni di classe. Un tema importante e ricorrente nella sua cinematografia è quello di osservare e analizzare le relazioni e le interazioni umane. Ha frequentato un corso biennale di fotografia a Vilnius e contemporaneamente ha lavorato su set come assistente di produzione. Attualmente studia regia cinematografica presso l'Accademia lituana di musica e teatro di Vilnius; insegna recitazione per adulti e lavora nel reparto costumi a livello internazionale.

PROFILE

Augustė Gerikaitė is a director of short films and documentaries living in Vilnius. Her passion for filmmaking began during elementary school, starting to make short films with her classmates. An important and recurring theme in his filmmaking is to observe and analyze human relationships and interactions. He attended a two-year photography course in Vilnius and simultaneously worked on sets as a production assistant. He currently studies film directing at the Lithuanian Academy of Music and Theater in Vilnius; teaches adult acting and works in the costume department internationally.

INTERVISTA

Q Nel film la musica viene usata solo 4 volte. C'è un collegamento tra tutti questi momenti? E forse l'amore di Bernardas nei confronti di Silvija è questo collegamento?

A Sì, è vero, in questo film non c'è molta musica, perché non volevamo oscurare né la connessione tra i personaggi né i loro silenzi imbarazzanti. Tuttavia, la musica viene usata in alcuni momenti sia per intensificare le emozioni e sia per collegare questi momenti tra loro, i quali sono quando c'è amore, quando c'è eccitazione, e quando ci sono sentimenti tra Bernardas e Silvija.

Q La presenza della mosca è solo un dettaglio aggiuntivo oppure è anch'essa investita di un significato?

A Questo film è un adattamento di due racconti di scrittori lituani, di cui uno si chiama proprio "La mosca" ("Musė"), scritto da Sigitas Parulskis. In questo racconto, tutto gira attorno ad una mosca, che rivela al protagonista il suo odio per la sua ex-moglie, che vive con lui. Nel mio film "Closer" ho trasformato la mosca in un nemico invisibile

INTERVIEW

In the movie the music is used only four times. Is there a link among these distinct moments? Could Bernardas' love for Silvija be this link?

Yes, you are right, in this film there is very little, because we neither wanted to overshadow the connection between the characters nor their awkward silence. However, it is used in moments where we intended to intensify emotions and connect certain moments, which are love, excitement, feelings between Bernardas and Silvija.

Is the presence of the fly simply an additional detail or does it have some kind of significance?

This film is an adaptation of two short stories by Lithuanian writers, one novel is called "The Fly" ("Musė") written by Sigitas Parulskis. In this story, everything is centered around a fly, which reveals to the character the hate for the ex-wife, with whom he lives. In my film "Closer" I turned the fly into an invisible enemy that annoys Ber-

che infastidisce Bernardas appena Silvija entra in cucina. È come se fosse un problema invisibile agli occhi, ma costantemente percepito, e che reca fastidio, proprio come l'ambigua relazione tra Bernardas e Silvija. Non ne parlano, ma entrambi non si sentono a loro agio. Se non si reagisce, la mosca rimarrà invisibile, continuando a provocare Bernardas. Mi è piaciuto molto il momento in cui Bernardas uccide la mosca, perché è forte e determinato ma allo stesso tempo discreto e calmo.

nardas as soon as Silvija enters the kitchen. It is like a problem that is invisible to the naked eye, but constantly felt, annoying, just like the distorted current relationship between Bernardas and Silvija. They don't talk about it, but they both feel uncomfortable. If no action is taken, the fly will remain at the level of invisibility, continuing to trigger, provoking Bernardas. I really like the moment when Bernardas gets rid of the fly, he is strengthened, determined, but at the same time subtle and calm.

Q Cosa l'ha spinta a raccontare l'amore con un tipo di storia del genere? Quali sfaccettature ha quindi voluto sottolineare?

What made you narrate love through a story of this kind? Which nuances of love did you want to emphasize?

A Sono una persona della nuova generazione che sta facendo i primi passi per conoscere l'indipendenza e l'amore. Ma so già che ci può essere dell'assurdo nelle relazioni. All'inizio di una storia ci sono sempre dell'imbarazzo e degli equivoci, e in una relazione a lungo termine c'è spesso un periodo buio che arriva quando bisogna mettere più sforzo per solidificare il rapporto.

I belong to the young generation that is taking its first steps to learn independence and love. But I already know that there is a lot of absurdity in relationships. At the beginning of a relationship there is always a sense of awkwardness and misunderstanding; in a long-term relationships there is often a "blue period" that comes when you have to put more effort into buil-

Quindi, guardando questo film voglio che lo spettatore capisca sia l'amore finito e l'imbarazzo, sia il modo in cui una volta i protagonisti si erano innamorati. La domanda mi è sorta spontanea: può il passato provocare nuovi sentimenti? E può l'amore essere più forte dei limiti decisi dal divorzio burocratico?

ding the relationship further. So, while watching this film, I would like the viewer to understand both the end of love and the sense of awkwardness, but also to remember why the characters had once fallen in love. The question came to me: can the past trigger new feelings? Is love stronger than the limits established by a bureaucratic divorce?

FOX TOSSING

REGIA • DIRECTOR

Zénó Mira

Hungary • 7'48" • Animation • Moholy-Nagy Universityof Art and Design Budapest

SINOSSI

Nell'Europa del XVII secolo esisteva un passatempo aristocratico, uno sport sanguinario, ormai dimenticato chiamato "lancio della volpe". Basato su questo strano fenomeno culturale, il cortometraggio animato vuole presentare la vita edonistica degli abitanti di un palazzo, a cui partecipano le volpi come giocattoli condannati a morte.

SYNOPSIS

In 17th century Europe, a blood pastime called "fox tossing" was very popular among the members of the aristocracy. Based on this strange cultural phenomenon, the animated short aims to present the hedonistic life of the people of a palace, in which foxes participate as toys sentenced to death.

PROFILO

Zénó Mira è uno studente post-laurea presso l'Università Moholy-Nagy di Arte e Design. Vive a Budapest e lavora come designer di animazione e grafica da 8 anni. Ha lavorato come designer e regista di animazione in diversi progetti e si occupa anche di arte grafica. Il suo principale campo di interesse è l'animazione sperimentale, dove l'espressività grafica è per lui essenziale. Nel suo lavoro cerca di trasformare gli elementi della realtà in poesia visiva.

PROFILE

Zénó Mira is a postgraduate student at the Moholy-Nagy University of Art and Design. He lives in Budapest, and has been working as an animation and graphic designer for 8 years. He has worked as a designer and animation director on several different projects and he is also involved in graphic art. His main field of interest is experimental animation, where graphic expressiveness is essential to him. In his work, he strives to transform elements of reality into visual poetry.

INTERVISTA

Q Come mai hai scelto questo passatempo come soggetto? Quali aspetti di questo ti interessavano di più?

A C'erano molti giochi sanguinosi simili in quel periodo, ma per me il lancio della volpe era è il più assurdo. Per quanto lo trovassi scioccante, ero anche affascinato a questo rituale bizzarro e dal modo in cui venisse eseguito. La pura brutalità giustapposta con l'idea di svago mi ha intrigato profondamente.

Q In *Fox Tossing* c'è un forte contrasto tra l'ambientazione idilliaca e raffinata in cui si svolgono gli eventi e la brutalità del passatempo ritratto. Quali idee volevi comunicare con questa scelta?

A È stato questo contrasto estremo che mi ha ispirato maggiormente a fare realizzare questo corto. Gli animali nel film sono rappresentati come giocattoli del potere, condannati a morire sin dall'inizio. Credo che, in quanto persone comuni, noi possiamo essere tanto indifesi e vulnerabili quanto lo erano quelle volpi per coloro che erano in

INTERVIEW

Why did you choose this playtime as your subject? What aspects interested you most?

There were many similar blood sports at the time, but in my opinion fox tossing was the most absurd. As much as I found it shocking, I was also fascinated by this bizarre ritual and how it was carried out. The sheer brutality juxtaposed with the idea of leisure intrigued me deeply.

In *Fox Tossing* there is a harsh contrast between the idyllic and polished set in which the events take place and the brutality of the depicted pastime. Which ideas did you want to convey with this choice?

It was this extreme contrast that inspired me most to make the short film. The animals in the film are portrayed as playthings of power, doomed to die right from the start. I believe that as ordinary people, we can be as helpless and vulnerable as those foxes were to those in a position of power.
I did not intend to make any political

posizione di potere. Non ho inteso fare nessuna dichiarazione di alcun tipo; piuttosto miravo a riflettere sulla questione in modo generale.

statement of any kind; rather, I aimed to reflect on this issue in general terms.

Q Come mai hai scelto l'animazione come mezzo di espressione artistica? Ci sono artisti che ti hanno ispirato in particolare?

Why did you choose animation as your mean of artistic expression? Are there any particular artists who inspired you?

A Secondo me, in alcuni casi, l'animazione può essere un mezzo più espressivo del live-action. Certamente c'è spazio per tutto, ma in questo caso ho pensato che un approccio più distanziato e stilizzato fosse più adatto di un film live-action di ambientazione storica, per esempio. I miei lavori grafici sono generalmente più astratti e non figurativi. In questo cortometraggio, ho cercato di combinare il mio stile grafico con i tratti caratteristici delle acqueforti di XVII e XVIII secolo. Per me era importante lavorare con tecniche d'animazione tradizionali e, dato che stavo girando il film da solo, ho puntato a usare l'animazione ogni qualvolta fosse possibile.

In my opinion, in some cases animation can be a more expressive medium than a live-action piece. Of course, there is a space for everything, but in this case I thought it would be more fitting to take a more distanced, stylised approach, rather than, for example, a live-action period film. My graphic work is generally more abstract and non-figurative. In this short film, I tried to combine my own graphic style with the characteristic traits of 17th and 18th-century etchings. It was important for me to work with traditional animation techniques, and since I was making the film alone, I aimed to use animation whenever possible.

LE CHANT DES BÊTES • THE SONG OF THE BEASTS

REGIA • DIRECTOR

Titouan Ropert

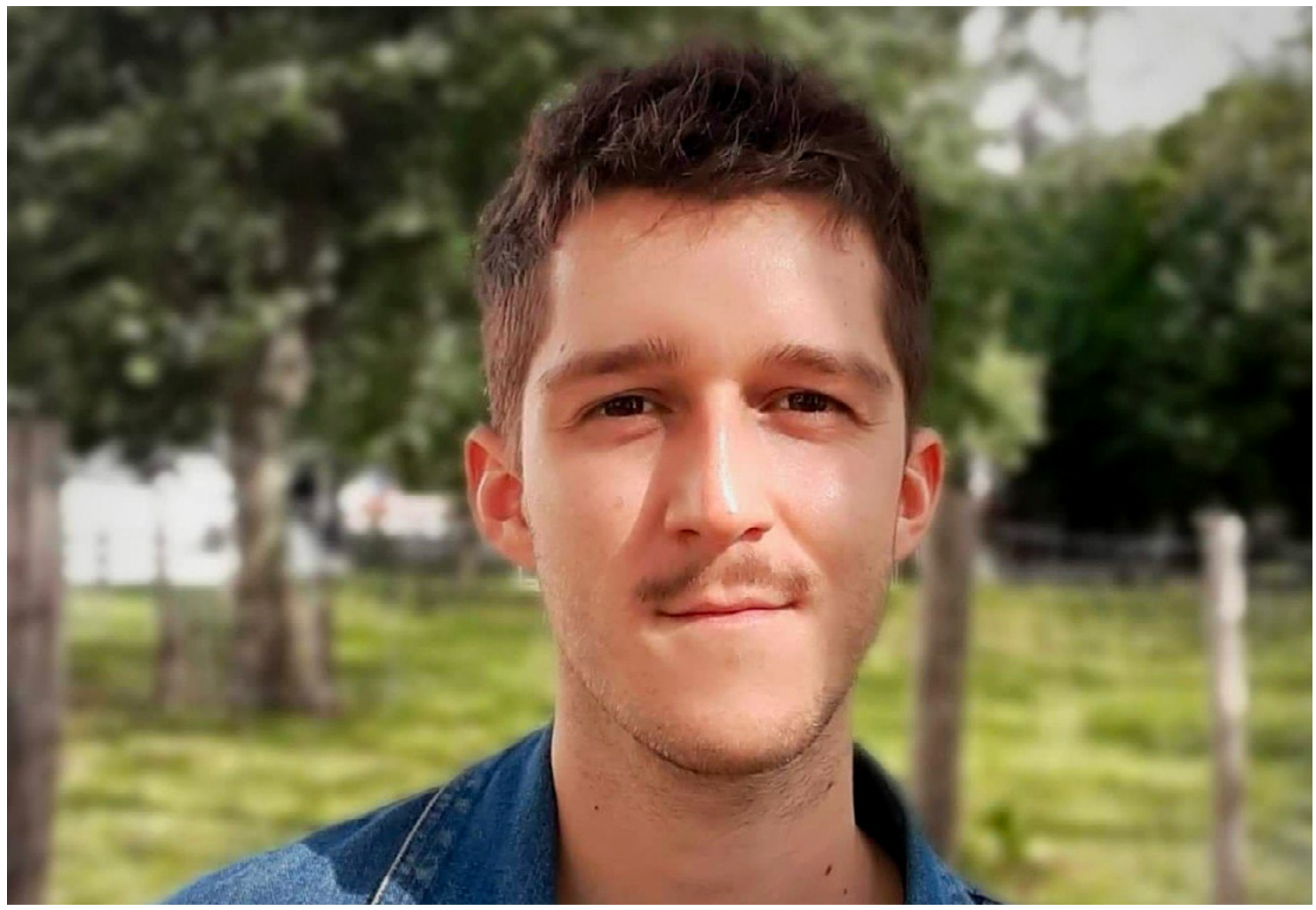
France • 24'12" • Fiction • La Fémis

SINOSSI

Dicembre 2022: nel bel mezzo della Coppa del Mondo di calcio, un giornalista sportivo riceve una chiavetta USB. All'interno, decine di immagini di crudeltà sugli animali nei mattatoi.

SYNOPSIS

December 2022, in the middle of the World Cup, a sports journalist receives a USB key. Inside,dozens of images of animal cruelty in slaughterhouses.



PROFILO

Nato a Grenoble, Titouan è entrato a far parte del reparto montaggio di La Fémis dopo un master in cinema. Appassionato sia di montaggio sia di regia, la sua esperienza gli ha permesso di sperimentare entrambe le pratiche nei suoi progetti e in quelli degli altri, con un gusto particolare per il cinema di genere.

PROFILE

Born in Grenoble, Titouan joined the editing department at La Fémis after obtaining a Masters in cinema. Passionate about both editing and directing, his experience has enabled him to experiment both practices in his own and in other people's projects, with a particular taste for genre cinema.

INTERVISTA

Q Nel corso del film possiamo notare un processo psicologico molto evidente da parte del protagonista, che decide alla fine di darsi all'azione per smascherare questi luoghi. Che cosa vuole comunicare di preciso con la scena del sogno dove il protagonista se la prende con il suo gatto rinchiudendolo nel sacchetto della spazzatura?

A La scena del gatto è stata importante per me per due motivi. In molte testimonianze, i lavoratori dei macelli, ci raccontano che tutta la violenza a cui hanno assistito e vissuto rimane con loro anche una volta tornati a casa. E spesso riemerge in incubi vividi in cui si vedono uccidere non animali, ma familiari o animali domestici. Volevo che il mio personaggio di giornalista, vedendo immagini di animali uccisi attraverso questo continuo tormento da incubi, potesse vivere un sogno più realistico, violento e inquietante. Inoltre queste immagini agiscono su di lui più profondamente e che il punto critico psicologico è stato superato. È anche un modo per affrontare l'assurda questione dello specismo, secondo cui alcuni animali meritano

INTERVIEW

In the movie, we notice the main character's evident psychological process when he finally decides to take action to unmask these places. What exactly did you want to communicate with the dream scene where the protagonist takes it out on his cat by locking it in the garbage bag?

The cat scene was important to me for two reasons. In many testimonials, slaughterhouse workers tell us that all the violence they witnessed and experienced remains with them once they return home. At the same time, it often resurfaces in vivid nightmares in which they see themselves killing not animals, but family members or pets. I wanted my journalist character, who is plagued by nightmares in which he sees images of animals being killed, to experience a more realistic, violent and disturbing dream. Furthermore, these images work on him more deeply, and that is when the psychological critical point is crossed. It is also a way of tackling the absurd issue of speciesism, where some animals deserve respect, `well-being and love,

rispetto, benessere e amore, mentre altri possono essere uccisi e mangiati. Ho voluto invertire questa idea per mostrarne l'assurdità, per il tempo di un incubo dai confini sfumati.

while others can be killed and eaten. I wanted to invert this idea to show its absurdity through a nightmare with blurred boundaries.

Q Le scene del cortometraggio e i suoni utilizzati riportano al pubblico un impatto visivo e acustico molto profondo e nervoso, creando un'atmosfera piuttosto pesante. Può spiegarci qual'è stato il processo creativo e quali difficoltà ha riscontrato durante la produzione?

The scenes of the short film and the sounds used bring a very deep and nervous visual and acoustic impact to the audience, creating a rather heavy atmosphere. Can you explain to us what was the creative process behind the film and what difficulties you encountered during the production?

A Il suono doveva essere altrettanto sorprendente, se non di più, delle immagini. Nelle immagini del mattatoio volevo dare l'impressione che il microfono fosse all'interno del corpo dell'animale. Un tonfo soffocato, metallico, che permette un'immersione totale nell'orrore del punto di vista dell'animale. Volevo anche che questi suoni da mattatoio contaminassero la vita quotidiana del mio personaggio, mescolando materiali sonori: al lavoro, per strada, sul balcone, sui trasporti pubblici. Tutto doveva ricordargli queste immagini, dalle quali non può più

The sound had to be as striking, if not more so, than the images. With the slaughterhouse images, I wanted to give the impression that the microphone was inside the animal's body. A muffled, metallic thud, allowing total immersion in the horror of the animal's point of view. I also wanted these slaughterhouse sounds to contaminate my character's everyday life, by mixing sound materials: at work, in the street, on his balcony, in public transport. Everything had to remind him of these images, from which he can no longer escape. The sound editing had to

scappare. E il montaggio del suono doveva seguire la logica del montaggio delle immagini. Qualcosa di frammentato, caotico, disordinato, nervoso. Ogni taglio nell'immagine doveva essere raddoppiato da un taglio del suono.Quindi abbiamo dovuto impiegare molto tempo per costruire un universo sonoro con pochissimo tempo per le immagini. Inventare sempre qualcosa di nuovo, per non dare l'impressione di una ripetizione sonora. Ogni luogo doveva avere il suo suono unico. Infine, il vero canto delle bestie si incarna nella scelta dell'organo per la musica, uno strumento che ruggisce tanto quanto fischia. Un'incredibile tavolozza sonora che racchiude tutti i suoni del regno animale. E un modo incredibile per portare un tocco di thriller, velocità, tensione e suspense al film.

follow the logic of the image editing. Something cut-up, chaotic, messy, nervous. Every cut in the image had to be doubled by a sound cut. It took us quite a long time to build a sound universe for very little time for images. We always came up with something new, so as not to give the impression of sound repetition. Each location had its own unique sound. Finally, the true *song of the beasts* is well represented by the sound of the organ, an instrument that roars as much as it whistles. An incredible palette of sound that embodies all the sounds of the animal kingdom. An incredible way of bringing a touch of thriller, speed, tension and suspense to the film.

Q Il mattatoio è un luogo che probabilmente ha a che fare con tutti noi in modo indiretto, ma il suo vero aspetto si rivela sconosciuto alla gente. Come mai ha scelto di rappresentare questo tema sensibile, quali reazioni vuole suscitare al pubblico?

The slaughterhouse is a place that prbably deals indirectly with all of us, but what it really looks like is unknown to people. Why did you choose to represent this sensitive topic, what reactions do you want to elicit from the public?

A La sofferenza degli animali è stata una mia preoccupazione particolare fin da quando ero bambino. Volevo mostrare la reale brutalità della vita quotidiana di un animale e di un lavoratore in un mattatoio. Senza deviazioni, senza poesia, senza metafora, ma quanto più vicino possibile a una dura verità documentaria. Queste immagini sono insopportabili e non le guardiamo mai veramente in faccia perché pensiamo di conoscerle già. Ma l'intero processo di uccisione ci è sconosciuto, o poco compreso. Tutte queste immagini non sono eccezionali; sono quotidiani, ripetuti all'infinito, senza conseguenze. Queste "immagini mancanti" sono importanti se vogliamo capire che, il conforto in cui viviamo è costruito su sofferenze che non possiamo immaginare. Ho cercato di renderlo il più sopportabile possibile, affinché il film non risultasse osceno, rielaborando la trama e aggiungendo uno strato leggero per creare distanza. Ma mostrare qualcosa di meno avrebbe significato mentire su come sono realmente questi posti. Eppure nessun film riesce a trasmettere gli odori, i rumori, il sangue, i fluidi, il dolore fisico e la sofferenza mentale subiti dagli umani e dagli animali.

Animal suffering has been a particular concern of mine since I was a child. I wanted to show the real brutality of an animal's daily life and that of a worker in a slaughterhouse. Without detours, without poetry, without metaphor, but as close as possible to a hard documentary truth. These images are unbearable, and we never truly look at them because we think we already know them. However, the entire killing process is unknown to us, or poorly understood. All the images I show are not exceptional; they are daily and endlessly repeated, without consequence. The "missing images" are important if we are to understand that the comfort in which we live is built on sufferings we can't even imagine.
I tried to make it as bearable as possible, so that the film would not be obscene, by reworking the texture and adding a light layer to create distance. True is that showing anything less would have been lying about what these places are really like. And yet, no film can convey the smells, noises, blood, fluids, physical pain and mental suffering witnessed by humans and animals alike.

renza mentale testimoniati sia dagli esseri umani che dagli animali.

OFF THE PAGE

REGIA • DIRECTORS

Joan Oliver Nadal, Diego Gomez Tejedor

Spain • 20' • Fiction • University of Navarra

SINOSSI

Phill è distrutto dopo aver saputo dal medico che sua moglie morirà entro poche ore. Il suo mondo cambia, tuttavia, quando si rende conto che vive all'interno di un romanzo di cui è il protagonista. Phill intraprenderà un viaggio alla ricerca dell'autore in modo da poter salvare sua moglie, ma lo scrittore immaginerà ogni ostacolo pur di fermarlo.

SYNOPSIS

Phill is devastated after hearing from the doctor that his wife will die in a few hours. However, his world changes when he realizes he is living inside a novel in which he is the main character. Phill will embark on a journey to find the author in order to safe his wife, but the author will imagine all sorts of obstacles in his attempt to stop him.

PROFILO

Diego Gómez e Joan Oliver si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando hanno iniziato il loro percorso di laurea in Comunicazione Audiovisiva presso l'Universidad de Navarra. Inziano subito a condividere le loro conoscenze e la passione per il cinema vagheggiando la possibilità di lavorare insieme. Dopo quattro anni di progetti di gruppo in classe e con una buona quantità di idee in mente, si presenta l'opportunità di produrre un corto come progetto di fine anno. Dopo molte ore a discutere e a cercare l'idea giusta sviluppano la loro prima sceneggiatura condivisa. Alla fine, *Off the Page* diventa la storia prescelta che sancisce il loro debutto cinematografico.

PROFILE

Diego Gómez and Joan Oliver first met in 2019, when they began their degree in Audiovisual Communication at the Universidad de Navarra. They immediately began sharing their knowledge and passion for film vague about the possibility of working together. After four years of group projects in the classroom and with a good amount of ideas in mind, the opportunity to produce a short film as an end-of-year project presented itself. After many hours discussing and searching for the right idea they develop their first shared screenplay. Eventually, Off the Page becomes the chosen story that marks their film debut.

INTERVISTA

Q *Off the page* sembra invitarci a riflettere sul confine tra realtà e finzione, ma anche su chi controlla cosa. Come vi è venuta l'idea?

A L'idea ci è venuta quasi cinque anni fa, mentre eravamo al primo anno di università e facevamo brainstorming per un cortometraggio che volevamo realizzare. La premessa che ci è venuta in mente era molto diversa da *Off the Page*. Si trattava della storia di un pugile che vinceva il suo ultimo incontro e si rendeva conto di non avere più obiettivi nella vita. Fortunatamente, un suo amico gli mostrava che la sua vita era un film e lui decideva di andare a cercare l'autore per farsi scrivere un nuovo obiettivo di vita. Abbiamo conservato nella nostra memoria questa storia, guardandola sempre con affetto, fino a quando è giunto l'ultimo anno di università. Poi abbiamo deciso di lavorarci su per realizzare un vero e proprio cortometraggio.

Q Nel finale Phill, dopo il confronto con lo scrittore-demiurgo, sembra aver accettato il suo destino (e quello di sua moglie). Va letto in un modo pre

INTERVIEW

Off the page seems to invite us to reflect on the border between reality and fiction, but also on who controls what. How did the idea come to you?

The idea came to us almost five years ago, while we were attending our first year of university, brainstorming for a short film we wanted to make. The premise we came up with was very different from *Off the Page*. It was the story of a boxer who won his final fight and realized that he had no more goals in life. Fortunately, a friend of his showed him that his life was a movie; he therefore decided to go and look for the author so that he could write a new life goal for him. We always kept this story in mind, going back to it with affection, until our last year of university came. Then we decided to work on it to make a real short film.

In the end Phill, after confronting the writer-demiurge, seems to have accepted his destiny (and that of his wife). Should we interpret this end turn in a

ciso questo finale o lascia volutamente aperte numerose interpretazioni?

specific way or does it deliberately leave space to numerous interpretations?

A Il fatto che Phillip accetti il suo destino è chiaro, ma il motivo per cui lo fa lascia spazio alle interpretazioni. Lo accetta perché si rende conto di essere solo un semplice personaggio? Perché prova pietà per lo scrittore? O forse perché si rende conto di essere parte di qualcosa di più grande di lui, parte dell'arte? Tutte queste interpretazioni vanno benissimo.

The fact that Phillip accepts his destiny is clear, what is open to interpretations is why he reacts this way. Does he accept it because he realizes he is just a mere character? Because he feels pity for the writer? Or maybe because he realizes that he is part of something bigger than himself, part of art? All these interpretations are more than acceptable.

Q In alcune scene, mi sembra di cogliere dei riferimenti ad altre pellicole. Penso per esempio a *The Truman Show* di Peter Weir. Vi sono effettivamente omaggi ad altre opere, cinematografiche o meno?

In some scenes, I can clearly trace quotes from other films. For example, I am thinking about *The Truman Show* by Peter Weir. Are there any deliberate tributes to other works in general, even if not films?

A Film come *The Truman Show, Matrix, Persona, Last Action Hero* o libri come *Niebla* di Miguel de Unamuno hanno influenzato notevolmente Off The Page. Tuttavia, non ne eravamo consapevoli mentre stavamo realizzando questo cortometraggio. Ce ne siamo resi conto solo in seguito! Come registi consumiamo costantemente film.

Films such as *The Truman Show, Matrix, Persona, Last Action Hero* or books such as Miguel de Unamuno's *Niebla* have greatly influenced Off The Page. However, we were not aware of it while we were making this short film.We only realized it later! As filmmakers, we are constantly consuming films that inevitably become part of

Quei film diventano parte integrante del nostro DNA creativo e il sangue delle nostre creazioni.-

our creative DNA and the core of our creations.

APNEA

REGIA • DIRECTOR

Natalia Bermúdez

Mexico • 20' • Fiction • Centro de Capacitación Cinematográfica

SINOSSI

Renata ha una relazione segreta con Liliana, la sua istruttrice di nuoto. Il gioco di potere in cui la coppia dimora può trasformare l'amore e la passione che professano l'una per l'altra nella stessa forza che è in grado di distruggerle.

SYNOPSIS

Renata has a secret relationship with Liliana, her swimming coach. The game driven by power between the two characters can easily turn their love and passion into the same force capable of destroying them.

PROFILO

Natalia Bermudez è una regista, fotografa e scrittrice nata a Tijuana, Baja California. Ha studiato fotografia alla Escuela Activa de Fotografía e si è laureata in cinema al Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha diretto e scritto cortometraggi di finzione e documentari come *Golden Malibu* (vincitore al Kinoforum Sao Paulo e allo Houston Latino Filmfest), *Apnea, Entre las 8 y las 9* e *Calendario de Reconstrucción*. Per la televisione, ha partecipato a vari programmi come regista, sceneggiatrice e direttrice della fotografia. Attualmente lavora come sceneggiatrice per la casa di produzione El Estudio, e come fotografa di studio per Netflix, Disney e Amazon.

PROFILE

Natalia Bermudez filmmaker, photographer and writer born in Tijuana, Baja California. Studied photography at Escuela Activa de Fotografía and graduated in film at Centro de Capacitación Cinematográfica. She has directed and written short fiction and documentary films such as Golden Malibu (winner at Kinoforum Sao Paulo and Houston Latino Filmfest), Apnea, Entre las 8 y las 9 and Calendario de Reconstrucción. She has participated in various programs as director, screenwriter and director of photography. She currently works as a screenwriter for the production company El Estudio, and as a studio photographer for Netflix, Disney and Amazon.

INTERVISTA

Q Può spiegarci qual è stato il processo creativo dietro questo cortometraggio?

A *Apnea* è il mio cortometraggio di diploma per i miei studi di cinema. In quanto progetto finale, horitenuto necessario rischiare, imparare qualcosa di nuovo e girare in un modo con cui non mi sentissi a mio agio. Alla fine, la scuola è il luogo in cui si possono commettere errori e imparare. Mi ero sempre sentita a mio agio a girare ricorrendo a improvvisazioni e usando liberamente la macchina da presa, ma in questo caso ho deciso di voler realizzare un progetto molto raffinato dal punto di vista estetico, con posizioni e movimenti di macchina molto specifici, oltre a posizioni e movimenti precisi per gli attori. Il progetto prevedeva dialoghi immutabili e un'attenzione ossessiva ai dettagli che componevano l'immagine e il suono. Ho creduto che questa cura delle immagini avrebbe creato un piacevole contrasto con la natura inquietante e oscura della storia.

INTERVIEW

Can you explain to us what was the creative process behind this film?

Apnea is my graduation short film. Being my final project in the program, I felt it was necessary to take a risk, learn something new, and shoot in a way that I did not feel comfortable with. In the end, school is the place where one can make mistakes and learn. I had always felt comfortable filming with improvisations and a more liberated camera, but this time, I decided that I wanted to create an extremely aesthetically refined project, with very specific camera positions and movements, as well as precise positions and movements for the actors. The project featured unchangeable dialogues and obsessive attention to the details of images and sound. I believed that this careful imagery would create an enjoyable contrast with the eerie and dark nature of the story.

Q L'intera vicenda ruota attorno al mondo del nuoto e, più in generale, dell'acqua. C'è un significato dietro a ciò?

The whole story is centered on the world of swimming and, more generally, of water. Is there a meaning behind this?

A Non c'è un significato specifico; volevo solo un contesto in cui la sessualità femminile potesse manifestarsi in modo naturale, e che potesse servire anche da metafora del corpo delle donne in qualche modo. Dopo aver stabilito questo contesto, è nata l'analogia tra il sentirsi soffocare e l'incapacità di respirare.

There is no specific meaning; I just wanted a context in which female sexuality could unfold more naturally and in some way serve as a metaphor for women's bodies. Once this context was established, it originated the analogy between feeling suffocated and the inability to breathe.

Q Il rapporto sessuale-affettivo tra Renata e la sua istruttrice di nuoto si trasforma rapidamente in una relazione di potere pericolosa. Il film vuole essere una denuncia verso gli abusi che spesso, purtroppo, avvengono in contesti educativi?

The sexual-affective relationship between Renata and her swimming instructor quickly turns into a dangerous relationship driven by power. In a way, does the film want to denounce abuses that often, unfortunately, occur in educational contexts?

A Sì, è così. Molte volte, tuttavia, quando i casi di denuncia vengono rappresentati sullo schermo, i personaggi che subiscono un abuso sono spesso ritratti come vittime prive di agentività e di capacità decisionale. Avevo ben chiara l'idea che il mio personagio abusato doveva essere complesso e

Yes, it does. However, many times when cases of denunciation are represented on screen, characters who suffer abuse are often portrayed as victims unable to make their own decisions. I was very clear that my abused character should be complex and have, if not responsibility, nuances and shades

avere, se non responsabilità, diverse sfumature e tonalità di grigio. Credo che nei contesti educativi e lavorativi sia talvolta difficile percepire chiaramente l'abuso. La giustificazione più ricorrente è sempre "è consensuale" ma, ovviamente, bisogna guardare all'intero quadro se si tratta di una dinamica di potere: ammirazione, età, dominio, controllo. La mia intenzione era quella di rappresentare la complessità di questo tipo di relazioni così come esistono nella realtà.

of gray. I think in educational and workplace contexts, it can sometimes be challenging to perceive abuse clearly. The easy excuse is always "it's consensual" but, of course, one must take a look at the entire picture if it involves a dynamic driven by power: admiration, age, dominance, control. My intention was to portray the complexity of these types of relationships as they exist in the real world.

ROMEO

REGIA • DIRECTOR

Tynystan Temirzhan

Kyrgyzstan • 15'09'' • Fiction • Kyrgyzstan Turkey Manas University

SINOSSI

Un ragazzino decide di confessare il suo amore a una compagna di classe il giorno della recita in un vecchio edificio abbandonato. Lei per lui è Giulietta, e lui vuole essere il suo Romeo.

SYNOPSIS

A boy decides to confess his love for his classmate on the day of the play in an abandoned old club. She is Juliet to him, and he wants to be her Romeo.

PROFILO

Tynystan Temirzhan, nato nel 1998 da una famiglia di artisti teatrali, conse una laurea presso l'Università Kirghiso-Turca "Manas", dipartimento di Arti per Cinema, Radio e Televisione. Il suo cortometraggio d'esordio *Romeo* è stato presentato nel 2023 all'XI edizione del Festival Cinematografico "Kyrgyzstan - the Land of Short Films" delle nazioni della CSI, Baltiche e Georgia, dove ha ricevuto il premio di Miglior Regia. Nel 2023 realizza il suo secondo cortometraggio, *Bulak*. Tynystan ha lavorato a più di 10 film e documentari sperimentali, prodotti come parte del movimento di cinema sperimentale "Tartaly", che tradotto dal kirghiso significa "Giriamo".

PROFILE

Tynystan Temirzhan, born in 1998 to a family of theater artists, conse a degree from the Kyrgyz-Turkish University "Manas," Department of Arts for Film, Radio and Television. His debut short film Romeo was screened in 2023 at the 11th "Kyrgyzstan - the Land of Short Films" Film Festival of the CIS nations, Baltics and Georgia, where it received the Best Director award. In 2023 he made his second short film, *Bulak*. Tynystan has worked on more than 10 experimental films and documentaries, produced as part of the experimental film movement "Tartaly",which translated from Kyrgyz means "Let's shoot".

INTERVISTA

Q La recita, il primo amore, la realtà di un piccolo paese: situazioni che in molti si sono trovati a vivere. Quanto c'è di autobiografico nel corto?

A Durante la scuola ero innamorato di una compagna di classe e non sono mai riuscito a confessarle i miei sentimenti. Passavo anche molto tempo al teatro del paese, dove mio padre lavora come regista. Fin da piccolo interpretavo tutti i ruoli da bambino sul palco. "Romeo" è la connessione fra due tematiche importanti della mia vita: il primo amore per una ragazza e il primo amore per l'arte.

Q C'è qualche significato dietro la scelta di ambientare il corto in un vecchio edificio abbandonato?

A Il film è una piccola metafora del livello di cultura del Kirghizistan e dell'ignoranza spirituale della società. L'edificio abbandonato dove si svolgono gli eventi del film esiste ed è compreso nel registro del Ministero della Cultura della Repubblica di Kirghizistan. Nella nostra nazione tecnologia e cultura sono centralizzate nelle grandi città, in

INTERVIEW

The play, first love, the reality of a small town: experiences that many had in their life. How much of the short is autobiographic?

When I was at school, I was in love with my classmate and never once managed to confess my feelings to her. I also spent a lot of time at the local drama theatre, where my father works as a director. From a young age, I played all the children's roles on stage. "Romeo" is the connection between two important themes in my life: the first love for a girl and the first love for art.

Is there a particular meaning behind the choice of setting the short in an abandoned old club?

This film is a small metaphor for the level of culture in Kyrgyzstan and the spiritual ignorance of society. The abandoned club where the events unfold actually exists and is listed in the Kyrgyz Republic Ministry of Culture's registry. In our country, both technology and culture are very centralized in major cities, particularly in Bishkek,

particolare a Bishkek, la capitale. Sfortunatamente la vita socio-economica nelle regioni lascia molto a desiderare. I personaggi di "Romeo" rappresentano la speranza, un piccolo faro in quest'epoca di degrado di massa. Purificano e di fatto portano luce nella polverosa casa della cultura.

the capital city. Unfortunately, the economic-social life in the regions leaves much to be desired. The characters of the film "Romeo" embody hope, a small lighthouse in these times of mass degradation. They literally cleanse and bring light into the dusty dark house of culture.

Q Durante il cortometraggio si notano alcuni dettagli (un bambino che indossa una mascherina, un foglio con dei provvedimenti anti-COVID usato per scrivere) che rimandano alla realtà della pandemia. Come si è evoluta l'ideazione e la realizzazione dell'opera in rapporto a questa situazione?

In the short film there are some details (a kid with a mask, a sheet of paper listing anti-COVID measures used to write something on) that refer to the pandemic. How did the conception and realization of your work evolve in relation to the pandemic?

A Ho girato il film nella primavera 2021 quando i segni del COVID erano ancora presenti nelle nostre vite. La mascherina e il foglio con i provvedimenti anti-COVID sottolineano come i bambini facciano fronte al deprimente periodo dopo il COVID, come lo trasformino in qualcosa di positivo e come si sforzino di continuare a vivere e ad amare.

The film was shot in the spring of 2021 when the signs of COVID were still evident. The mask and the sheet of paper listing anti-COVID measures were meant to emphasize how children were coping with this depressing post-COVID time, how they turned it into something bright, and how they were striving to continue to live and to love.

DEVOTIONS

REGIA • DIRECTOR

Jessica Goh

Singapore, USA • 5'56'' • Animation • CalArts

SINOSSI

Un corto animato che segue due bambine e la loro madre incinta mentre un tifone si abbatte sulla loro casa. Mentre la tempesta intorno a loro si aggrava, la famiglia la affronta come una prova divina e viene portata a proteggersi l'un l'altra, ognuna a modo suo.

SYNOPSIS

An animated short that follows two girls and their pregnant mother as a typhoon strikes their house. As the storm gets more and more violent, the family responds to it as a divine test, and are challenged to protect each other in their own ways.

PROFILO

Jessica Goh è un'artista Cinese-Singaporiana attualmente residente a Los Angeles che ha recentemente conseguito una laurea presso il programma di animazione sperimentale BFA del California Institute of the Arts. Principalmente impegnata nell'animazione 2D, è interessata dal raccontare storie che esistono nello spazio della memoria miticizzata, presentando quadri intimi di persone reali derivate dalla tradizione narrativa del folklore e della leggenda.

PROFILE

Jessica Goh is a Chinese-Singaporean artist currently based in Los Angeles, and a recent graduate from the Experimental Animation BFA program, California Institute of the Arts. Primarily engaged in 2D animation, she is concerned with telling stories that exist within the space of mythicised memory, presenting intimate vignettes of real people deriving from the narrative tradition of folktales and legend.

INTERVISTA

Q Quanto sono importanti in questo cortometraggio i ricordi della tua infanzia?

A I ricordi della mia infanzia sono centrali in questo cortometraggio. Il film reimmagina un evento disastroso che è realmente accaduto nella mia infanzia ma che nessuno ricorda, me compresa. Stavo facendo ricerca su un documentario su Singapore (dove sono nata e cresciuta) quando mi sono imbattuta in un articolo in cui si affermava che il 26 Dicembre 2001 un tifone anomalo si era formato a largo delle coste dell'isola. Fino ad oggi, non è stato registrato nessun altro tifone così vicino all'equatore. I pochi articoli di cronaca che sono riuscita a trovare indicano che la tempesta è passata oltre l'isola, causando quasi nessun danno, per poi dissiparsi oltre il Golfo del Bengala l' 1 Gennaio 2002. Quella volta mia madre, incinta di 8 mesi della mia sorella minore, era a casa con me e la mia sorella maggiore. Nessuna di noi ricorda la tempesta. Ho cercato di fare un film sulla mia infanzia per diverso tempo, tuttavia le mie narrazioni autobiografiche sembravano non riuscire a cogliere la verità

INTERVIEW

How important is the memory of your childhood in this short film?

The memories of my childhood are central to this short film. The film re-imagines a disastrous event that happened in my childhood that nobody remembers, including me. I was doing some research work for a documentary about Singapore (where I was born and raised) when I came across an article that reported about an unusual typhoon that had formed just off the island's coast on December 26, 2001. To date, no other typhoon has ever formed so close to the equator. The few articles I was able to find reported that the storm went past the island, doing little or no damage, and dissipated over the Bay of Bengal on January 1, 2002. At that time, my mother who was 8-months pregnant with my younger sister, was at home with my older sister and myself. None of us remembers the typhoon. I tried to make a film about my childhood for a while, but my autobiographical narratives seemed not to be able to capture the ruth I was looking for. Perhaps the trutht itself was also forgotten.

ricercata. Forse la stessa verità è stata dimenticata. Piuttosto che basare il filmsui ricordi, ho riproposto la mia famiglia come personaggi di una narrazione fittizia che trasforma la storia personale in mitologia.

Rather than writing the film on memories, I suggested the membersof my family as characters in a fictional narrative that transforms personal history into mythology.

Q Puoi dirci qualcosa sulla tua tecnica di disegno?

Can you tell us something about your drawing technique?

A Il film è stato disegnato con un programma di animazione digitale chiamato TV Paint. Ho provato ad avvicinarmi il più possibile all'aspetto dell'inchiostro sulla carta utilizzando speciali pennelli digitali. Idealmente mi sarebbe piaciuto disegnare tradizionalmente su carta, tuttavia per motivi di tempo ho dovuto fare tutto in digitale. Stilisticamente il film prende ispirazione da una miriade di fonti; la quiete realista della Taiwan New Wave, le prospettive surreali forzate dell'opera Joy Street di Suzan Pitt e le litografie illustrate di immaginari religiosi.

The film was drawn thanks to a digital animation program called TV Paint. I tried to get as close as possible to the look of ink on paper, using special digital brushes. Ideally, I would have loved to draw traditionally on paper, but due to time constraints I had stick to doing everything digitally. Stylistically, the film draws inspiration from so many sources: the realist stillness of Taiwan New Wave, the surreal forced perspectives of Suzan Pitt's Joy Street, and the lithographic illustrations of religious imagery.

Q Qual è la relazione tra la protagonista e la rana?

What is the relationship between the protagonist and the frog?

A La rana che appare all'inizio alle bambine è una sorta di presagio che intende prefigurare la loro trasformazione in rane (più esattamente una rana e un girino). Le rane subiscono metamorfosi fisiche molto importanti nei vari stadi della loro vita. In molte (o nella maggior parte) delle culture sono un presagio di pioggia, nascita e trasformazione. Forse la rana all'inizio del film lancia un incantesimo; del tipo soltanto un bacio di vero amore può riportare qualcuno in vita. Onestamente, non ho una metafora specifica per la rana. Molte delle scelte che ho compiuto in questo film sono state molto istintive. Penso che i bambini vedano le cose e vogliano trasformarsi in esse.

The frog that appears to the little girls at the beginning is a sort of omen, meant to foreshadow their possible transformation into frogs (or rather, a frog and a tadpole). Frogs undergo very dramatic physical metamorphoses as they move through the stages of life. In many (or most) cultures, they are omens of rain, of birth and of transformation. Maybe the frog here casts a spell on the children; only a true love kiss bring someone to life. To be honest, I don't have a specific metaphor for the frog. Most of the choices I made in this film were instinctive. I think that children see things and want to turn themselves into them.

PANIQUE À LA NOCE • PANIC AT THE WEDDING

REGIA • DIRECTOR

Haythem Ben Hmida

Tunisia • 13'04'' • Fiction • School of Audiovisual and Cinema – Gammarth

SINOSSI

Durante la cerimonia del loro matrimonio, Nedra muore soffocata, mentre Fahmi è in lutto per la sua condizione finanziaria. Il padre di Fahmi prende in mano la situazione e decide di salvare l'evento.

SYNOPSIS

During their wedding ceremony, Nedra suffocates and dies, while Fahmi mourns his financial situation. Fahmi's father takes matters into his own hands and decides to save the day.

PROFILO

Haytem Ben Hmida ha 26 anni ed è un regista tunisino con un master professionale in scrittura cinematografica e regia presso la School of Audiovisual and Cinema di Gammarth. Ha lavorato e partecipato a numerosi eventi culturali e artistici. Questo interesse lo ha portato a conseguire un diploma di laurea in scrittura e regia al High Institute of Arts and Multimedia Manouba, dove ha avuto l'opportunità di scrivere e dirigere il suo primo cortometraggio *Inspector's Confessions* (fiction, 2021).Continuando a seguire la sua passione, ha diretto altri tre cortometraggi: *Detention* (fiction, 2021), *Static* (documentario, 2022) e *Panic at the Wedding* (fiction, 2023).

PROFILE

Haytem Ben Hmida is 26 years old and a Tunisian filmmaker with a professional master's degree in film writing and directing from the School of Audiovisual and Cinema in Gammarth. He has worked and participated in numerous cultural and artistic events. This interest led him to pursue a graduate degree in writing and directing at the High Institute of Arts and Multimedia Manouba, where he had the opportunity to write and direct his first short film Inspector's Confessions (fiction, 2021).Continuing to follow his passion, he has directed three more short films: Detention (fiction, 2021), Static (documentary, 2022) and Panic at the Wedding (fiction, 2023).

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Il film è dedicato a "tutti i martiri dell'istituzione matrimoniale in Tunisia". Puoi dirci qualcosa di più riguardo a questa dedica?

The movie is dedicated "to all the martyrs of the institution of marriage in Tunisia". Can you tell us a little bit more about this?

A Il tasso dei divorzi in Tunisia è estremamente alto per una complessa serie di ragioni, i matrimoni falliti sono onnipresenti intorno a me, tanto che ho iniziato a vedere il matrimonio come la tomba delle relazioni d'amore. La dedica finale, pertanto, si riferisce sarcasticamente alle persone che non comprendono cosa sia veramente il matrimonio e a coloro che, senza saperlo, intraprendono una strada che li porterà rapidamente ad avere una vita infelice.

Divorce rates in Tunisia are extremely high for a series of complex reasons, broken marriages are everywhere around me, to the point that I started to see marriage as a cemetery for love relationships. The dedication at the end of the work is therefore sarcastically addressed to people who don't understand what marriage really is and to those who, unknowingly, are taking a fast track to a miserable life.

Q Nonostante il film racconti di un matrimonio, il grande assente sembra essere l'amore. Si parla di amore solo all'interno delle canzoni con cui il cantante intrattiene gli invitati. Come mai hai scelto proprio questa colonna sonora?

Even though the movie tells the story of a marriage, love seems to be missing. Love is mentioned only in the lyrics sang to entertain the guests. Why did you choose this specific soundtrack?

A La colonna sonora è una caricatura delle canzoni romantiche sdolcinate, con testi e significati mediocri,

The soundtrack is a caricature of corny romantic songs with mediocre lyrics and meaning, and indeed it aims

dunque ha lo scopo di sottolineare che l'amore è assente in un ambiente materialistico e opportunistico, ma è presente in ridicole canzoni d'amore che sono state pensate solo per intrattenere gli ospiti, nel tentativo di rendere la cerimonia meno intollerabile.

to underline that love is absent in a materialistic/opportunistic environment but present in ridicule love songs that are only conceived to entertain the guests in an effort to make the ceremony less intolerable.

Q Nella scena finale il padre dello sposo fatica a respirare come Nedra. Qual è il significato di questo parallelismo?

In the final scene, the groom's father struggles to breathe, just like Nedra. What's the meaning of this parallelism?

A La scena finale è pensata per essere ambigua in merito a quale sia il personaggio che si sente male, tanto che non ne vediamo il volto o un tratto distintivo. Le interpretazioni possono essere varie e sono tutte molto interessanti. Per quanto mi riguarda, si tratta del personaggio-invisibile del cameraman che ha filmato tutto il matrimonio, il quale si sente male a causa di ciò a cui ha assistito. Per come la vedo io, il film è il video di un matrimonio.

The end scene is meant to be ambiguous as regards which character is feeling sick, as we can't see a face or a distinguishing trait. Interpretations vary and they are all very interesting. As for me, it's the invisible character of the cameraman who filmed the whole wedding and felt sick from what he witnessed. The movie is in fact a wedding tape in my view.

ACCIDENTALLY INTENTIONAL

REGIA • DIRECTOR

Kevin Rahardjo

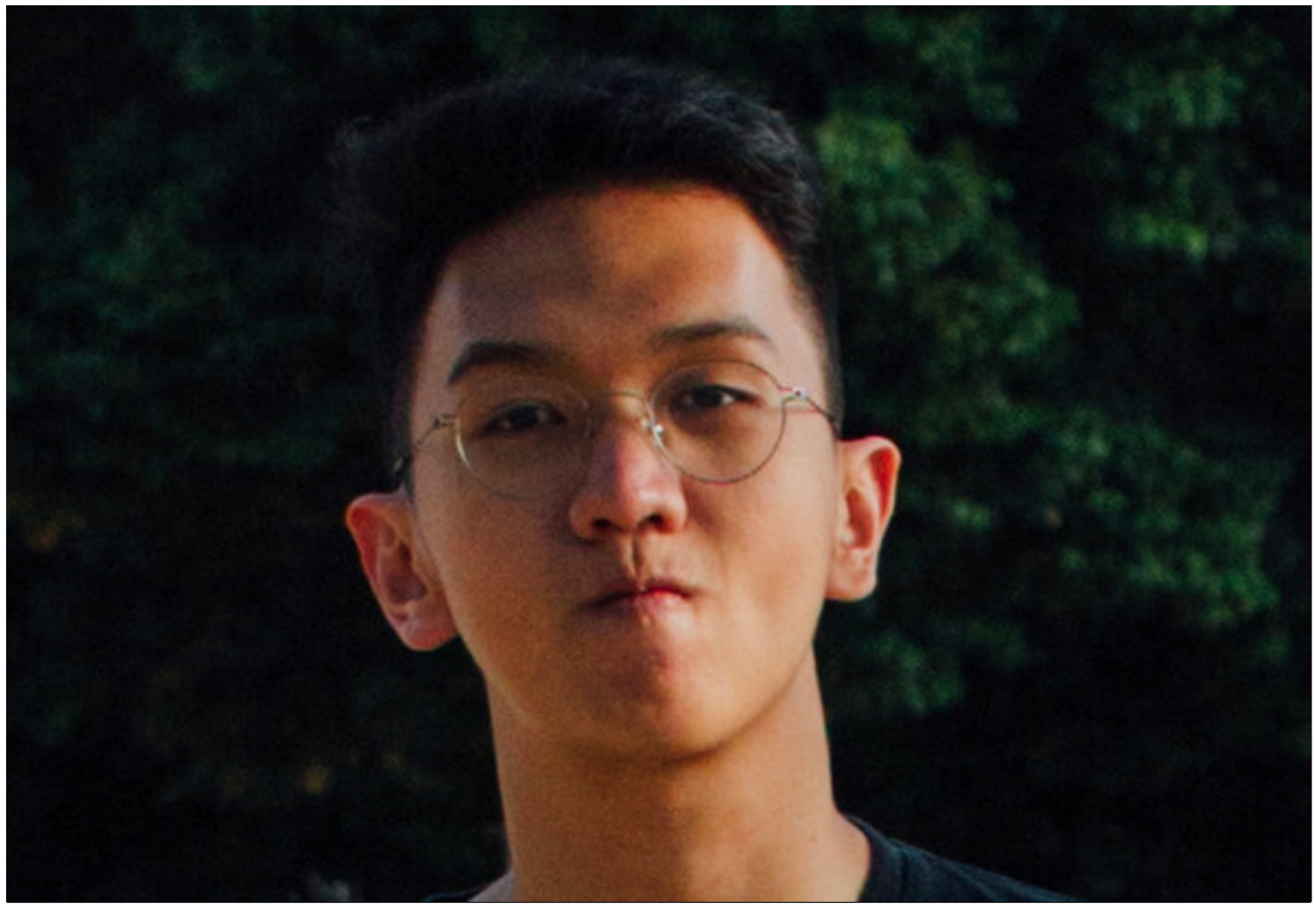
Indonesia • 14'07 '' • Fiction • Pelita Harapan University

SINOSSI

Jovan, un adolescente sedicenne molto religioso, sta guardando un porno per la prima volta quando accidentalmente l'audio si connette al Bluetooth della macchina di sua madre. Viene punito dai genitori devoti cristiani e gli viene chiesto di pentirsi senza alcuna spiegazione.

SYNOPSIS

Jovan, a 16-year-old religious teenager is watching porn for the first time when accidentally the audio connects to Bluetooth in his mother's car. He is punished by his devout Christian parents and he is asked to repent without explanation.



PROFILO

Kevin Rahardjo, classe '99, è uno scrittore, regista e produttore che vive a Jakarta. Attualmente lavora come sceneggiatore presso la Come and See Pictures, compagnia indonesiana. Rahardjo assume il ruolo di produttore per il primo progetto di Rafki Hidayat, *Parasomnia*, vincitrice del NAFF Award e del Platform Busan Prize alla Jakarta Film Week's Producers Lab 2023. Rahardjo è stato co-sceneggiatore per il film *Maiden Home* con il regista Sinn Kirin, un progetto folk-horror vincitrice del VIPO Award al Bifan Naff Market 2023. Il suo recente cortometraggio di *Accidentally Intentional* ha vinto il Best Indonesian Short Film al Jakarta Independent FF 2023.

PROFILE

Kevin Rahardjo, class of '99, is a writer, director and producer living in Jakarta. He currently works as a screenwriter at Come and See Pictures, an Indonesian company. Rahardjo takes on the role of producer for Rafki Hidayat's first project, Parasomnia, winner of the NAFF Award and Platform Busan Prize at Jakarta Film Week's Producers Lab 2023. Rahardjo was co-writer for the film Maiden Home with director Sinn Kirin, a folk-horror project that won the VIPO Award at Bifan Naff Market 2023. His recent short film Accidentally Intentional won Best Indonesian Short Film at the Jakarta Independent FF 2023.

INTERVISTA

Q Nel film la natura incontaminata sembra essere il luogo della fuga e del desiderio, da dove deriva questa scelta?

A La scelta di raffigurare la natura incontaminata come luogo di fuga e di desiderio potrebbe derivare dal desiderio di contrastare la purità. Può anche simbolizzare un ritorno agli istinti primordiali e una connessione con qualcosa più grande di noi stessi.

Q Il Cristianesimo ha un ruolo importante nella pellicola, cosa ha significato per te nel passato e ora?

A L'importanza del cristianesimo nel film potrebbe riflettere la mia storia personale. La mia famiglia è molto religiosa, il che mi condiziona in maniera piuttosto negativa. Nascondono spesso questioni come la pubertà, l'educazione sessuale etc. Il suo significato potrebbe cambiare nel tempo, dalle convinzioni dell'infanzia a una comprensione più profonda o a una messa in discussione della fede in età adulta.

INTERVIEW

Q In your work, the uncontaminated nature seems to be the place of escape and desire, where does this choice come from?

A The choice to depict uncontaminated nature as a place of escape and desire may come from the desire to contrast purity. It could also symbolize a return to primordial instincts and a connection with something greater than ourselves.

Q Christianity plays an important role in the film, what did it mean to you in the past and now?

A The importance of Christianity in the film might reflect my personal background. My family is very religious, which affects me in quite a bad way. They often avoid issues such as puberty, sexual education etc. Its meaning could change over time, from childhood beliefs to a deeper understanding or questioning of faith in adulthood.

Q Nel finale proponi un legame tra fede religiosa e desiderio sessuale, qual è il messaggio che vuoi dare?

In the end, you suggest the existence of a link between religious faith and sexual desire, what is the message you want to convey?

A La connessione tra fede religiosa e desiderio sessuale nel finale del film suggerisce una relazione complessa tra la spiritualità e la natura umana, esplorando temi quali la purezza e la tentazione. Il messaggio potrebbe essere che i desideri spirituali e fisici sono parti inerenti all'essere umano, quindi trovare un equilibrio tra i due risulta cruciale per la realizzazione personale e la crescita spirituale.

The connection between religious faith and sexual desire at the end of the film suggests a complex relationship between spirituality and human nature, exploring themes of purity and temptation. The message could be that both spiritual and physical desires are part of being human, and finding balance between them is crucial for personal fulfillment and spiritual growth.

FRAGMENTE VON UNS • FRAGMENTS OF US

REGIA • DIRECTOR

Ido Gotlib

Germany • 21'45" • Fiction • Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

SINOSSI

Samuel si sottopone a una terapia del suono sperimentale, che lo aiuta a rivivere ricordi un tempo registrati. Uno alla volta, rivive dei momenti del passato che hanno determinato il rapporto con i suoi genitori nei mesi finali della vita di suo padre. Ma quando Samuel cerca di andare oltre i limiti della tecnologia, la terapia va fuori controllo.

SYNOPSIS

Samuel undergoes an experimental sound therapy that helps him to re-live memories once recorded. One by one, he revisits past moments that had shaped his relationship with his parents in the final months before his father's death. When Samuel tries to go beyond the limits of technology, the therapy goes out of control.

PROFILO

Ido Gotlib è un pluripremiato regista emergente, nato nel 1999 a Haifa, in Israele. Al momento sta studiando alla Film University Babelsberg Konrad Wolf (Potsdam, Germania). Ha partecipato a molti festival di cinema internazionali, dove è stato premiato e nominato per i suoi film *The Runaway* e *The Boy*. *Fragments of Us* ha avuto il suo debutto internazionale al Festival Internazionale di Cortometraggi di Busan (da qualifica agli Oscar) e l'anteprima in Nord America allo Hollywood Shorts FF. Il suo film più recente è al momento in post-produzione, ed è co-prodotto con uno dei più importanti canali televisivi europei, 3sat.

PROFILE

Ido Gotlib is an award winning emerging film director, born in 1999 in Haifa, Israel. He is currently a student at Film University Babelsberg Konrad Wolf (Potsdam, Germany). He participated in many international film festivals, where he was awarded and nominated for his films *The Runaway* and *The Boy*. *Fragments of Us* premiered at the Busan International Short Film Festival (Oscar-Qualifying) and in North-America at the Hollywood Shorts FF. His upcoming film is in post-production and co-produced with one of the key European TV channels - 3sat.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Nei momenti di difficoltà la famiglia è messa a dura prova, e tutti soffrono, anche se ciascuno a modo suo. Cosa ti ha spinto a raccontare questa situazione?

When facing hardships, the family is put to the test and everybody suffers, even if each in their own way. What made you tell this particular situation?

A Ho trovato l'ispirazione quando un mio amico, un compositore di musica da film, mi ha raccontato di un suo progetto, nel quale ha creato delle composizioni per una stanza speciale in cui ascoltare la musica in tre dimensioni. L'effetto sarebbe stato raggiunto grazie a decine di altoparlanti sparpagliati per tutta la stanza, in cui ti sarebbe sembrato, ad esempio, come se un violino potesse letteralmente volare intorno a te, creando musica nel mentre. È stato a questo punto che qualcosa è scattato nella mia mente e ho pensato: "Ma se usassimo lo stesso principio per lo voci invece che per gli strumenti? E se questo potesse essere un modo per riconnettere le persone con i loro cari?".Ho sviluppato un'immediata connessione emotiva con questo pensiero, dal momento che a quelpunto mi ero trasferito a Berlino solo da un anno, durante la pandemia di Covid-19. La mia stanza dell'epoca,

I was inspired when a friend of mine, a film music composer, told me about a project of his, in which he created compositions for a special room in which to listen to music in three dimensions. The effect would be achieved by having dozens of speakers scattered throughout the room, where it would sound, for example, as if a violin could literally fly around you, creating music in the process. It was at this point that something clicked in my mind and I thought, "But what if we used the same principle for voices instead of instruments? What if this could be a way to reconnect people with their loved ones? "I developed an immediate emotional connection with this thought, since at that point I had only moved to Berlin for a year, during the Covid-19 pandemic. My room at the time, fresh and empty, combined this crazy combination of excitement about a new step in my life and painful

fresca e vuota, univa questa folle combinazione di entusiasmo per un nuovo passo nella mia vita e di doloroso allontanamento dal mio passato e impossibilità di condividere questo spazio con i miei cari, visto che erano così lontani, dietro al muro della pandemia.

estrangement from my past and inability to share this space with my loved ones since they were so far behind the pandemic wall.

Q In questo film esplori il rapporto genitori-figli e le aspettative che gli uni ripongono negli altri ma che possono diventare solo un gran peso da portare. La terapia alla fine ha aiutato Samuel?

In this short movie, you explore the relationship between parents and their children and their mutual expectations that may become a very heavy burden. Did sound therapy really help Samuel in the end?

A Sono molto felice che tu mi abbia fatto questa domanda, visto che il climax del film ha proprio come scopo quello di creare un dibattito tra gli spettatori sul suo finale. Durante il corso conosciamo il passato di Samuel e scopriamo il rapporto molto complesso che ha con la sua famiglia, e queste due cose hanno come risultato un impulso inaspettato a cui Samuel giunge durante il corso della terapia. È una situazione ambigua, in cui mettiamo in discussione l'etica dei personaggi e ci dobbiamo confrontare con la scombussolante complessità e fragilità di

I am very grateful you asked this question, since the climax is to stimulate the audience to discuss about the end of the film. We experience Samuel's past and discover the complex relationship he has with his family, which results in an unexpected impulse that Samuel experiments during the course of the therapy. It is an ambiguous situation, where the ethics of the characters is questioned and we have to face the unsettling complexity and fragility of the human mind.

quella che è la mente umana.

Q I suoni sono una parte fondamentale del tuo film: dai spesso un ruolo importante al sonoro oppure si tratta di una scelta specifica per questo corto?

Sounds are a fundamental part of your short movie: do you always give such importance to sounds or is it just a choice specific to this movie?

A Il linguaggio sonoro per me è importante tanto quanto il visivo nei film. È sempre stata una parte equivalente nella mia visione. Per quanto riguarda questo corto nello specifico: ero entusiasta di poter fare il contrario di quello che si fa di solito in film in cui si devono riallestire dei ricordi. Mi chiedevo: "Ma che succede se io "bendo" gli spettatori e piuttosto *faccio vivere loro i suoni dei ricordi*?". Di fatto anche quei frammenti di memorie del protagonista Samuel che osserviamo nel corto sono nient'altro che le sue interpretazioni visive dei suoni che sente con noi. *Fragments of Us* è un film concettuale che ha dovuto scontrarsi con molte sfide complesse nell'allestimento. Durante la sua creazione molti ci hanno avvisato del rischio di non essere compresi, ma sono molto felice nel notare come invece il pubblico internazionale sia molto bravo

Sound language is as important as the visual one in films. It has always been an equal part of my vision. Regarding this film: I was enthusiastic about doing the opposite of what is normally done in films when it comes to staging memories. I was asking myself: "What if I "blindfold" the audience and let it rather *experience the sounds of the memories*?" Even Samuel's fragments of memories are nothing but his own visual interpretation of sounds that he hears with us. *Fragments of Us* is a conceptual film that had to face many complex staging challenges. During its development, many had warned us of the risk of not being understood, but I am very happy to see how the internatio nal public is really good at perceiving and interpreting the story. Which proves the extraordinary and universal power of sound in storytelling.

nel percepire e interpretare la storia. Il che prova lo straordinario e universale potere del sonoro nella narrazione.

HĀ'ŌẎĀ'I MIṬHĀ'I • THE SWEETNESS OF AIR

REGIA • DIRECTOR

MD.Rabbi Bhuiyan

Bangladesh • 15' • Fiction • Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

SINOSSI

Un bambino di 8 anni che non sa nulla della guerra, ma che vive la sua vita quotidiana nella realtà della guerra. Oltre al sangue, alla morte e alla processione, nella guerra ci sono anche i proiettili, con i quali può comprare il suo zucchero filato preferito. Se la guerra si ferma e lo spargimento di sangue cessa, cessa anche la fornitura di proiettili. Il ragazzo innocente inizia a pensare a come comprerà lo zucchero filato d'ora in poi se la guerra finirà. Odia la guerra e allo stesso tempo ama lo zucchero filato.

SYNOPSIS

An 8-year-old boy who knows nothing about war but spends his daily life in the reality of war. Besides blood, death, and procession there are also bullet in war that he can use to buy his favorite cotton candy. If the war and bloodshed stop, also the provision of bullets will end. The innocent boy starts thinking about how he will buy cotton candy from now on if the war is over. He hates war but at the same time loves candy floss.

PROFILO

MD. Rabbi Bhuiyan, alias Rakayet Rabby, è regista e sceneggiatore indipendente con la passione per la narrazione. Conseguito il diploma di laurea, sta seguendo un master in drammaturgia presso l'Università Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam. L'interesse di Rabbi per la cinematografia nesce in giovane età, i suoi film sono stati presentati in anteprima e su piattaforme televisive e OTT in Bangladesh, raccogliendo il plauso della critica e un pubblico sempre più numeroso. Con ogni nuovo progetto, Rabbi continua a spingersi oltre i confini della sua arte e la sua passione per la narrazione rimane in primo piano nel suo lavoro.

PROFILE

MD. Rabbi Bhuiyan, aka Rakayet Rabby, is an independent filmmaker and screenwriter with a passion for storytelling. Having earned his bachelor's degree, he is pursuing a master's degree in dramaturgy at Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University. Rabbi's interest in filmmaking nesce at a young age, his films have premiered and been shown on TV and OTT platforms in Bangladesh, garnering critical acclaim and growing audiences. With each new project, Rabbi continues to push the boundaries of his art, and his passion for storytelling remains at the forefront of his work.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Il suo film cattura magnificamente la giustapposizione tra l'innocenza e la dura realtà della guerra attraverso gli occhi di un bambino di otto anni. Come ha gestito il delicato equilibrio tra la rappresentazione degli aspetti più crudi della guerra e il mantenimento dell'innocenza del giovane protagonista?

Your film beautifully captures the juxtaposition of innocence and the harsh reality of war through the eyes of an eight-year-old boy. How did you navigate the delicate balance between portraying the grim aspects of war and maintaining the innocence of the young protagonist?

A I bambini conoscono gli orrori della guerra. Le notizie sulla guerra possono essere ascoltate solo accendendo la televisione. Ha un impatto maggiore sulla psicologia dei bambini. Ho solo cercato di richiamare la sua memoria emotiva. E di applicarlo alle condizioni del film. Il mio team, in particolare il direttore della fotografia e la madre del bambino, mi hanno aiutato in questo. Non c'è un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo in cui abbiamo girato il film. Da un luogo all'altro ho portato il bambino a volte sulle mie spalle e a volte in grembo, il che ha creato un legame molto profondo. Lui capiva i miei pensieri.

Children know the horrors of war. News about a war can only be heard by switching the TV on. It has a greater impact on children's psychology. I just tried to recall the little boy's emotional memory and to apply it to the given conditions of the film. My team, especially the cinematographer and the child's mother, helped me in this. No means of transport take you to the location where we shot the movie. From one place to another, I sometimes carried the child on my shoulders and sometimes held him, which created an extremely strong bond between us. He surely understood my thoughts.

Q Il film introduce una prospettiva unica sulla guerra, in cui il bambino usa i

The film introduces a unique perspective on war, where the young boy

proiettili per comprare il suo zucchero filato preferito. Come ha sviluppato il concetto e quale messaggio o commentosperava di trasmettere sull'impatto del conflitto sulle semplici gioie dell'infanzia?

uses bullets to buy his favorite cotton candy. How did you develop the concept, and what message or comment were you hoping to convey about the impact of conflict on the simple joys of childhood?

A Ho sentito questo concetto per la prima volta da Zafar Zainal. Amo questo concetto. Trasformo le idee in storie. Ho iniziato a scrivere. Le armi servono solo quando c'è una guerra e lo sviluppo economico si ha solo quando si vendono armi. Il bambino non vuole combattere in cuor suo. Il bambino odia la guerra, ma allo stesso tempo pensa che se c'è una guerra otterrà dei proiettili e che se otterrà dei proiettili potrà mangiare zucchero filato. Quando la guerra finirà, non riceverà più zucchero filato. Ma il bambino non capisce che se non ci sarà la guerra, tutto il mondo si trasformerà in zucchero filato. La dolcezza fluttua nell'aria. Mi sembra che tutti i Paesi del mondo che sono impegnati nella guerra, che la aiutano, siano ignoranti come i bambini. Come i bambini, anche loro non capiscono quanto sarebbe bello il mondo senza la guerra.

I first heard this concept from Zafar Zainal. I love this concept. I turn ideas into stories. I started to write. Weapons are only needed when there is a war and economic development happens only when weapons are sold. The child does not want to fight at heart. The child hates war but at the same time thinks that if there is a war, he will be able to gather sufficient bullets to eat cotton candy. When the war ends, he will not get any more cotton candy. The child does not understand that if there is no war, the whole world will turn into cotton candy. Sweetness floats in the air. It seems to me that all the countries of the world engaged in war or helping the war are as ignorant as children. Like children, they also do not understand how beautiful the world would be without war.

Q In qualità di regista indipendente con un corpo di lavori in crescita, lei ha mostrato una visione creativa distinta in ogni progetto. Come si è evoluto il suo stile cinematografico nel tempo e quali tecniche cinematografiche ha utilizzato in questo film per trasmettere le sfumature emotive della narrazione? Inoltre, come vede evolversi la sua narrazione nei progetti futuri, visto che attualmente si occupa di drammaturgia?

As an independent filmmaker with a growing body of work, you have showcased a distinct creative vision in each project. How has your filmmaking style evolved over time, and what cinematic techniques did you specifically employ in this film to convey the emotional nuances of the narration? Additionally, how do you see your storytelling evolving in future projects, given your current pursuits in dramaturgy?

A Non penso al futuro. La mia tecnica di costruzione dipende dalla storia. Durante la realizzazione di questo film sono stato influenzato dal movimento Neorealista italiano. Ho prodotto il film adattando il cinema italiano Neorealista.

I never think about the future. My construction technique depends on the story. It was the Italian New Realist movement that influenced this work. I made this the movie by adapting the Italian New Realist film.

DANCING ON A CLOUD • PIERWSZY TANIEC W CHMURACH

REGIA • DIRECTOR

Michał Mieszczyk

Poland • 23' • Fiction • Polski Kieslowski Film School

SINOSSI

Cercando redenzione, Patryk prova a mettere a posto i pezzi della sua vita con Maja e a diventare un buon padre per il figlio di lei, Mati. Per trovare i soldi per il matrimonio, decide di diventare complice di un traffico di droga. Inaspettatamente, però, il padre biologico di Mati torna in patria e rappresenta tutto ciò che Patryk non ha: stabilità, sicurezza e denaro. I sogni di Patryk si devono quindi scontrare con la dura realtà.

SYNOPSIS

Seeking redemption, Patryk is trying to put his life together with Maja and to become a father to her son Mati. In order to get money for the wedding, he decides to become an accomplice in a drug smuggling. Unexpectedly, Mati's biological father returns to the country. He represents everything Patryk lacks: stability, security and affluence. Patryk's dreams collide with ruthless reality.

PROFILO

Regista di Varsavia, Polonia, diplomato alla Scuola di Cinema Kieslowski. Finalista di numerosi concorsi cinematografici. Come sceneggiatore, ha debuttato nel lungometraggio *Time for love* diretto da Miguel Velez. È anche coautore della sceneggiatura del lungometraggio di Marcin Koszalka *White Courage*, ora nelle sale. È borsista del Polish Film Institute con la sceneggiatura di *The Prince*, un thriller psicologico, scritto sotto la supervisione artistica di Krzysztof Zanussi.

PROFILE

Director located in Warsaw, Poland, graduate of Kieslowski Film School. Finalist of many film competitions. As a screenwriter, he made his feature debut with *Time for love* directed by Miguel Velez. He is also the co-author of the script of the feature film by Marcin Koszalka *White Courage* now in cinemas. He is a scholarship holder of the Polish Film Institute with the script *The Prince*, a psychological thriller, written under the artistic supervision of Krzysztof Zanussi.

INTERVISTA

Q Ogni personaggio compie delle scelte importanti e sembra che ognuna di queste scelte crei danno agli altri. Perché hai deciso di raccontare così questa storia?

A Il mio lavoro spesso ruota attorno al concetto di destino e all'entità dell'influenza che abbiamo davvero sulle nostre vite. I miei personaggi spesso sono vincolati dall'inevitabile - una forza che li costringe a obbedire alle sue strane vie, tramite piccoli e apparentemente insignificanti dettagli che portano inesorabilmente verso la tragedia. Il personaggio principale è nato sotto una cattiva stella; non importano le sue azioni e decisioni, il suo destino è già segnato. *Alcuni sono nati per il dolce piacere, altri sono nati per la notte eterna*. E all'interno di questo mondo, di questo percorso lineare automaticamente predisposto per la distruzione, giace il fascino indiscutibile di tutti i suoi tentativi. Ci sembra che lui non abbia nessuna possibilità di redenzione, eppure ci prova e riprova. Tutti ci proviamo - e fintantoché proviamo, viviamo. Anche nel mio film più recente esploro nozioni simili; questa volta però l'aspetto criminale della storia avrà conseguenze molto più serie e catastrofiche.

INTERVIEW

Q Every character in this movie makes some important choices, and it seems that each of them will cause harm to everyone involved. Why did you decide to tell the story this way?

A My work often revolves around the concept of fate and the entity of influence we really have on our lives. My characters are often bound by inevitability - a force that compels them to obey its strange ways, with small, seemingly insignificant details ultimately leading them to tragedy. The main character was born under a dark star; no matter his actions and decisions, his destiny is marked. *Some are born to sweet delight, some are born to endless night*. It is within this world, this linear path automatically set for destruction, that the unquestionable beauty of all his endeavors lies. We feel he has no chance for redemption, yet he tries, and tries. We all try - as long as we try, we live. In my most recent movie, I have also explored similar issues. This time, however, the criminal aspect of the story will have much more serious and catastrophic consequences.

ta, però, l'aspetto criminale della storia avrà delle conseguenze molto più serie e catastrofiche.

Q Durante il film, utilizzi principalmente dei primi piani. Puoi dirci qualcosa di più sulle tue scelte tecniche?

Throughout the movie, you mainly use close-up shots. Can you tell us something more about your technical choices?

A Abbiamo utilizzato quasi esclusivamente un'unica angolazione e posizionamento della telecamera in ogni scena. In questo modo, volevo mostrare un unico punto di vista, come in un documentario. Utilizzando quasi solo primi piani, abbiamo potuto essere molto più vicini ai nostri personaggi e alle loro emozioni. Dopo tutto, si tratta di una storia con un'atmosfera spoglia, naturalistica. Abbiamo girato in luoghi reali, usando solo la luce naturale. Il mondo brutale, sporco ed emaciato osservato dalle angolazioni imperfette della telecamera portatile enfatizza quanto i personaggi siano veramente persi. Abbiamo utilizzato ogni metodo per evitare l'estetica artificiale e il conseguente indebolimento dell'autenticità della storia. Per me, l'autenticità è la cosa più importante: se non riesco a

We almost exclusively used one camera angle and placement in each scene. This way, I wanted to display only one point of view, similar to what happens when shooting a documentary. By using mainly close-ups, we could be as close to the characters and their emotions. It is, after all, a story with a naked, naturalistic atmosphere. We were shooting in real locations, using only natural light. The rough, brutal and dirty world observed from the imperfect hand-held camera angles emphasizes how lost the characters really are. All of these measures were intended to avoid artificial aesthetics, and the consequential undermining of the story's authenticity. In my opinion, authenticity is the most important thing. If I cannot feel it, we do as many takes as we have to so we can achieve

sentirla, faccio rifare le riprese finché non raggiungiamo la credibilità. A volte gli attori si sono stancati di questo, ma una volta che ci siamo seduti tutti a guardare lo schermo, erano tutti commossi dal livello di verità che eravamo riusciti ad ottenere. Ciò, ovviamente, è stato ottenuto anche grazie allo splendido lavoro di montaggio, ma è importante enfatizzare quando sia stato eccellente il lavoro degli attori.

credibility. The actors were frustrated at times, but when we all sat down to watch them on the screen, everyone was moved by the level of truth we had achieved. This, of course, comes from the fantastic editing, but it is important to emphasize what a good job the actors did.

Q A cosa ti riferisci con il titolo?

What does the title mean?

A Questa è una storia interessante: inizialmente, si riferiva allo stucchevole effetto della nebbia fitta sul pavimento utilizzato nei matrimoni durante il primo ballo degli sposini; avevo trovato in ciò una rappresentazione perfetta del sogno semplice ma terribilmente irrealistico del nostro eroe. Ma dopo l'anteprima alla scuola di cinema, il pubblico ha pensato che il titolo si riferisse al famoso romanzo di Marek Hłasko chiamato *First step in the clouds* (*Il primo passo nelle nuvole*): è la storia di una giovane coppia che non riesce a trovare uno spazio dove fare l'amore. Alla fine, la loro relazione è distrutta

That is an interesting story. Initially, it referred to a rather cloying effect of heavy fog on the floor where newlyweds normally dance for the first time. In this I found a perfect description of the hero's simple, yet strikingly unrealistic dream. After the first screening at the cinema school, the audience believed that the title referred to a well-known novel by Marek Hłasko called *First step in the clouds*. It is a story of a young couple unable to find a place where they could make love. Ultimately, their romantic relationship is shattered by the brutal socrealism of post-war Warsaw. Hłasko, a rebellious

dal brutale socrealismo della Varsavia del dopoguerra. Hłasko, una leggenda ribelle degli anni Sessanta, mi ha influenzato molto quando ero più giovane; nonostante avessi letto tutte le sue opere, ero completamente all'oscuro delle somiglianze tra questo suo libro e il mio film. In questo modo ho quindi realizzato che Hłasko ha avuto un'influenza implicita sulla mia opera, come se fosse stato un alter ego profondamente nascosto di cui avevo quasi dimenticato l'esistenza. C'è un bellissimo mistero dietro alla regia e all'arte in generale: solo dopo che l'opera viene finita e che gli spettatori possono guardarla realizziamo di cosa si tratti realmente e quali siano i tanti livelli di noi che vengono esposti. E se gli spettatori sentono che la storia raccontata parla anche di loro, allora so che ne è valsa la pena di raccontarla.

legend of the 1960s has shaped me as a young man. Having read all his works, I was still completely unaware of the similarities between this book and my film. This way, I somehow realized that Hłasko has had a subliminal effect on my work, as if he was a deeply buried alter ego whose existence I almost forgot about. There is a beautiful mystery in filmmaking and art in general. Only after it is done and the viewers can watch it, we realize what it really is, and on how many levels it exposes us to. If the viewers feel that the movie is also about them, I realize it was worth doing.

PUSTA NOC • EMPTY NIGHT

REGIA • DIRECTOR

Ina Hrabarenka

Poland • 12'23" • Fiction • Warsaw Film School

SINOSSI

Due sorelle si incontrano la notte prima del funerale della madre. Riusciranno a risolvere i vecchi rancori prima dell'alba?

SYNOPSIS

Two sisters meet the night before their mother's funeral. Will they be able to resolve old grievances before dawn?

PROFILO

Montatrice e regista nata nel 1992 in Bielorussia. Si è laureata in giornalismo presso l'Università Europea di Scienze Umanistiche e in regia presso la Scuola di Cinema di Varsavia. Il suo primo cortometraggio *The Meet* è stato proiettato in numerosi festival polacchi, come New Horizons, Krakow Film Festival e Gdynia Film Festival.

PROFILE

Editor and director born in 1992 in Belarus. A graduate of journalism at the European University of Humanities and directing at the Warsaw Film School. Her first short film *The Meet* was screened at numerous Polish festivals, such as New Horizons, Krakow Film Festival and Gdynia Film Festival.

INTERVISTA

Q Uno dei temi che vengono messi in risalto all'interno del cortometraggio è il modo in cui la tossicodipendenza possa inquinare i rapporti familiari, anche quelli più stretti. Alla luce di questo, come è possibile leggere il gesto finale compiuto da Eva?

A Anche se Eva voleva riallacciare i rapporti con la sorella, credo che sapesse che a lungo andare avrebbe potuto danneggiare Hanna. Quindi, a prescindere da come ha concluso la loro breve riunione, Eva ha fatto ciò che pensava fosse meglio per Hanna.

Q La scena dello specchio è uno dei momenti più emblematici del corto. Che valore ha, anche in relazione al tipo di rapporto che Eva sembra aver avuto con la defunta madre?

A È il primo momento di connessione tra le sorelle, ma non è positivo. Al contrario, suscita ricordi dolorosi e questioni irrisolte.

Q Quale nesso intercorre tra il titolo, *Empty night*, e il contenuto del corto-

INTERVIEW

One of the themes highlighted in this short film is how drug addiction can spoil family relationships, even the closest ones. In light of this, how can Eva's final gesture be interpreted?

Even though Eva wanted to reconnect with her sister, I think she knew this could hurt Hanna in the long run. So, independently from the way she chose to end their brief reunion, Eva did what she thought was best for Hanna.

The mirror scene is one of the most emblematic moments of the short film. What value does it have, even with respect to the kind of relationship Eva seems to have had with her late mother?

It is the first moment of connection between the two sisters, but it is not positive. Instead, it raises painful memories and unresolved issues.

What is the connection between the title, *Empty night*, and the content of

metraggio?

A Il titolo del film riflette il mondo interiore della protagonista. La sua vita è segnata dalla solitudine, dalla delusione e dalla ricerca di un significato. L'incontro con la sorella, che avrebbe potuto essere un raggio di speranza, non porta il sollievo desiderato. Alla fine del film, Hanna rimane con le stesse domande esistenziali e una sensazione di vuoto.

the short film?

The title of the film reflects the inner world of the main character. Her life is marked by loneliness, disappointment, and a search for meaning. The meeting with her sister, which could have been a ray of hope, does not bring the desired relief. In the end of the film, Hanna remains with the same existential doubts and a feeling of emptiness.

ALVIDA • THE LAST GOODBYE

REGIA • DIRECTOR

Dilu Maliackal

India • 29'52" • Fiction • National Institute of Design Madhya Pradesh

SINOSSI

Alvida narra la storia di Miraal, una giovane donna musulmana. Quando smette di ricevere notizie dal compagno partito per lavoro, decide di partire per un viaggio verso Kerela alla ricerca del marito scomparso. Ad accompagnarla saranno sua figlia Naureen e la sua vicina Jyoti, anche lei rimasta sola. Il film esplora le tematiche di lutto, migrazione e ruoli di genere, in maniera delicata e toccante.

SYNOPSIS

Alvida tells the story of Miraal, a young Muslim woman. When she stops receiving news from her partner who has left for work reasons, she decides to embark on a journey to Kerala in search of her missing husband. Her daughter Naureen and her neighbour Jyoti, who has also been left alone, accompany her in the search. The film delicately and movingly explores themes such as grief, migration and gender roles.

PROFILO

Dilu Maliackal ha studiato Communication Design al National Institute of Design, Madhya Pradesh, India. La sua passione per lo storytelling l'ha portata a utilizzare, come mezzi espressivi, la creazione di contenuti e il filmmaking, fino ad arrivare alla produzione del suo corto-fiction di debutto *Chirath*, nel 2020. Preceduto da due documentari acuti, *Zahreela* e *Bagawat - the Rebellion*, *Alvida* (2023) è il suo film di diploma.

PROFILE

Dilu Maliackal studied Communication Design at the National Institute of Design, Madhya Pradesh, India. Her passion for storytelling has driven her to use creation and filmmaking as means of expression, which eventually culminated in the production of her debut short fiction *Chirath*, in 2020. *Alvida* (2023) was made after two poignant documentaries, *Zahreela* and *Bagawat - the Rebellion*, and is her graduation report.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Prima di *Alvida*, hai girato due documentari che rappresentano delle problematiche dell'India moderna, come l'inquinamento e la violenza. Come mai hai scelto di girare un film di finzione invece di un documentario per discutere le tematiche presenti in *Alvida*?

Before *Alvida*, you shot two documentaries depicting some of the problems presently affecting modern India, such as pollution and violence. Why did you choose to shoot a fiction film instead of a documentary to discuss the issues you present in *Alvida*?

A Passare da documentari a film di fiction come *Alvida*, mi ha fornito una superficie più ampia per il mio storytelling, permettendomi di esplorare la profonda connessione emotiva con il pubblico. I film di finzione spesso raggiungono un pubblico più ampio e sono in grado di tessere narrative complese che riecheggiano a un livello personale, arrivando ad avere potenzialmente un impatto più profondo sulla consapevolezza e sull'atteggiamento del pubblico nei confronti delle problematiche rappresentate. Volevo incorporare ogni elemento e limite nella protagonista, in modo da renderla più verosimile affinché il pubblico potesse empatizzare meglio con lei e, invece di restituire una mera rappresentazione dei fatti, voglio che comprendano e mettano in discussione questi limiti.

Shifting from documentaries to a fiction film like *Alvida* provided me a broader canvas for storytelling and allowed me to explore the deep emotional connection with the audience. Fiction films often reach a wider audience and can weave complex narratives that resonate on a personal level, potentially leading to a deeper impact on the public awareness and attitudes towards the represented issues. I wanted to incorporate the main character's traits and limits in order to make her relatable for the audience so that it could empathize with her in a better way. Instead of conveying a factual representation, I wanted the public to understand and question such limits.

Q Il background personale come ha influenzato l'ideazione dei personaggi?

How did your personal background influence your idea of the characters?

A Il mio background personale come donna islamica ha plasmato in modo significativo i personaggi e la loro progettazione, infondendoli di esperienze, pensieri e nuance culturali autentiche. Questa profondità ha aggiunto realismo e possibilità di empatizzare, permettendo al pubblico di connettersi in modo più profondo con personaggi e i loro percorsi. Discussioni con donne della mia cultura, così come tra donne di culture e età differenti, mi hanno aiutato a capire i loro punti di vista. È stata davvero una parte cruciale per rendere questo film autentico.

My personal background as an Islam woman significantly shaped the characters and their design by infusing them with authentic experiences, beliefs, and cultural nuances. This depth has undoubtedly added realism and relatability, enabling the audience to connect more deeply with the characters and their personal itineraries. Discussions with women from my culture, as well as different cultures and age groups, helped me to understand their different points of view. It was indeed a crucial part for the authenticity of the film.

Q Fin dalla scena di apertura, siamo immediatamente colpiti dal cromatismo delle scene. Quale ruolo ha giocato la fotografia in questo corto?

Right from the opening scene, we are immediately struck by the chromatic elements of the scenes. What role does photography play in this short?

A Credo che, attraverso gli elementi cromatici, possiamo impostare il tono emotivo e l'atmosfera fin dall'inizio. Comunica visivamente temi, emozioni e contrasti, guidando la risposta emotiva dello spettatore ed evidenziando i

I believe that, through chromatic elements, we can set the emotional tone and atmosphere right from the start. It visually communicates themes, emotions, and contrasts, guiding the viewer's emotional response and

messaggi di base della storia. La prima scena, ripresa dall'alto, era una rappresentazione della prospettiva divina e i toni di bianco e nero mostrano come la vita e la morte siano come una partita di scacchi per una realtà più alta. La scena di apertura si concentra sullo stabilire il tema principale del film - i confini.

highlighting the narrative's underlying messages. The first scene from a top angle was a depiction of god's perspective and the color tones of black and white show how life and death are nothing but a chess game seen from a higher dimension. The opening scene focuses on establishing the main theme of the movie - boundaries.

THE BORDERS NEVER DIE

REGIA • DIRECTOR

Hamidreza Arjomandi

Islamic Republic of Iran • 14'50'' • Fiction • Iranian Youth Cinema Association

SINOSSI

Una famiglia curda è costretta a lasciare la propria casa a causa della guerra. Per raggiungere il confine, devono percorrere strade dure e difficili.

SYNOPSIS

A Kurdish family is forced to leave its home because of the war. To reach the border, they have to follow roads difficult to travel.

PROFILO

Hamidreza Arjoamandi è produttore, scrittore e regista dei cortometraggi *This alley is not a dead end - Mr. Dream - The Borders never die*. È laureato in regia presso l'Associazione Cinema Giovanile Iraniano e diplomato in fotografia presso l'Associazione del Cinema Giovanile Iraniano. È inoltre diplomato al corso di distribuzione cinematografica internazionale presso la Terza Scuola di Cinema del Martire dell'Iran.

PROFILE

Hamidreza Arjoamandi is the producer, writer and director of the short films *This alley is not a dead end - Mr. Dream - The Borders never die*. He holds a degree in directing from the Iranian Youth Film Association and a diploma in photography from the Iranian Youth Film Association. He is also a graduate of the international film distribution course at the Third Martyr's Film School of Iran.

INTERVISTA

Q Nel cortometraggio è presente un volto fisico del territorio italiano che è molto lontano da quello di solito associato alla realtà del "Bel Paese", reso attraverso toni neutri e abbastanza assimilabili l'uno con l'altro in una scala di marroni e grigi che rappresentano l'aridità e l'inospitalità del territorio. Come mai ha scelto di realizzare le riprese in Italia e come sono state concepite a livello fotografico le immagini?

A Il motivo per cui uso colori neutri e grigi è per la storia e la narrazione che ho scelto per il film. Una famiglia è stata costretta a lasciare la sua casa e la sua terra e, per far entrare il pubblico nell'atmosfera giusta, logica e credibile, sono giunto alla conclusione che avrei dovuto usare colori grigi e neutri. Poiché questo film è stato girato in Iran e l'Iran e l'Italia hanno somiglianze in molti aspetti culturali, vorrei che il popolo italiano vedesse queste aree di confine in Iran e conoscesse tutte le regioni del territorio. Credo anche che il popolo iraniano e italiano siano formati da persone sensibili e gentili e ho voluto mostrare questo sentimento al pubblico italiano. Inoltre, per le riprese

INTERVIEW

In this short film, there is a physical aspect of the Italian territory that is far from the classic idea we have of the "Bel Paese" (beautiful country), rendered through the use of neutral colors and the greyscale that represents the dryness and the sense of being an inhospitable place. Why did you choose to shoot in Italy and how did you study the photography?

The reason I use neutral and gray colors is due to the story and the narration of the film. A family has been forced to leave its home and its country, and in order to show the audience a correct, logical and believable atmosphere, I concluded that I should use gray and neutral colors. Since this movie was filmed in Iran and Iran and Italy have similarities in many cultural aspects, I would like people in Italy to see these border areas in Iran and get to know all the regions of Iran. Since I believe that the people of Iran and Italy are emotional and kind people, I wanted to show this feeling to the Italian audience. To make this short film, I explored all the border areas of Iran for several mon-

di questo cortometraggio, ho esplorato tutte le aree di confine dell'Iran per diversi mesi e fotografato quei luoghi in modo da poter scegliere spazi visivamente attraenti per il film.

ths and took photographs of all these places so that I could choose visually attractive spaces for the film.

Q Il cortometraggio rappresenta una realtà molto cruda e in cui non sono quasi presenti segni di speranza, a cosa è dovuta la scelta di mettere in scena una vicenda di questo tipo?

This short represents a very cruel reality in which there is almost no hope, why did you choose this subject for a film?

A Vivo in Iran e nelle zone di confine del Kurdistan. La gente della mia terra ha vissuto guerre e migrazioni forzate per diversi anni: mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutte le persone della mia città sono stati costretti a trasferirsi dalle aree urbane alle aree montuose e stanziarsi lì a causa della guerra. Volevo creare questa idea e storia per la gente del mio Paese, mostrando questa tragedia a tutti i popoli del mondo. Spero che il film trasmetta al mondo intero il messaggio di pace e di amicizia dalla mia terra.

I live in Iran, in the areas bordering Kurdistan. The people of my land have experienced war and displacement for several years: my father, my mother, my brothers and sisters and all the people of my city were forced to move from urban areas to the mountainous region and live there because of the war. I really wanted to create this idea and story for the people of my country and show this issue to all the people of the world. I hope this film will convey my homeland message of peace and friendship the whole world.

Q Oltre ai due personaggi, a un certo punto si inserisce la figura di una

At one point a third figure appears, a little girl they choose to bring with

bambina che alla fine loro scelgono di portare nella traversata, eppure, allo stesso tempo, sembra quasi una presenza eterea soltanto evocata: quando le viene porto il cibo non si vede se lei effettivamente se ne nutra e anche il modo in cui è vestita risulta lontano dalla tradizione. Questa figura ha un significato simbolico?

them during their travel; however, she seems like an ethereal presence: when they offer the little girl some food we don't know if she accepts it or not; the clothes she is wearing are also far from the traditional ones. Does this figure have a symbolic meaning?

A La presenza di quella bambina in abiti curdi è del tutto simbolica. La sua presenza rappresenta tutti i bambini che hanno vissuto la migrazione forzata e la guerra; per quell'uomo e quella donna, invece, è una presenza irrealistica e talvolta reale di un bambino che nascerà presto. Nello scrivere la storia, ho voluto aumentare il senso di trasferimento inserendo la figura di questa bambina. Vediamo una madre che sta per dare alla luce un nuovo bambino, ma prima di darlo alla luce, si trova in una situazione mentale ed emotiva difficile e visualizza costantemente sogni e visioni intorno a lei. Aggiungendo il personaggio della bambina, volevo mostrare il sentimento di paura e la preoccupazione della madre per il futuro del suo bambino. Un futuro che

The presence of this little girl in Kurdish clothes is completely symbolic. That little girl symbolizes all the children who have experienced displacement and war; for the man and the woman it is an unrealistic and sometimes real idea of a baby that is going to be born soon. In writing the story, I wanted to increase the sense of displacement by including this little girl. We see a mother who is about to give birth to a new baby, but before giving birth to her child, she is in a difficult mental and emotional situation and constantly visualizes dreams and visions surrounding her. By adding the character of the little girl, I wanted to show that mother's feeling of fear and concern for her child's future. A future that we do not see in the final sequence. They

non vediamo nella sequenza finale. Vanno in una destinazione dove non si sa quale destino li attenda.

go to a destination where we do not know what fate awaits them.

MANTING

REGIA • DIRECTOR

Shuyao Chen

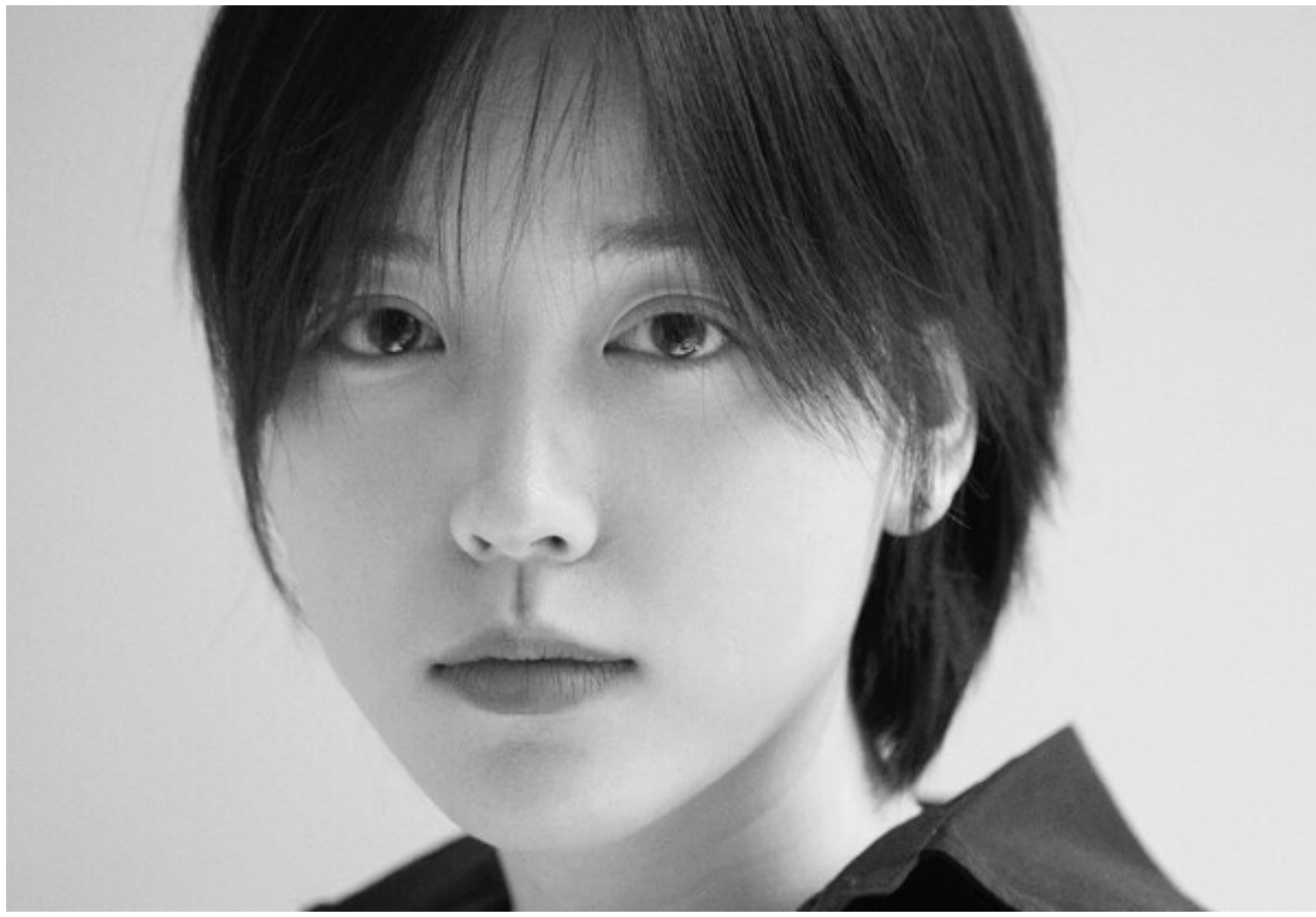
China, USA • 14'59'' • Fiction • New York University

SINOSSI

Manting, una donna cinese sulla sessantina, ritrova l'amante lesbica della sua adolescenza quando una delle sue vecchie compagne di classe muore. Dopo la riunione tra compagni di classe in un bar karaoke, le due finiscono per passare una notte insieme in giro per la città.

SYNOPSIS

Manting, a Chinese woman in her early sixties, reconnects with the lesbian lover from her adolescence when one of her old classmates passes away. After a classmates' reunion in a karaoke bar, they end up spending a night together roaming around the city.



PROFILO

Shuyao Chen è nata e cresciuta a Wenzhou, una città costiera nel sud-est della Cina. Si è trasferita a New York nel 2018 per conseguire un master in cinema alla NYU dopo aver completato gli studi in fotogiornalismo alla Penn State University. Il suo primo cortometraggio *Winter by the River* ha vinto il premio per il miglior attore (concorso internazionale asiatico) allo Short Shorts Film Festival & Asia 2022 e come miglior cortometraggio alla Berlin Film Week 2022, ed è stato selezionato dall'HollyShorts Film Festival 2022.

PROFILE

Shuyao Chen was born and raised in Wenzhou, a coastal city in southeast China. She moved to New York in 2018 to pursue a MFA degree at NYU graduate film after she completed her study in photojournalism at Penn State University. Her first short film *Winter by the River* won Best Actor (Asian International Competition) at the Short Shorts Film Festival & Asia 2022, Best Short Film at Berlin Film Week 2022, and was selected by HollyShorts Film Festival 2022.

INTERVISTA

Q Vediamo che il cortometraggio inizia con un funerale che riunisce questo gruppo di compagni dell'adolescenza. Le due amanti si dimostrano piuttosto anziane, c'è un motivo particolare per la scelta di questo inizio e questo rincontro in questa determinata fascia d'età?

A La storia di *Manting* ha origine da un evento realmente accaduto. Ciò che mi ha davvero commosso e ispirato di questa storia vera è stato il fatto che entrambe le protagoniste erano molto vecchie (anche più vecchie di quanto raffigurato nel film) e una di loro è morta poco dopo il loro ricongiungimento. L'apertura del film con un funerale serve a ricordare gentilmente il tempo limitato rimasto per entrambi i personaggi. L'amore condiviso tra Manting e la sua amante passata è descritto come fugace, spesso privo di un lieto fine.

Q Le due protagoniste perdono l'ultimo pullman e cominciano a girare per la città, risvegliando anche vecchi ricordi e alcune questioni che sembrano essere irrisolte. Come mai ha scelto

INTERVIEW

The short film begins with a funeral that brings together this group of old classmates. The two lovers appear to be quite elderly: is there any particular reason for choosing this kind of beginning and the reunion of these two at that specific age?

Manting's story originated from a true event. What really moved and inspired me about this true story was that both protagonists were very old (even older than depicted in the film), and one of them passed away shortly after their reunion. Opening the film with a funeral serves as a gentle reminder of the limited time left for both characters. The love shared between Manting and her past lover is portrayed as fleeting, often lacking a happy forever ending.

The two protagonists miss the last bus and begin to wander around the city, also awakening old memories and some issues that seem to be unresolved. Why did you choose this method

questo metodo del vagare nella notte?

A Gestire la relazione tra questi due personaggi è stato difficile nel mio processo di scrittura perché avevano molta storia e non si vedevano da secoli. Ho deciso di farli vagare per la città in base alla mia esperienza di incontro con un interesse romantico del passato dopo cinque anni. Entrambi volevamo trascorrere più tempo insieme e chiacchierare di più, ma non sapevamo come estendere la conversazione. Quindi abbiamo inventato delle ragioni per restare, come "Lascia che ti accompagni alla stazione ferroviaria" o "Conosco un posto nelle vicinanze con ottimi spuntini". Sembrava un gioco a cui giochiamo tutti. Ho trovato questo processo di indagine molto interessante e universalmente riconoscibile. Ecco perché la storia di *Manting* ha finito per mostrare questi due personaggi vagare nella notte, aggrappandosi al passato, ma sentendosi allo stesso tempo insicuri riguardo al presente.

Q Da che cosa ha preso ispirazione la storia e qual è il messaggio che vuole

of wandering in the night?

Dealing with the relationship between these two characters was difficult in my writing process because they had a lot of history and had not seen each other in ages. I decided to make them roam around the city based on my own experience of meeting up with a romantic interest from my past after five years. We both wanted to spend more time with each other and chat a little more but did not know how to extend the conversation. Therefore, we made up some excuses to stay together, such as "Let me walk you to the train station," or "I know a place nearby with great snacks". It seemd like a game we all play. I found such a process of probing very interesting and universally relatable. That is why the story of *Manting* ended up showing these two characters wandering around at night, holding onto the past while feeling unsure about the present.

Where did the story take inspiration from and what message do you want

trasmettere attraverso questo cortometraggio, vuole criticare o incoraggiare qualcosa in particolare?

to convey through this short film, do you want to criticize or encourage something in particular?

A L'idea di scrivere la storia di *Manting* mi è venuta per la prima volta dopo la mia esperienza di reporter a Siracusa come studente fotoreporter. Ho incontrato un uomo di 72 anni che ha condiviso con me la sua storia: sua moglie ha divorziato con lui all'età di 70 anni perché voleva smettere di vivere come una lesbica nascosta. Sono rimasta sorpresa dall'idea quasi "folle" della sua ex moglie, perché non avrei mai potuto immaginare qualcuno quasi della stessa età di mia nonna prendere una decisione così rivoluzionaria. Dopo aver svolto ricerche approfondite sulla comunità lesbica in Cina, mi sono imbattuta in un'altra storia vera che in seguito è diventata il punto di riferimento di *Manting*. In questa storia, due donne anziane si innamorarono negli anni '70, ma si separarono dopo che una di loro sposò un uomo. Si sono riavvicinate 50 anni dopo a una riunione del liceo, solo per condividere un mese insieme fino alla morte di una di loro. Ho trovato questa storia

I first got the idea of writing the story of *Manting* after my experience as a reporter in Syracuse while I was a photojournalist student. I met a 72-year-old man who shared his story with me — his wife divorced him at the age of 70 because she wanted to stop living secretly as a lesbian. I was surprised by his ex-wife's almost "crazy" idea because I could never imagine someone at almost the same age as my grandmother making such a life-changing decision. After doing extensive research about the lesbian community in China, I came across another true story that later became the anchor point of *Manting*. In this story, two elderly women had been in love in the 1970s but parted ways after one of them married a man. They reconnected 50 years later at a high school reunion, only to share a month together until one of them passed away. I found this story incredibly sad yet moving. We live in a time when young people are encouraged to "be

incredibilmente triste, ma commovente. Viviamo in un'epoca in cui i giovani sono incoraggiati a "essere loro stessi" e ad assumersene la responsabilità. Tuttavia, un'idea del genere sarebbe stata impensabile per molte donne della generazione di mia madre e di mia nonna, e per quelle prima di loro - Manting è allo stesso modo. Ecco perché sono profondamente empatica con il personaggio principale, Manting. Ha fatto una scelta che le ha cambiato la vita senza comprenderne appieno le implicazioni in quel momento. Volevo che Manting scappasse e abbracciasse l'idea di "essere se stessa" alla fine del film. Ma allo stesso tempo, so che non può. L'amore è amore, ma non è la realtà che ho vissuto o a cui ho assistito crescendo in Cina. La storia che ho scritto non parla dell'amore e dell'uguaglianza, ma di un essere umano che si confronta con una vita che non ha vissuto. Questa è una vita, spero, che potrò vivere e che molte generazioni a venire in Cina potranno vivere.

ourselves" and responsible. However, such an idea would have been unthinkable to many women in my mother and grandmother's generation, and those before them — Manting is the same way. That's why I deeply empathize with the main character, Manting. She made a choice that changed her life without fully understanding its implications at the time. I wanted Manting to run away and embrace the idea of "being herself" at the end of the film. At the same time, I knew she could not. Love is love, but that is not the reality I experienced or witnessed growing up in China. The story I have written is not about love equality but about human beings coming to terms with a life they have not lived. I hope I will get to live my own life, as many other many generations to come in China.

MALAKIUN • NOT YOURS

REGIA • DIRECTOR

Lama Mohamad Youssef

Lebanon • 11'45" • Fiction • Lebanese International University

SINOSSI

Trascorsi 15 anni, Jad affronta un momento di confronto con se stesso e si incolpa per non essere riuscito a proteggersi da un abuso sessuale ricorrente a opera di un familiare.

SYNOPSIS

Fifteen years later, Jad faces a self-confrontation and blames himself for not having been able to protect himself from the recurring sexual abuse by a family member.

PROFILO

Lama Mohamad Youssef si è laureata alla Lebanese International University (LIU) e ora segue un master in Film Directing alla Lebanese University. Regista esperta, con quattro anni di esperienza in quanto direttrice e assistente alla direzione, ha occasionalmente svolto il ruolo di produttrice. Abile nel destreggiarsi tra le intricate dinamiche del cinema, apporta un bagaglio di conoscenze e creatività a ogni progetto.

PROFILE

Lama Mohamad Youssef graduated from Lebanese International University (LIU) and now she is pursuing a Master's in Film Directing at Lebanese University. A seasoned filmmaker with a robust four-year experience in directing and assistant directing, she has occasionally worked also as a producer. Proficient in navigating the intricate dynamics of filmmaking, she brings a wealth of knowledge and creativity to each project.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q Il film racconta di un bambino che subisce violenza sessuale in famiglia. Quali sono state le difficoltà - ed eventualmente le resistenze - che hai affrontato nel parlare di una forma di violenza che troppo spesso passa inosservata, specialmente all'interno di una cultura tradizionalista come quella mediorientale, in cui gli uomini non sono soliti essere ritratti nel ruolo di vittime?

The film deals with a young boy who is victim of sexual domestic abuse. What were the difficulties - and possibly the oppositions - that you faced while portraying a type of violence that too often goes unnoticed, especially in a conservative culture such as the Middle Eastern culture, where men are not usually portrayed as victims?

A Una delle difficoltà principali che ho affrontato durante le riprese è stata la gestione degli attori, soprattutto quello più giovane. Mi sono sempre assicurata di dargli abbastanza tempo e privacy durante le riprese.

One of the most challenging aspects I faced during filming was managing the actors, especially the youngest one. I always made sure to give him enough time and privacy during the shooting process.

Q Nel film ci sono alcune azioni che il protagonista compie sia nella sua versione bambina che nella versione adulta, come guardarsi allo specchio o giocare con le bolle di sapone. Qual è il significato di queste azioni ripetute?

In the film there are some scenes the main character interprets both in his young and adult age, as if he were looking at himself in the mirror or playing with soap bubbles. What's the meaning behind these repeated actions?

A Il significato sotteso a queste azioni ripetute è che, nella storia vera, il personaggio aveva acquisito dei compor-

The underlying meaning behind these recurring actions is that in the true story, the character had acquired cer-

tamenti e abitudini di cui non riusciva a liberarsi nel corso della sua vita. Ogni volta che subiva violenze si rifugiava in queste azioni, come guardarsi allo specchio o giocare con le bolle di sapone. Per questo motivo, ha deciso di aggrapparsi a queste azioni e preservare questi fatti che simboleggiano la sua identità.

tain behaviors or habits that she could never get rid of in her life. Every time she was subjected to harassment, she would take refuge in these actions, such as looking at herself in the mirror or playing with soap bubbles. For this reason, she decided to hold on to and preserve these facts that symbolize her identity.

Q Nei titoli di coda leggiamo che il film si basa su una storia vera. Quali sono state le principali difficoltà che ha riscontrato nel trasporre fatti realmente accaduti su pellicola?

In the end credits, we read that the film is based on a true story. What difficulties did you encounter while transposing real events in a movie?

A Uno degli aspetti più complessi dell'adattare una storia vera in un film è come trasmettere un'esperienza reale senza banalizzare alcun dettaglio e come trasmettere la storia genuinamente, in quanto esperienza che la maggior parte degli adolescenti affronta queste situazioni senza confidarsi con nessuno.

One of the most difficult challenges I faced while adapting real events into a film was how to convey the true experience without trivializing any detail, and how to convey the genuine feeling of the story and the profound experience that most teenagers go through without confiding in anyone.

MEMOIR RAMBLER

REGIA • DIRECTOR

Sira Buranasri

Thailand • 11'35" • Fiction, Documentary • Chulalongkorn University

SINOSSI

Conversazione tra me e mia madre nell'auditorium al crepuscolo.

SYNOPSIS

Conversation between me and my mom in the auditorium at twilight.

PROFILO

Sira Buranasri è uno studente della Chulalongkorn University. La sua famiglia vive a Sisaket, nel nord-est della Thailandia. È laureato in arti cinematografiche e si sta iscrivendo all'Università Chulalongkorn con il suo portfolio. Sira è interessato a creare film che mostrino gli aspetti della sua vita sin da quando frequentava l'undicesima classe scolastica.

PROFILE

Sira Buranasri is a student from Chulalongkorn University. His family lives in Sisaket, Northeast of Thailand. He holds a degree in cinematic arts and he is applying to Chulalongkorn University with his portfolio. Sira is interested in creating films that show the aspects of his life since he was attending 11th grade in school.

INTERVISTA

INTERVIEW

Q L'uso dei colori e del bianco e nero ha un chiaro significato all'interno della narrazione filmica; quali sono i suoi riferimenti iconografici nello studio delle immagini e delle inquadrature?

The use of the colors and of black and white gives the narration a clear meaning; what are your iconographical references in the study of the images and the framing?

A Ho voluto separare il film in due sezioni, da una parte i ricordi della mia mente e dall'altra l'intervista.

I wanted to separate the film into two parts, one for my recalled memories and the other dedicated to the interview.

Q La gestualità dei personaggi è giocata su un doppio piano perché da un lato richiama l'ambientazione domestica, ma allo stesso tempo ne costituisce un distacco netto a causa del fatto che alla fine tutte le azioni non giungono mai a una concretezza reale. Che evocazioni vuole dare questo linguaggio cinematografico e che percorso ha preceduto questa scelta stilistica? Per lei cosa significa "casa" in senso lato?

The characters' gestuality is on a double level because, on the one hand, it recalls the domestic dimension, but at the same time it creates a sharp detachment. This because in the end all actions never reach a concrete achievement. What evocations does such a this stylistic choice want to convey? What was the creative path behind this choice? What does the word "home" means to you, in the broad sense?

A Inizialmente volevo scegliere un'attrice più grande per interpretare mia madre, ma tutta questa storia è solo dal mio punto di vista. Per questo motivo ho scelto, al contrario, una adolescente per rappresentarla in un modo che

In the first place, I wanted to choose an older actress to act as my mother, but this whole story is only from my perspective. Hence, I chose the teen actor to act as my mother instead, so that this would make the memories

avrebbe reso le sezioni dei ricordi surreali. Inoltre c'era un senso di amore e di benevolenza da parte del personaggio della mamma senza mai dichiararlo esplicitamente. Dall'altro lato lei ha cercato di capire il figlio e questo è quello che volevo che rappresentasse il suo personaggio. In altre parole, entrambi ritraggono la parola "casa".

sections surreal. There was also a sense of loving and belonging from the mom character, although not explicitly expressed. Instead, she tried to understand the son, and that is what I wanted the mom to be. In other words, both characters portray the word "home".

Q Come è arrivato a unire un'idea onirica di azioni che vengono solo mimate a una, invece, spiccatamente documentaristica costituita da reali interviste dirette ai personaggi che approfondiscono le loro scelte e le loro visioni?

How did you manage to combine the dreamlike idea of the mimicked actions with a documentary approach that includes real interviews that explore the choices and the points of view of the characters?

A Come ho già detto, questo film è stato creato dalla mia prospettiva degli eventi. Le sezioni di intervista aggiungono una sensazione più realistica alle azioni imitate e alle ragioni dietro le azioni dei personaggi.

As I have mentioned before, this film was created based on my perspective of the events. The documentary-like interview sections add a more realistic feeling to the mimicked actions and reasons behind the characters' actions.

KORAK NAZAD • A STEP BACK

REGIA • DIRECTOR

Sofija Nedeljković

Serbia • 23'13'' • Fiction • The Faculty of Media and Communications

SINOSSI

Dunja viene licenziata a causa della sua gravidanza. Questo la porta su un percorso di problemi burocratici e personali, facendola ripensare al suo ambiente. Dunja ha bisogno di trovare un modo per condurre una vita migliore per se stessa e per suo figlio attraverso la musica.

SYNOPSIS

Dunja gets fired because of her pregnancy. This leads her on a path of bureaucratic and personal problems, making her rethink her surroundings. Dunja needs to find a way to make a better life for herself and for her child through music.

PROFILO

Sofija Nedeljković ha 28 anni, viene dalla Serbia. Ha una laurea in regia cinematografica presso la Facoltà di Media e Comunicazioni e da allora ha lavorato a vari set cinematografici. Ha lavorato a progetti internazionali come *The Wait*, *The Outpost*, *You won't be alone*, *The Machine* e altri. Sofija è appassionata di film, specialmente di musical, pasticcini e gatti.

PROFILE

Sofija Nedeljković is 28 years old, from Serbia. She has a bachelor's degree in Film Directing from the Faculty of Media and Communications, and has since worked on various film sets. She worked on international projects such as *The Wait*, *The Outpost*, *You won't be alone*, *The Machine* and others. Sofija is passionate about movies - especially musicals -, pastry and cats.

2118

INTERVISTA

Q Cosa ha ispirato un approccio non convenzionale all'argomento così serio trattato nel tuo film?

A La giustapposizione tra lo stile e il soggetto del film è qualcosa che abbiamo trovato davvero interessante. Guardando un musical hai certe aspettative. Quando la storia si rivela rivolta all'ingiustizia sociale, il punto colpisce più duramente, crediamo, perché non corrisponde alle tue aspettative fin dall'inizio.

Q Quando Dunja era nell'ufficio del suo capo, possiamo vedere diversi poster sullo sfondo che sono tutti molto in sintonia con l'atteggiamento dell'uomo; questo tipo di atteggiamento da maschio-alfa. Pensi che il pubblico internazionale riesca a percepire tutti i dettagli che usi nei tuoi film anche se non parla la tua lingua?

A I set sono stati progettati per essere comprensibili, indipendentemente dalla lingua che parli. Certo, ci sono alcuni poster con testo scritto in serbo, ma non è necessario leggerli per capire il sottotesto. I costumi, gli oggetti di sce-

INTERVIEW

Q What inspired an unconventional approach to such a serious topic as the one presented in your movie?

A The juxtaposition between the style and the subject of the movie is something we found really interesting. When watching a musical you have certain expectations. When the story turns out to be about social injustice, the point hits harder, we believe, because it does not match your expectations right from the beginning.

Q When Dunja was in her boss' office, we can see different posters in the background, all in tune with her boss' attitude; this typical alpha male behaviour. Do you feel like the international audience manages to perceive all the details you use in your movies even if they don't speak your native language?

A Sets were designed to be understandable, no matter the language you speak. Sure, there are some posters with writing in Serbian, but you don't need to read them to understand the subtext. The costumes, the props,

na, i set agiscono tutti come personaggi archetipi. Perché non importa in quale parte del mondo vivi, puoi sempre riconoscere un boss maschio-alfa, un amico tossico o genitori patriarcali. Il genere musicale ci dà spazio per giocare con questi archetipi.

the sets are all elements that act as archetype characters. Because no matter where in the world you live, you can always recognize an alpha-male boss, a toxic friend, or patriarchal parents. The musical genre gives us space to play with these archetypes.

Q Cosa ti piace di più del far parte dell'industria cinematografica?

What do you like most in the movie industry?

A Essere in grado di parlare di qualcosa che conta per te, e creare storie in sintonia con te e che speri siano in sintonia con altre persone. Siamo davvero appassionati del tema dei diritti delle donne, quindi il punto di questo film per noi era avviare una conversazione e indurre le persone a riflettere su un problema a cui forse non hanno davvero pensato, perché non ha (ancora) influito su di loro.

Being able to talk about something that matters to you, and create stories in agreement with your views, hoping they may be in agreement with other people's as well. We are really keen on the subject of women's rights, so the point of this movie for us was to start a conversation, and make people reflect upon a problem they may have never really thought about, because it has never affected them directly (at least not yet).

OYUNBOZAN • GAME, INTERRUPTED

REGIA • DIRECTOR

Ilayda Iseri

Turkey • 15' • Fiction • Bogazici University

SINOSSI

1979, Turchia: mentre l'atmosfera per le strade della capitale Ankara è carica di tensione poco prima del colpo di stato militare, due giovani sorella e fratello trovano la via d'uscita dalla noia passando da un gioco all'altro durante le vacanze invernali. La madre è al lavoro tutto il giorno e la nonna dorme sul divano come al solito. Tuttavia, quel giorno qualcosa va storto.

SYNOPSIS

1979, Turkey: while the mood on the streets of capital Ankara is filled with tension shortly before the military coup, two young people, one brother and his sister, find their way out of boredom by switching from one game to another during their winter break. Their mother is at work all day and their grandmother is sleeping on the couch as usual. However, something goes wrong that day.

PROFILO

Ilayda Iseri, regista e compositrice turca di 20 anni, studia filosofia e fisica all'Università Bogazici, lavorando come assistente alla regia di Tolga Karacelik, vincitore del Sundance. I suoi cortometraggi documentari *Kozan* (2020) e *The Fountain* (2021) sono stati proiettati in importanti festival ricevendo riconoscimenti internazionali. Con il suo primo cortometraggio di finzione *Game, Interrupted*, è la più giovane regista turca finanziata dal Ministero della Cultura e dalla Turkish Radio and Television Corporation. Ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura all'Akbank Film Forum, una menzione d'onore all'STFF ed è stato proiettato al Tampere FF in anteprima mondiale.

PROFILE

Ilayda Iseri, a 20-year-old Turkish filmmaker and composer, studied philosophy and physics at Bogazici University, working as assistant director to Sundance winner Tolga Karacelik. Her short documentary films Kozan (2020) and The Fountain (2021) were screened at major festivals receiving international recognition. With her first fiction short film Game, Interrupted, she is the youngest Turkish director funded by the Ministry of Culture and the Turkish Radio and Television Corporation. It won the best screenplay award at Akbank Film Forum, an honorable mention at STFF, and had its world premiere screening at Tampere FF.

INTERVISTA

Q *Game, Interrupted* rivela la capacità dei bambini di costruire e immergersi in un universo fantastico, dove non è netto il confine tra immaginazione e realtà. Come può il cinema aiutare a ricostruire questo legame?

A In *Game, Interrupted* ho voluto creare un netto contrasto tra le scene di fantascienza retrò e futuristiche e la rappresentazione realistica, in stile documentario, della vita domestica ad Ankara, la capitale della Turchia, nel 1979. In questo modo, intendevo ritrarre la strana atmosfera socio-politica del Paese nel modo più candido possibile attraverso gli occhi dei bambini. Pertanto, confondendo volutamente il confine tra immaginazione e realtà attraverso varie caratteristiche stilistiche e cinematografiche, intendevo mostrare come i bambini cercano inconsciamente di far fronte alle circostanze circostanti.

Q Da parte dei piccoli protagonisti l'esperienza della morte viene vissuta apparentemente con ingenuità e leggerezza, dietro le quali però si cela un messaggio forte: la morte non è solo

INTERVIEW

Game, interrupted reveals the children's ability to build and immerse themselves in a fantastic universe, where the limits between imagination and reality are not defined. How can cinema help rebuild this bond?

In *Game, Interrupted* I aimed to create a sharp contrast between the retro futuristic sci-fi scenes with the realistic description in a documentary-style of the typical domestic life in a household in Ankara, the capital of Turkey, in 1979. This way, I intended to portray the weird socio-political atmosphere of the country in the most candid way and through the eyes of children. Therefore, by purposefully blurring the line between imagination and reality through various stylistic and cinematographic features, I intended to show how children unconsciously try to cope with the surrounding circumstances.

According to the young protagonists' point of view, the experience of death is apparently lived with innocence and lightness, although such perspective hides a strong message: death

una fine dolorosa, ma anche l'inizio di un lungo viaggio. Cosa dovremmo recuperare dallo sguardo dei bambini?

is not only a painful ending, but also the beginning of a long journey. What should we recover from the children's gaze?

A Penso che i ragazzi del film siano molto forti e potenti. Hanno la capacità e la fiducia nel loro modo di vedere il mondo. Non si abbandonano alla disperazione, come farebbero molti adulti in una situazione simile. Al contrario, modellano il corso degli eventi e nella loro immaginazione confondono il tempo e lo spazio per affrontare l'evento. Se la loro immaginazione sia reale o meno è una domanda lasciata al pubblico.

I believe that the children in the film are very strong and powerful. They have the ability and confidence in the way they experience the world. They do not despair, as most adults would do in such a situation. On the contrary, they shape the course of events, and in their imagination they blend time and space to cope with the event itself. Whether their imagination is real or not is a question left to the audience.

Q Il cortometraggio è ambientato nel 1979, vi è una motivazione specifica che guida questa scelta?

The short film is set in 1979, is there a specific motivation behind this choice?

A Il film è in realtà un adattamento di un racconto scritto da mia madre, che si è ispirata alla sua infanzia per scrivere la storia. La storia è quindi ambientata nel 1979, nei giorni appena precedenti il colpo di Stato militare che ha dato il via a regimi più conservatori in Turchia, mentre nelle regioni vicine, come l'Iran,

The film is actually an adaptation from a short story written by my own mother, who got her inspiration from her own childhood to write the story. Therefore, the story is set in 1979, during the days just before the military coup intervention, which paved the way to more conservative regimes in Turkey

le ideologie religiose stavano aumentando radicalmente. La classe media turca, che generalmente ammirava lo stile di vita occidentale, seguiva questi sviluppi con preoccupazione, ma non sfidava la resistenza. D'altra parte, a differenza degli adulti disperati, i ragazzi del film sono abbastanza forti da non sottomettersi al destino.

while in the neighboring regions such as Iran, religious ideologies were rising radically. The Turkish middle class that generally admired the Western lifestyle followed these developments with concern but did not challenge the resistence. On the other hand, unlike the desperate adults, the kids in the film are powerful enough not to submit to fate.

BAGGAGE

REGIA • DIRECTOR

Hamid Bahrami

Islamic Republic of Iran • 10'59'' • Fiction • Tehran University of Art

SINOSSI

In un mondo distopico, su un'isola c'è un hotel con regole particolari e strane. Una notte, un giovane sospettoso entra nell'hotel con un grosso bagaglio rosso e il proprietario dell'albergo diventa sempre più sospettoso nei suoi confronti. Con la promessa di un sacco di soldi, il giovane convince il proprietario a tenerlo al sicuro per la notte, ma all'improvviso si presenta il Colonnello e rivela un segreto sul giovane.

SYNOPSIS

In a dystopian world, there is a hotel on an island with special and strange rules. One night, a suspicious young man enters the hotel with a big red baggage, and the hotel owner gradually becomes more suspicious of him. With the promise of giving him a lot of money, the young man convinces the owner to keep him safe for the night, but all of a sudden the Colonel shows up and reveals a secret about the young man.

2226

PROFILO

Hamid Bahrami è nato a Rasht, in Iran, nel 1998. Attualmente è uno studente di cinema presso l'Università d'Arte di Teheran. Durante la sua formazione universitaria, ha acquisito esperienza nella sceneggiatura scrivendone alcune brevi. Ha anche lavorato come assistente alla regia per diversi cortometraggi prodotti dai suoi compagni di corso. Ha diretto il suo primo cortometraggio, *Baggage*, con l'aiuto di alcuni amici dell'università. Ha dovuto finanziare il film lavorando part-time per un anno in un'officina di produzione di fili metallici. Attualmente sta lavorando alla sua prossima sceneggiatura. Il suo obiettivo finale è studiare al conservatorio AFI.

PROFILE

Hamid Bahrami was born in Rasht, Iran, in 1998. He is currently a cinema student at Tehran University of Art. While pursuing his university education, he gained experience in screenwriting by writing short screenplays. He also served as an assistant director for several short films produced by his fellow students. He directed his first short film, *Baggage*, with the help of some friends from university. He financed the film by working part-time at a wire manufacturing workshop for a year. He is currently working on his next screenplay. His ultimate goal is to study at AFI conservatory.

INTERVISTA

Q Nel personaggio del proprietario dell'albergo si osserva un atteggiamento ambivalente nei confronti delle regole, determinato di volta in volta dal suo tornaconto personale. Allo stesso modo un'ambivalenza simile sembra verificarsi nei confronti dell'autorità, il colonnello. Come coesistono nel film queste due componenti?

A È vero. In questa storia incontriamo due personaggi principali: il proprietario dell'hotel e il colonnello. Ognuno ha le proprie regole perché detiene il potere. Ma il colonnello è più potente del proprietario dell'albergo, a meno che qualcuno non offra molto denaro. Al proprietario dell'albergo interessa soprattutto fare soldi, quindi le sue regole possono essere influenzate dal denaro. Le leggi dell'isola vanno a vantaggio solo di chi detiene il potere e controllano anche gli aspetti più personali della vita delle persone. Questa situazione mi ricorda il luogo in cui vivo, dove le leggi vengono spesso ignorate se ci sono abbastanza soldi in ballo. È chiaro che queste leggi non hanno molta importanza. Se non esistessero, il viaggiatore della storia sarebbe pro-

INTERVIEW

In the character of the hotel's owner, we observe an ambivalent attitude towards the rules, always determined by his own personal gain. Likewise, a similar ambivalence seems to occur towards the authority, the colonel. How do these two elements coexist in the film?

That's true. In this story, we meet two main characters: the hotel owner and the colonel. Each has his own set of rules because they hold power. However, the colonel is more powerful than the hotel owner, unless someone offers a lot of money. The hotel owner mainly cares about making money, so his rules may be influenced by money. The laws on the island benefit only those in power, and they control even the most personal aspects of people's lives. This situation reminds me of where I live, where laws are often ignored if there is enough money involved. It is clear that these laws do not really matter. If they didn't exist, the traveler of my story would probably still be alive.

babilmente ancora vivo.

Q Che ruolo ricopre nel cortometraggio il tema della diversità e dello scarto dalla norma incarnato dai lavoratori dell'albergo?

What role does the theme of diversity and deviation from the norm, embodied by the hotel workers, play in the short film?

A Sebbene i lavoratori dell'hotel possano essere considerati personaggi secondari, ognuno di loro assume un ruolo centrale nel guidare la narrazione verso varie direzioni. Ho cercato di infondere nella storia una serie di conflitti minori tra questi lavoratori che portano all'evento principale. Tuttavia, durante la stesura del racconto, mi sono trovato a riflettere su come il colonnello si sarebbe imbattuto nell'esistenza della valigia. Sono emerse numerose idee, ma lo scenario più divertente, a mio avviso, prevedeva che uno di questi lavoratori ordinari e senza pretese rivelasse inavvertitamente la storia. Il mio obiettivo era quello di infondere nella narrazione una sfumatura comica, poiché ritenevo che i conflitti principali portassero con sé elementi di umorismo, rendendo improbabile che gli eventi si svolgessero in modo serio.

Although the hotel workers may appear as secondary characters, they all have a central role in shifting the narration towards various directions. I tried to blend in the story a series of minor conflicts among these workers, all leading to the main narrated event. However, while I was drafting my story, I found myself contemplating how the colonel would stumble upon the existence of the suitcase. Numerous ideas surfaced, yet the most amusing scenario, in my view, involved one of these unassuming, ordinary workers inadvertently disclosing the story. My aim was to infuse the narrative with a humorous undertone, as I believed that the main conflicts inherently carried elements of humor, rendering it unlikely for events to unfold in a serious manner.

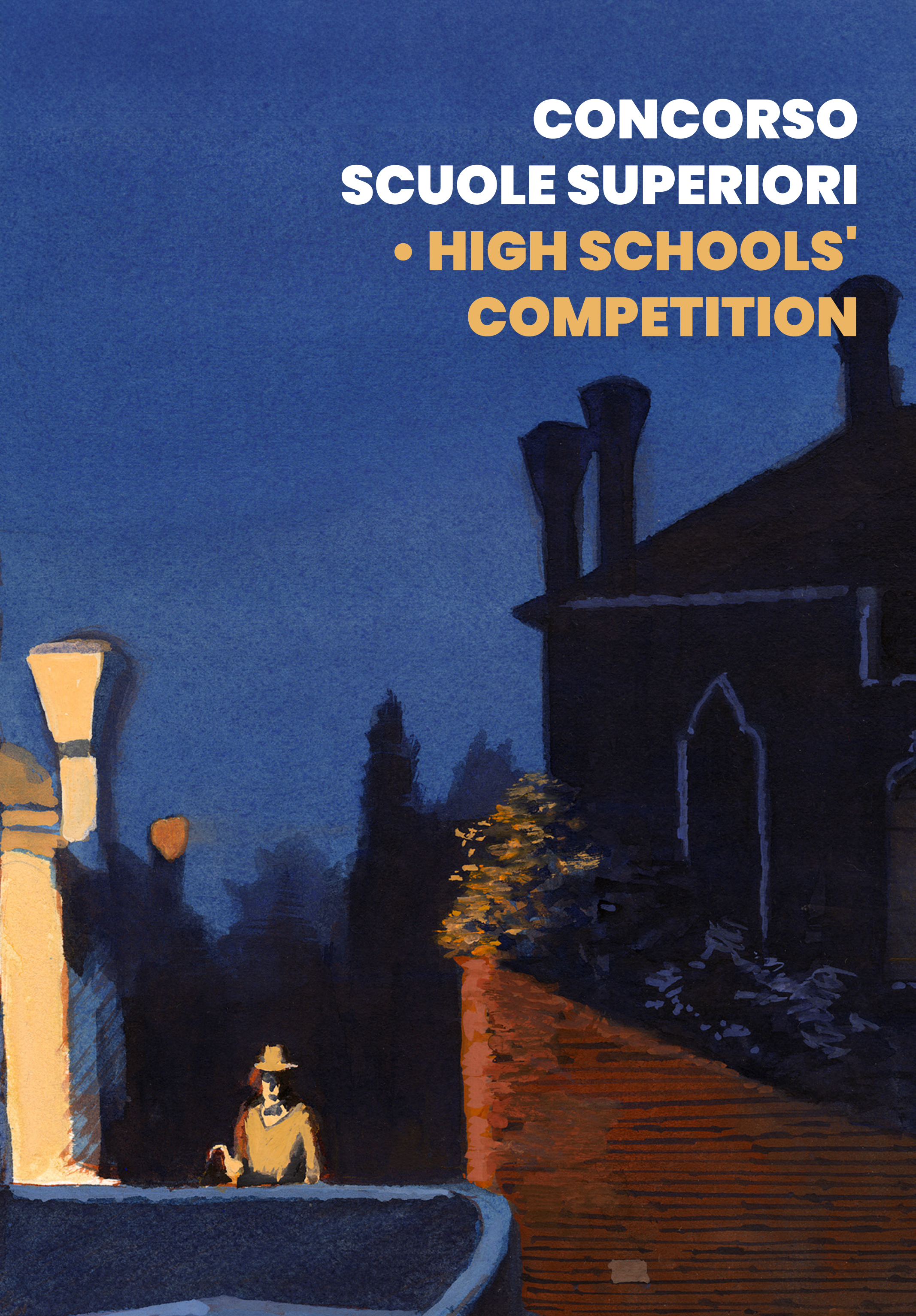
Q Si può dire che la valigia rossa, vera protagonista del girato, sia carica di un significato metaforico? E se sì, quale?

Can it be said that the red suitcase, the true protagonist of the film, has a metaphorical meaning? And if so, which one?

A Esatto. Sorprendentemente, la valigia rossa diventa l'elemento centrale di questo scenario. All'interno dell'hotel, gli eventi si susseguono a tal punto che la descrizione più appropriata è: tanto rumore per nulla. Tutti si accapigliano per il possesso del bagaglio, spinti unicamente dal proprio interesse personale, alimentando una lotta caotica derivante dal regolamento dell'hotel. Sarebbe opportuno considerare la valigia rossa come un simbolo di liberazione per me. Rappresenta la giovinezza dell'isola, che la utilizza come un contenitore per sperimentare l'amore e la compagnia.

That's correct. Surprisingly, the red suitcase becomes the central element in this scenario. Inside the hotel, events unfold to such an extent that the most fitting description is: much ado about nothing. Everyone battles quite hard to get hold of the luggage, driven by self-interest, fueling a chaotic struggle because of the hotel's regulations. In my opinion, the red suitcase may be considered as a symbol of liberation. It represents the island's youth that uses it as a vessel to experience love and companionship.

CONCORSO SCUOLE SUPERIORI • HIGH SCHOOLS' COMPETITION



HEROINE • HRDINKA(Y)

REGIA • DIRECTOR

Gabriela Čížková

Czech Republic • 7'14" • Ss Nahorni

SINOSSI

Heroine(s) è un film sulla forza umana. Sulle persone coraggiose che non si arrendono in una vita difficile e vanno avanti. È un documento biografico di animazione.

SYNOPSIS

Heroine(s) is a film about human power. About brave people who do not give up when facing a difficult life condition and continue to go on. It is an animation biographical document.

PROFILO

Gabriela Čížková è una studentessa di scuola superiore interessata all'animazione, all'illustrazione e alla grafica di libri. Ha realizzato tre cortometraggi, *Komárka* (2022), *Heroine* (2023) e *Strange adventures of Lint from a bellybutton* (2023).

PROFILE

Gabriela Čížková is a high school student interested in animation, illustration and book graphic design. She has made three short film, *Komárka* (2022), *Heroine* (2023), and *Strange adventures of Lint from a bellybutton* (2023).

MAR

REGIA • DIRECTOR

Emilia Diaz Delgado

USA • 9'05" • Ruth Asawa School of The Arts

SINOSSI

La prima esperienza di una giovane ragazza con la religione quando questa la allontana dal suo amato oceano, facendole intravedere la personalità sfaccettata della fede in relazione al genere e alla libertà.

SYNOPSIS

A young girl's first experience with religion that pulls her away from her beloved ocean, giving her a glimpse of the multifaceted personality of faith as it relates to gender and freedom.

PROFILO

Emilia Diaz Delgado è una regista e musicista di San Francisco, California. Studia cinema alla SF Art & Film.

PROFILE

Emilia Diaz Delgado is a filmmaker and musician based in San Francisco, CA. She studies film at SF Art & Film.

TEMPORARY DETAILS • DETTAGLI TEMPORANEI

REGIA • DIRECTOR

Christian Dei

Italy • 8'21" • Istituto Professionale R. Rossellini di Cinema

SINOSSI

Un uomo misterioso vive in un mondo dove il tempo scorre in modo insolito. Insegue la vita lottando costantemente con se stesso. Una storia di scoperta, mistero e potere della percezione del tempo.

SYNOPSIS

A mysterious man lives in a world where time passes in an unusual way. He chases life by constantly challenging himself. A story of discovery, mystery and the power of time perception.

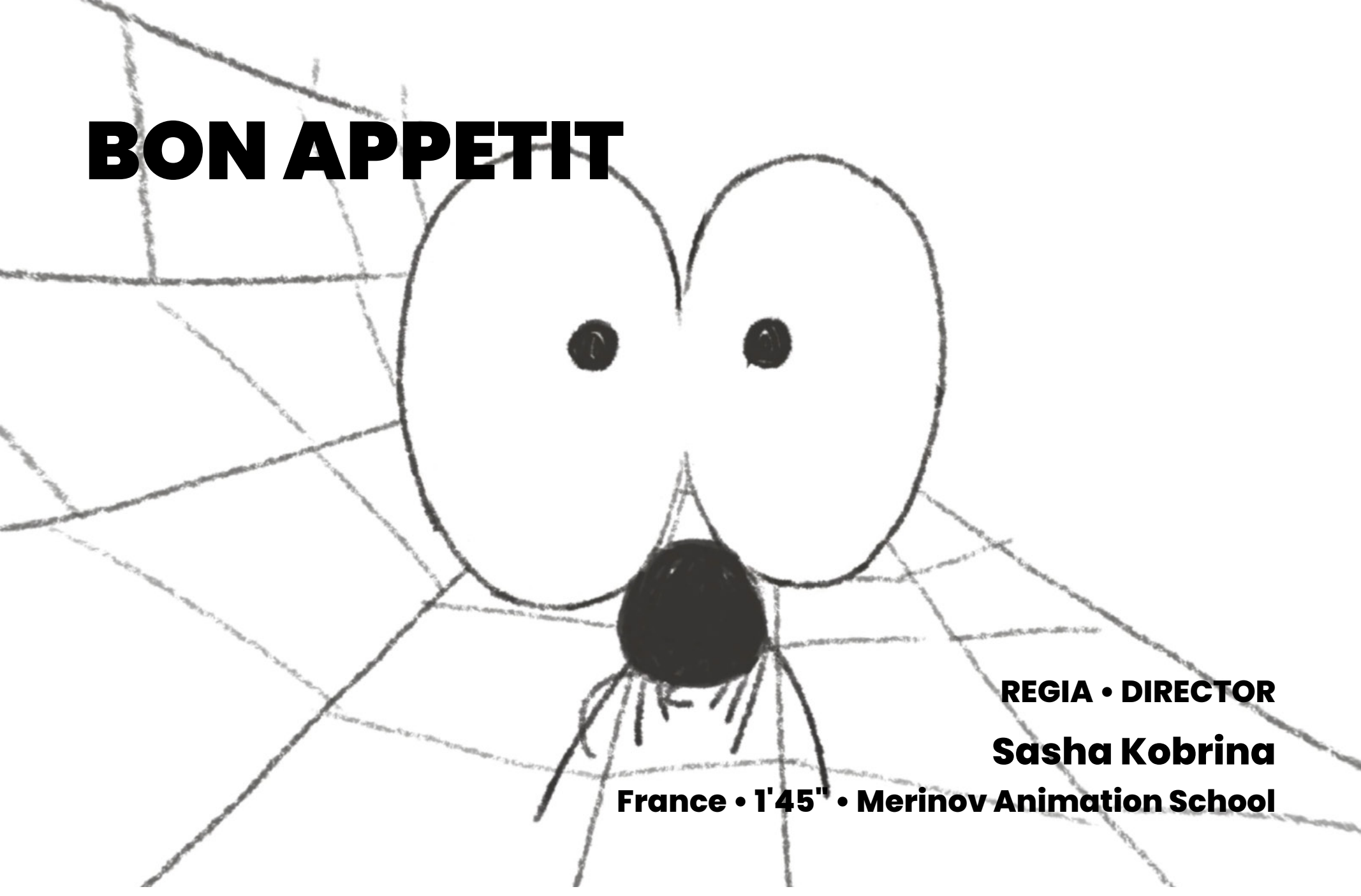
PROFILO

A soli 16 anni, attore e regista emergente originario di Rimini si definisce un "quasi" regista, lontano dall'atteggiamento di chi si ritiene già arrivato. Con idee chiare sul suo futuro, coltiva la sua passione per il cinema fin dall'infanzia. Corsi di recitazione e partecipazione a spettacoli teatrali hanno contribuito a consolidare la sua determinazione a fare del cinema la sua vocazione. *Dettagli temporanei* è il suo debutto nella narrazione audiovisiva.

PROFILE

At the early age of 16, this emerging actor and director from Rimini calls himself an "almost" director, far from thinking he has already achieved his objectives. With clear ideas about his future, he has been cultivating his passion for cinema since childhood. Acting courses and participation in theatrical performances have helped to strengthen his determination to make filmmaking his vocation. *Temporary Details* is his debut in audiovisual storytelling.

BON APPETIT



REGIA • DIRECTOR

Sasha Kobrina

France • 1'45" • Merinov Animation School

SINOSSI

In un enorme e vivace ristorante, un piccolo ragno individua il suo prossimo pasto. Cosa potrebbe andare storto? *Bon appetit* parla delle piccole ironie e dell'umorismo leggero nel caos della vita.

SYNOPSIS

In a huge, lively restaurant, a tiny spider spots his next meal. What could go wrong? *Bon appetit* is about the little ironies and light humour in the chaos of life.

PROFILO

Nata nel dicembre 2006 in Inghilterra, ha vissuto a Mosca, poi a Cambridge e ora vive vicino a Parigi. Attualmente studia IB presso la scuola internazionale Ermitage. Materie di livello superiore: arti visive, letteratura inglese, francese B. Materie di livello standard: chimica, analisi matematica, psicologia. Corso di animazione 2D alla @merinovschool 2022-23.

PROFILE

Born in England in December 2006, she lived in Moscow and Cambridge, and is presently living near Paris. She is an IB student at Ermitage International school. Higher level subjects: visual arts, English literature, French B. Standard level subjects: chemistry, math analysis, psychology. 2D animation course at @merinovschool 2022-23.

RESORTING TO SLEEP • ALLUJU' 'IILAA ALNAWM

REGIA • DIRECTOR

Tawfeeq Rashad

Yemen • 2'58" • Al Naim School

SINOSSI

Una bambina racconta gli incubi che ha vissuto nella realtà e altri che si verificheranno a causa di credenze retrograde e usanze tradizionali.

SYNOPSIS

A little girl tells about the nightmares she has personally experienced and those that will happen due to retrograde beliefs and traditional customs.

PROFILO

Tawfeeq Rashad, regista e fotografo yemenita, a 17 anni sta frequentando la scuola secondaria. Appassionato dell'infanzia e dei suoi diritti. Attualmente sta lavorando al suo prossimo film intitolato *Hila (Trick)*, che esplora le vite dei giovani yemeniti stremati dalle difficili circostanze del Paese e i loro tentativi di adattarsi alla società.

PROFILE

Seventeen-year old Tawfeeq Rashad, a filmmaker and photographer from Yemen, is currently attending secondary school. He is strongly interested in childhood issues and children's rights. He is presently working on his upcoming film titled *Hila (Trick)*, which explores the lives of Yemeni youth exhausted by the challenging circumstances in the country and their attempts to adapt to society.

ECHO SONATA

REGIA • DIRECTOR

Vlad Matei Sandor

Romania • 14'46" • Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

SINOSSI

Ambientato nella foschia invernale del 1953, un ex detective svela un'agghiacciante serie di omicidi legati a un vendicatore mascherato e alle struggenti melodie di Wagner, svelando segreti sepolti.

SYNOPSIS

Set in the winter mist of 1953, a former detective unravels a chilling series of murders linked to a masked avenger and Wagner's haunting tunes, exposing buried secrets.

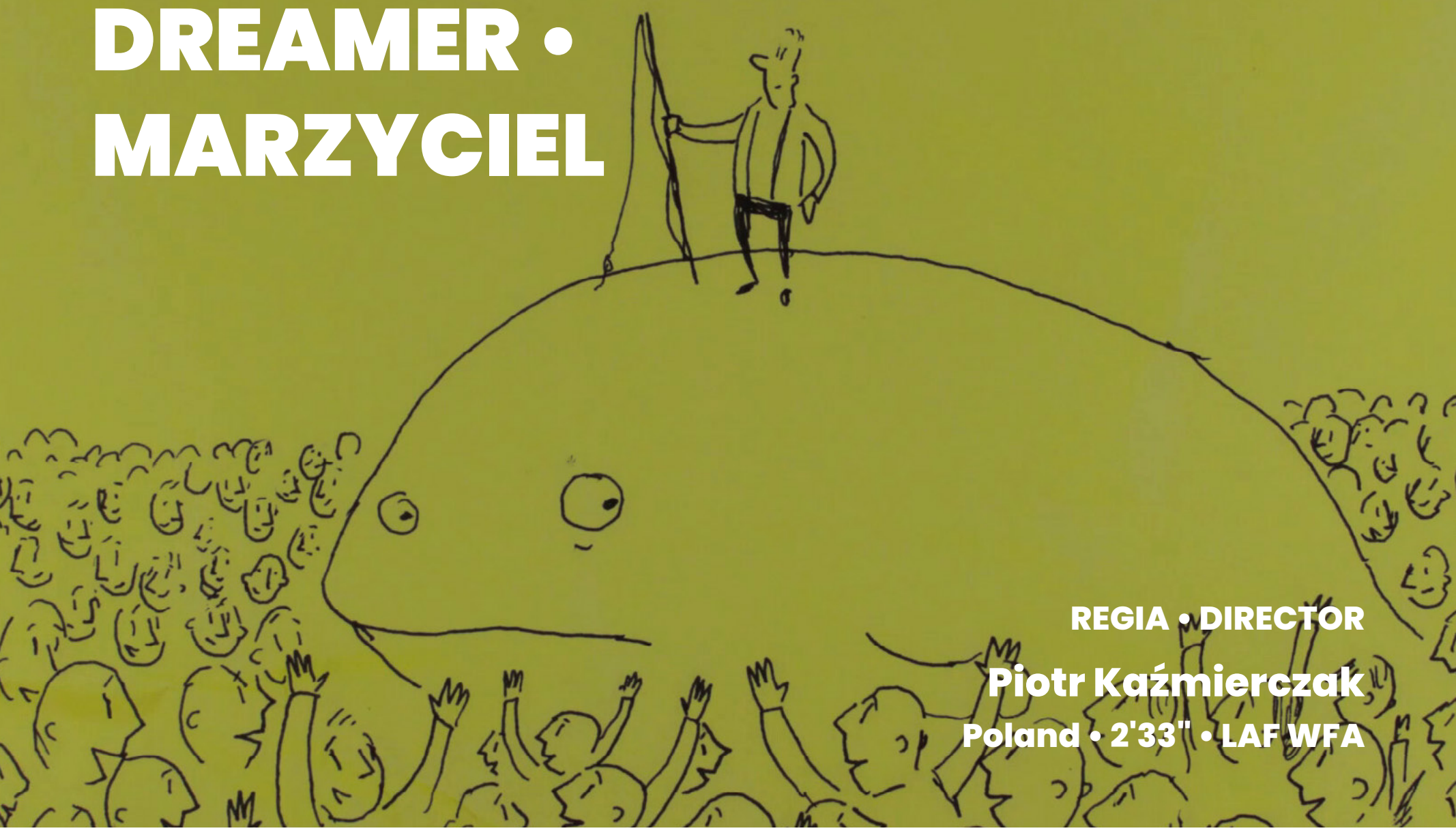
PROFILO

Nato a Cluj-Napoca, in Romania, i corti di Sandor Vlad includono *Freshman's Ballad*, *Whole Burnt*, *Maledictis* e *A Hall of Mirrors*. Tra le selezioni e i premi più importanti ottenuti in vari festival cinematografici: semifinalista del "San Francisco Arthouse Festival" (*Maledictis*), finalista del "3 Generations Third Annual Youth Video Contest" (*A Hall of Mirrors*). Tra le ispirazioni del suo lavoro ci sono la cinematografia di Akira Kurosawa, Andrei Tarkovski, ma anche le opere di Wagner, Verdi e Puccini, o i drammi di Shakespeare come *Macbeth* e *Re Lear*.

PROFILE

Born in Cluj-Napoca, Romania, Sandor Vlad's short films include *Freshman's Ballad*, *Whole Burnt*, *Maledictis* and *A Hall of Mirrors*. The most notable selections and awards from various film festivals include: semi-Finalist of the "San Francisco Arthouse Festival" (*Maledictis*), finalist of the "3 Generations Third Annual Youth Video Contest" (*A Hall of Mirrors*). Akira Kurosawa and Andrei Tarkovski's cinematography are his source of inspiration, but also the operas by Wagner, Verdi and Puccini, or Shakespeare's plays such as *Macbeth* and *King Lear*.

DREAMER •
MARZYCIEL



REGIA • DIRECTOR

Piotr Kaźmierczak

Poland • 2'33" • LAF WFA

SINOSSI

La semplice storia di un pescatore, una storia di ambizioni eccessive e di occasioni mancate.

SYNOPSIS

A simple story of a fisherman - a tale of excessive ambition and missed opportunities.

PROFILO

Piotr ha 17 anni. Dal 2015 l'animazione è diventata la sua passione principale. Crea film originali con le tecniche delle marionette, della pittura, del cut-out, della plastilina e dell'animazione al computer. Ha vinto numerosi concorsi di animazione per bambini e ragazzi in Polonia e all'estero.

PROFILE

Piotr is 17 years old. It was in 2015 that he realized animation would become his main passion. He creates original films using the techniques of puppet, painting, cut-out, plasticine and computer animation. He has won many competitions for children and youth animation in Poland and abroad.

KILL THE ARTIST

REGIA • DIRECTOR

Doroteja Drevenšek

Slovenia • 5'08" • Gimnazija Ptus

SINOSSI

Perché il mondo ha bisogno degli artisti, o meglio, perché non ne ha bisogno? Abbiamo unito le opinioni dei follower di Instagram e di Chat GPT per creare un film sul perché non abbiamo bisogno dell'arte. Solo l'arte ha il potere di mettere in discussione se stessa. Uccidete l'artista. Mangia le notizie, mangia il mondo e crea.

SYNOPSIS

Why does the world need artists, or rather, why doesn't it need them? We have combined the opinions of Instagram followers and Chat GPT to create a film about why we do not need art. Only art has the power to question itself. Kill the artist. Eat the news, eat the world and create.

PROFILO

Doroteja Drevenšek è una studentessa di 18 anni di Maribor. Ha vinto diversi premi nazionali per le sue poesie, ma è anche una regista di successo e una regista teatrale. Uno spettacolo teatrale da lei diretto (*Dogodek v mestu z Gongi*) ha ricevuto un premio come miglior spettacolo tra i gruppi teatrali giovanili in Slovenia. I suoi successi includono anche premi scolastici e nazionali per i suoi film. Il più importante che ha ricevuto è stato il primo posto della giuria al festival del cinema giovanile Videomanija 2023 per il film *Korak (Step)*.

PROFILE

Doroteja Drevenšek is an 18-year-old student from Maribor. She has won several national awards for her poetry, but she is also a successful filmmaker and director in theatre. A theatre play she directed (*Dogodek v mestu z Gongi*) received a reward as best play among the youth theatre groups in Slovenia. Her successes also include school rewards and national awards for her movies. The greatest achievement she has received so far is coming first at the grand jury award at the youth film festival Videomanija 2023 for her movie *Korak (Step)*.

CINIT - CONCORSO MUSIC VIDEO

• CINIT - MUSIC VIDEO COMPETITION

YA NE HOCHU

REGIA • DIRECTOR

Maria Gost

Russian Federation • 3'28" • Wordshop Academy

SINOSSI

Una ragazza assembla una natura morta di oggetti in una stanza luminosa. Terminata la composizione, entra in un tetro laboratorio di ceramica e ruba una statuetta. Per strada, la protagonista incontra degli strani personaggi, nasconde la statuetta rubata e sfugge agli ostacoli. Successivamente sale su un'auto rossa brillante e si addentra in una foresta, dove seppellirà la statuetta nel terreno e finirà il suo viaggio.

SYNOPSIS

A girl assembles a still life of objects in a bright room. After finishing the composition, she goes into a gloomy pottery workshop and steals one small statue. While walking along the street, the main character meets some strange people, she hides the stolen statue and gets past some obstacles. She then gets into a glowing red car and drives deep into a forest, where she will bury the small statue in the ground and finish her journey.

PROFILO

Maria, 25 anni, è nata a Mosca, si è interrogata sull'eterno e ha osservato con interesse chi le stava intorno con la macchina fotografica in mano. La sua prima formazione è come graphic designer. Dopo aver esercitato la professione per diversi anni, ha deciso di dedicarsi alla fotografia a livello professionale. Dopo l'esperienza con le riprese statiche, ha iniziato a studiare regia di cortometraggi per dare vita alle sue storie. Ha provato a studiare i problemi dell'ansia e di come le persone non riescano a fare il primo passo.

PROFILE

Maria, 25 years old, was born in Moscow; she wondered about the eternal and observed with interest those around her with a camera in her hands. Her first education was as a graphic designer. After working in the profession for several years, she decided to take up photography professionally. After her experience with static shots, she started to study direction of short films to bring her stories to life. She tried to study the issues related to anxiety and how people, sometimes, fail to take the first step.

BASILICATA

REGIA • DIRECTORS

Angelo Chiacchio, Walter Molfese

Italy • 4'45" • La Sapienza

SINOSSI

Una cartolina musicale e visiva della Basilicata, raffigura il cuore di questa terra svelando paesaggi, volti, personaggi locali e borghi fuori dai radar con un approccio fresco, onesto e ironico, arricchito da una colonna sonora funky e orecchiabile.

SYNOPSIS

A musical and visual postcard of the Basilicata region, which depicts the heart of this land unveiling landscapes, faces, local characters and off-the-radar villages with a fresh, honest and ironic approach, enriched by a funky and catchy soundtrack song.

PROFILI

Gli autori vengono dal Sud Italia. La loro musica è influenzata da suoni e stili diversi: funk, rock, elettronica, trip hop, psichedelia e sonorità anni '80. Nel 2009 pubblicarono il loro primo disco *Rural Chic Revolution*. Le recensioni lo definiscono uno dei migliori esordi dell'hip hop italiano. Nel 2013 ritornano con il secondo album *TrogloDigital*. Nel 2016 iniziano un progetto ispirato ai viaggi, il *Travel Experiment*, che raggiunge più di 1 milione di ascolti. Grazie a questi album e singoli hanno girato l'Italia e portato la loro musica in giro per la penisola e non solo. Hanno pubblicato l' EP *Travel Experiment* nel luglio 2021 e il loro nuovo singolo *Basilicata* nel luglio 2023.

PROFILES

The authors are from Southern Italy. Their music is influenced by different sounds and styles: funk, rock, electronica, trip hop, psychedelia, 80's sound. In 2009 they released their first record *Rural Chic Revolution*. The reviews define it as one of the best debuts of Italian hip hop. In 2013 they launched their second album *TrogloDigital*. In 2016 they started a project inspired by the *Travel Experiment*, that reached more than 1 million plays. Thanks to these albums and singles, they have toured Italy and brought their music around the peninsula and not only. They have released their *Travel Experiment* EP in July 2021 and their new single *Basilicata* in July 2023.

STARRY WILL

REGIA • DIRECTOR

Jiajing Yin

China, Japan • 2'14" • Tama Art University

SINOSSI

Colui che è nato dal caos e ha abbandonato il caos. Cercando di creare un pianeta sicuro per la libertà e la pace.

SYNOPSIS

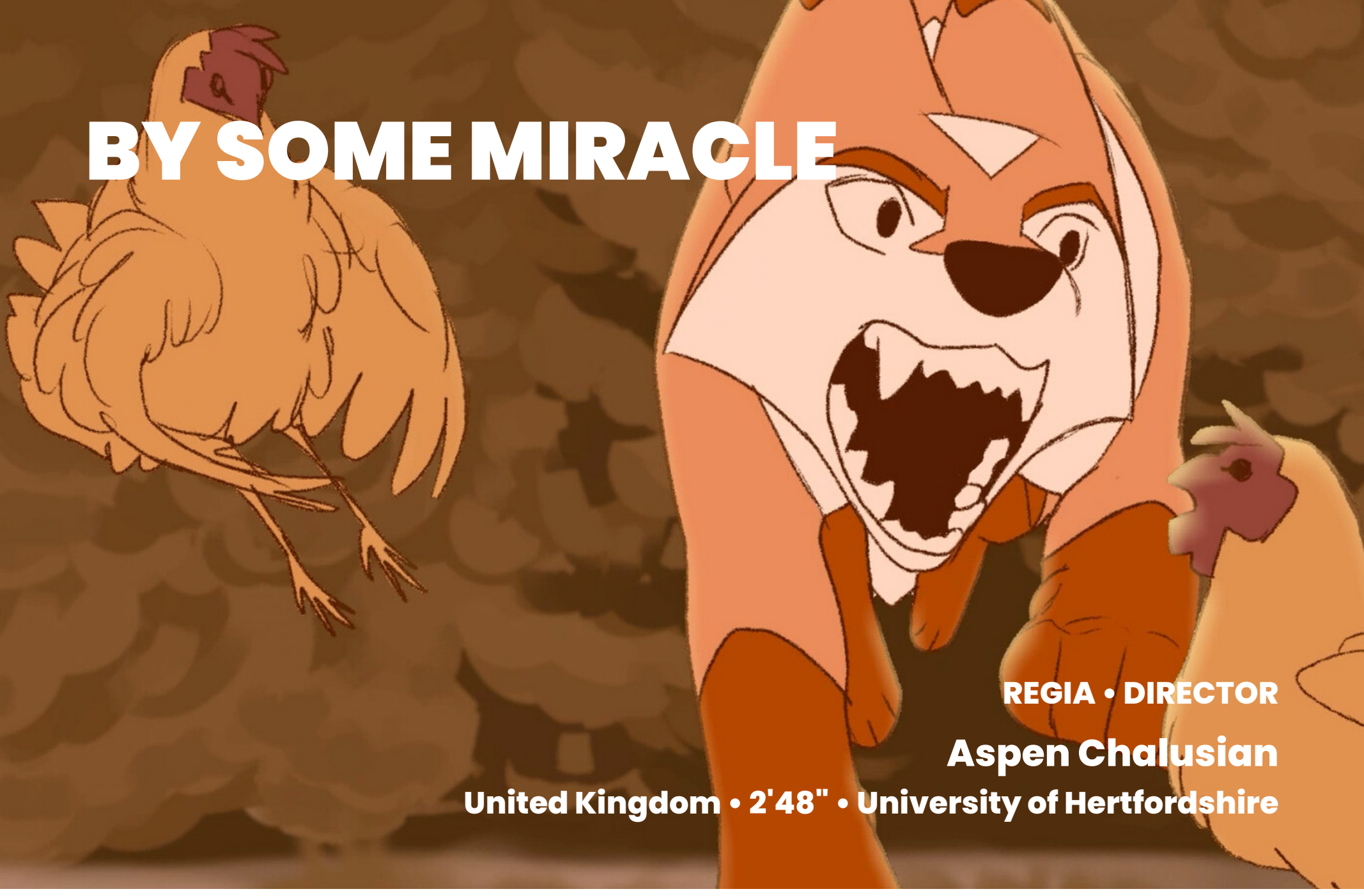
The one who was born amidst chaos and then abandoned chaos. Trying to create a safe planet for freedom and peace.

PROFILO

Jiajing Yin /Marskasei è nato nel 1998, attualmente risiede e lavora a Tokyo, in Giappone. Precedentemente impiegato come animatore alle prime armi presso Bandai Namco Studios. È anche un animatore e illustratore indipendente. Attraverso le sue opere d'arte, mira a trasmettere un'esperienza visiva fantastica ed esprimere la sua immaginazione sull'esplorazione dello spazio.

PROFILE

Jiajing Yin /Marskasei was born in 1998 and is presently living and working in Tokyo, Japan. Formerly employed as a rookie animator at Bandai Namco Studios. He's also an independent animator and illustrator. Through his artwork, he aims to convey a fantastic visual experience and express his imagination of space exploration.



BY SOME MIRACLE

REGIA • DIRECTOR

Aspen Chalusian

United Kingdom • 2'48" • University of Hertfordshire

SINOSSI

Questo video musicale, *By Some Miracle* di Philip Selway è una rivisitazione visiva dell'antico mito greco dell'imprevedibile volpe teumessina e dell'inevitabile segugio di Artemide. Anfitrione ha messo il segugio sulla volpe dopo che Dioniso l'ha inviata a terrorizzare la città greca di Tebe. Bloccati in un paradosso, i due si scontrano finché Zeus non li lancia nel cielo, dove diventano costellazioni.

SYNOPSIS

This music video *By Some Miracle* by Philip Selway's is a visual retelling of the ancient Greek myth of the uncatchable Teumessian Fox and Artemis' inescapable hound. Amphitryon had set the hound upon the fox after Dionysus sent it to terrorize the Greek city of Thebes. Stuck in such a paradox of fate, Zeus throws them into the sky, where they became constellations.

PROFILO

Ha studiato Animazione digitale 2D all'Università di Hertfordshire, che gli ha fatto capire che la sua futura carriera doveva essere quella di animatore e che gli piaceva molto rispondere alla musica come artista visivo. Il suo film dell'ultimo anno, *By Some Miracle*, era la ricreazione immaginaria di un brano di Philip Selway, membro dei Radiohead, che è stato così gentile da permetterne l'utilizzo nel suo film. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come animatore in un grande studio grafico, realizzando spot pubblicitari animati in cui prende le idee statiche di altre persone e le porta in vita.

PROFILE

He studied 2D Digital Animation at the University of Hertfordshire, which made him realize that his future career would have to be that of an animator and that he really enjoyed responding to music as a visual artist. His final year film *By Some Miracle* was his imagined recreation of a track by Philip Selway, a member of Radiohead who was kind enough to allow the use of this piece of music in his film. After graduating, he began working as an animator in a large graphic design studio, making animated commercials where he takes other people's static ideas and bring them to life.

A VIEW OF KADIKÖY

REGIA • DIRECTOR

Çağla Irmak Badem

Turkey • 6'49" • Ozyegin University

SINOSSI

Un documentario sperimentale sulle impressioni scaturite dagli incontri a Kadıköy, Istanbul.

SYNOPSIS

An experimental documentary about the impressions stemmed from the meetings in Kadıköy, Istanbul.

PROFILO

Çağla Irmak Badem è nata (1999) e cresciuta a Istanbul, in Turchia. Recentemente, si è laureata con il massimo dei voti in Design della Comunicazione presso la Facoltà di Architettura e Facoltà di Design dell'Università di Ozyegin. Si interessa di arti multimediali, design e cinema. Credendo nella profonda connessione tra immagini e musica, è entusiasta di documentare e trasmettere gli aspetti della vita intrecciando narrazioni visive con il potere emotivo della musica. Nel 2022, il suo progetto di animazione *Hawaii Upside Down*, è stato proiettato con successo in diversi festival cinematografici in tutto il mondo.

PROFILE

Çağla Irmak Badem was born in 1999 and raised in İstanbul, Turkey. She has recently graduated with high honors in Communication Design at Ozyegin University, Faculty of Architecture and Design Faculty. She is interested in multimedia arts, design and filmmaking. Believing in the deep connection between visuals and music, she is enthusiastic about documenting and conveying the aspects of life while intertwining visual narratives with the emotionl power of music. In 2022, her animation project *Hawaii Upside Down*, was successfully screened at several film festivals worldwide.

ANTES DE IRTE

REGIA • DIRECTOR

Valeria Alzate

Colombia • 4'44" • Fundación Universitaria del Área Andina

SINOSSI

Camila si sveglia nel suo letto in un fiume calmo. Seguendo un sentiero, si imbatte in una porta misteriosa. Quando lo attraversa, si ritrova immersa in un film in cui i suoi cari agiscono senza riconoscerla. Collezionando oggetti che le ricordano casa, Camila ripete questo viaggio attraverso diversi mondi cinematografici. Dopo aver esplorato ogni film e raccolto gli oggetti, esce dalle porte con una raccolta di ricordi. Al ritorno a casa, Camila ricostruisce attentamente la sua casa, passo dopo passo, partendo dagli oggetti raccolti.

SYNOPSIS

Camila wakes up in her bed in a calm river. Following a path, she comes across a mysterious door. When she crosses it, she finds herself immersed in a movie where her loved ones act without recognizing her. Collecting objects that remind her of home, Camila repeats this journey through other different cinematic dimensions. After exploring each film and gathering the items, she comes out of these doors with a collection of memories. Upon returning home, Camila carefully rebuilds her home, step by step, from the collected objects.

PROFILO

Valeria Alzate Rivera, 21 anni. Attualmente frequenta l'ultimo anno di Comunicazione Audiovisiva e Digitale a Pereira, Risaralda. Durante la sua carriera universitaria, partecipò a diversi progetti come direttrice artistica, direttrice della fotografia e montatrice. Fin da piccola nutriva un'attrazione per il mondo del cinema e la possibilità di raccontare storie e suscitare emozioni nel pubblico l'ha sempre affascinata. Ha già avuto l'opportunità di lavorare in spot televisivi e campagne pubblicitarie, lavorando come assistente artistica.

PROFILE

Valeria Alzate Rivera, 21 years old. She is currently attending her final year in Audiovisual and Digital Communication in Pereira, Risaralda. During her university career, she has participated in various projects as art director, cinematographer and editor. Since her childhood, she has been attracted to the world of cinema and the possibility of telling stories and evoking emotions in the audience has always fascinated her. She has already had some opportunities to work as an art assistant for TV commercials and advertising campaigns.

BLEACH KISS

REGIA • DIRECTOR

Santiago Vitale

Argentina • 3'14" • UNA

SINOSSI

Un filmato trovato funzionava con materiale corrosivo. Animato e intervenuto con decolorante e maschere applicate manualmente. Ricorda l'innocenza e l'illusione dell'infanzia, il gioco e la fantasia senza limiti. Il titolo è un gioco di parole tra la tecnica utilizzata sulla materia e le immagini dell'emulsione. Impostato su *Black Diamond* dei Kiss ed eseguito dai The Sostituziones.

SYNOPSIS

Found footage worked with corrosive material. Animated and intervened with bleach and manually applied masks. It reminds you of the innocence and illusion of childhood, of games and the limitless fantasy. The title is a word pun between the technique used on the material and the images of the emulsion. Fitted to *Black Diamond* by the Kiss and performed by The Replacements.

PROFILO

Santiago Vitale è un editore audiovisivo, ha studiato Conservazione, restauro audiovisivo (DiPRA) e Sociologia presso la Facoltà di Scienze Sociali (UBA). Indaga la fotografia, le immagini dal vivo, il video e il cinema sperimentale. I suoi cortometraggi hanno partecipato a festival e cicli come La Semana del film sperimentale S11, Dobra, Curta 8, Cine hidden, Animation Volda Festival, Super off, Linoleum, tra gli altri.

PROFILE

Santiago Vitale is an audiovisual editor; he studied audiovisual preservation, restoration (DiPRA) and Sociology at the Faculty of Social Sciences (UBA). He investigates photography, live visuals, video and experimental cinema. His short films participated in festivals and cycles such as La Semana by film experimental S11, Dobra, Curta 8, Cine hidden, Animation Volda Festival, Super off, Linoleum, among the others.

YOU WILL FORGET IN A WEEK – LET ME HAVE PEACE

REGIA • DIRECTOR

Ekaterina Nikiforova

Thailand/Russian Federation • 3'32" • Saint-Petersburg School of New Cinema

263

SINOSSI

Una collaborazione tra musicisti tailandesi e americani con registi indipendenti russi. "Let me have peace" è una canzone contro la guerra che descrive lo sfruttamento dei lavoratori dopo il COVID-19. Questioni come lo sfruttamento delle leggi sui diritti dei lavoratori, il reclutamento di persone per combattere in guerre che non desiderano e il superlavoro sia nei bambini che negli adulti nella società moderna. La musica è stata ispirata dal libro di Isaia e da casi di abusi sui minori nella società russa.

SYNOPSIS

A collaboration between Thai and American musicians with Russian independent filmmakers. 'Let me have peace' is an anti-war song that describes exploitation of the working class following the COVID-19 pandemic. Issues such as exploiting labor's rights law, recruiting people to fight in wars they do not want, and overworking in both children and adults in modern society. The music was inspired by the book of Isaiah, and cases of child abuse in Russian society.

PROFILO

Ekaterina Nikiforova è nata a Karaganda, Kazakistan nel 1998, lo stesso anno in cui i suoi genitori si sono trasferiti a San Pietroburgo, in Russia, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. È stata una bambina timida e isolata. Le sue idee richiedevano più di un'immagine statica, e un'estate ha deciso di guardare più film, alcuni dei quali l'hanno ispirata a frequentare una scuola di cinema. Ha studiato cinema con il professor Konstantin Lopushansky, allievo e successore di Andrei Tarkovsky.

PROFILE

Ekaterina Nikiforova was born in Karaganda, Kazakhstan in 1998, the same year her parents moved to St. Petersburg, Russia, where she spent her childhood and teen years. She was a shy and isolated child. Her ideas required more than a static image, and one summer she decided to watch more films, some of which inspired her to attend a film school. She studied filmmaking under professor Konstantin Lopushansky, a student and a successor of Andrei Tarkovsky.

EX EPAFIS

REGIA • DIRECTOR

Nefeli Dimakea

Greece, United Kingdom • 3'48" • Middlesex

SINOSSI

Lolla, una prostituta alle prese con difficoltà finanziarie, si ritrova in una situazione terribile. Il video musicale approfondisce la sua lotta emotiva mentre la depressione prende il sopravvento. Si arrenderà alla disperazione o la forza interiore e la speranza illumineranno un percorso attraverso l'oscurità?

SYNOPSIS

Lolla, a prostitute that is facing some financial difficulties, finds herself in an appalling situation. The music video goes deep into her emotional struggle as depression sets in. Will she surrender to despair, or will inner strength and hope illuminate a path through the darkness?

PROFILO

Nefeli Dimakea, una regista nata e cresciuta ad Atene, dove il mondo dell'arte e del cinema l'ha sempre circondata. A 18 anni ha deciso di seguire i suoi sogni e si è avventurata a Londra. Da allora, ha creato costantemente, dei documentari che fanno luce sulle aggressioni sessuali a video musicali che esplorano problemi di salute mentale e cortometraggi che affrontano la brutalità della polizia. Il suo portfolio riflette la sua dedizione all'uso del cinema come potente mezzo per la difesa sociale. Ogni progetto è un passo deliberato verso l'avvio di conversazioni e la sensibilizzazione su importanti questioni sociali.

PROFILE

Nefeli Dimakea, a filmmaker born and grown up in Athens, where the world of art and filmmaking has always surrounded her. At 18, she decide to follow her dreams and ventured to London. Since then, she has been consistently creating, from documentaries shedding light on sexual assault to music videos exploring mental health issues and short films tackling police brutality. Her portfolio reflects her dedication to using film as a powerful medium for social advocacy. Each project is a deliberate step towards sparking conversations and raising awareness about important societal issues.

DISCONNECT

REGIA • DIRECTORS

Simeon Lumgair, Elena Zacharaki

United Kingdom • 5'42" • University for the Creative Arts

SINOSSI

L'affascinante video musicale di Shayò Levy per il suo singolo di debutto, *Disconnect*, esplora il tema profondo della disconnessione all'interno delle relazioni. Portando gli spettatori in un viaggio emotivo, Shay incontra una serie di personaggi accattivanti, ognuno dei quali incarna una distinta forma di amore. Eppure si ritrova intrappolata in un implacabile stato di disconnessione. Shay approfondisce gli intricati strati dell'amore attraverso questo film, mostrando le sue diverse espressioni.

SYNOPSIS

Shay Levy's mesmerizing music video for her debut single, *Disconnect*, explores the deep theme of disconnection within relationships. Taking viewers on an emotional journey, Shay encounters an array of captivating characters, each embodying a distinct form of love. Yet, she finds herself trapped in an unrelenting state of disconnection. Shay delves into the intricate layers of love through this film, showcasing its diverse expressions.

PROFILI

Elena Zacharaki è una regista emergente greca, attualmente residente nel Regno Unito. È conosciuta soprattutto per i film *The One You Were Before*, *Custodian* e *Sympatheia*. È attratta da storie che esplorano questioni sociali complesse, incoraggiando il pubblico a riflettere su argomenti spesso trascurati o ignorati.

Simeon Lumgair è uno scrittore/regista pluripremiato con sede a Londra. Dopo aver conseguito un BA [Hons] Film & Video presso la University for the Creative Arts, ha lavorato per diverse società cinematografiche. Il suo portfolio comprende numerosi video musicali, documentari e spot pubblicitari per diversi clienti.

PROFILES

Elena Zacharaki is an emerging Greek director, currently living in the UK. She is best known for her films, *The One You Were Before*, *Custodian* and *Sympatheia*. She is drawn to stories that explore complex social issues, encouraging audiences to think deeply about topics often overlooked or ignored.

Simeon Lumgair is an award-winning Writer/Director based in London. Since graduating with a BA [Hons] Film & Video degree from the University for Creative Arts, he has worked for several film companies. Simeon's professional portfolio includes numerous music videos, documentaries and commercials for a range of clients.

CONCORSO INTERNAZIONALE LE GIORNATE DELLA LUCE

• LE GIORNATE DELLA LUCE INTERNATIONAL COMPETITION

THE KNIGHT OF THE NETTLE

REGIA • DIRECTOR

Roman Baranov

Russian Federation • 21' • Moscow Film School

SINOSSI

Un trentenne torna a casa sua per venderla e incontra un amico immaginario dimenticato: un coraggioso Cavaliere. Il Cavaliere non è pronto a sopportare l'adulto che è diventato il suo amico.

SYNOPSIS

A 30-year-old guy returns to his home with the intention of selling it and here he meets a forgotten imaginary friend - a brave Knight. The Knight is not ready to put up with the adult that his friend has become.

PROFILO

Roman Baranov è nato nel 1992 a Chelyabinsk, in Russia. Nel 2022 si è diplomato alla Scuola di cinema di Mosca. Attualmente lavora come sceneggiatore creativo nella produzione video del gruppo DT.

PROFILE

Roman Baranov was born in 1992 in Chelyabinsk, Russia. In 2022 he graduated from the Moscow Film School. He currently works as a creative screenwriter for DT group video production.

DREAMY FRAGRANCE OF SPRING BLOSSOMS

REGIA • DIRECTORS

Hera Khanmirzaei, Amirhosein Saqafi

Islamic Republic of Iran • 12'48" • Tehran University of Art

SINOSSI

Una famiglia vive in una casa per molto tempo. Una madre, un padre e un figlio. La guerra ha portato via il figlio, il cuore di questa famiglia.

SYNOPSIS

A family has been living in a house for a long time. A mother, a father, and a son. War has taken the son away, the heart of this family.

PROFILI

Hera Khanmirzaei è una studentessa iraniana di cinema all'Università d'Arte di Teheran. Il suo interesse principale è la cinematografia e lavora come sceneggiatrice, regista e montatrice. Finora ha diretto cortometraggi e documentari.

Amirhosein Saqafi è nato nel 1994 a Teheran e dal 2013 studia ed esercita recitazione, in film presentati in festival cinematografici mondiali. È attivo nella produzione e nel montaggio di film.

PROFILES

Hera Khanmirzaei is an Iranian film student at Tehran University of Art. Her main interest is filmmaking, and she works as a screenwriter, director, and editor. So far, she has directed short films and documentaries.

Amirhosein Saqafi was born in 1994 in Tehran and he has been studying and practicing acting since 2013, and worked in movies presented in world film festivals. He is active in cinema production and editing.

SEA SALT

REGIA • DIRECTOR

Leila Basma

Lebanon, Czech Republic • 18' • Famu

SINOSSI

L'estate sta per finire e Nayla, un'adolescente libanese che assapora per la prima volta l'indipendenza, deve prendere decisioni che le cambieranno la vita.

SYNOPSIS

The summer is coming to an end, and Nayla, a Lebanese teenager savouring her first taste of independence, has life-changing decisions to make.

PROFILO

Leila Basma è una regista e fotografa libanese che attualmente vive tra Beirut e Praga, dove sta concludendo il suo master in regia cinematografica presso la FAMU. Il suo documentario breve del secondo anno *The Adam Basma Project* è stato inserito nella shortlist della 48esima edizione degli Student Academy Awards (gli Oscar degli studenti) dopo aver girato diversi documentari internazionali.

PROFILE

Leila Basma is a Lebanese filmmaker and photographer currently living between Beirut and Prague, where she is about to finish her MFA in Film Directing at FAMU. Her second-year short documentary *The Adam Basma Project* was short-listed to be presented at the 48th annual Student Academy Awards (the Student Oscars) after touring various international documentary film festivals.

HARE PATTE KE RANG KI PATRANGI AUR KAHIN KHO GAYA NAAM KA LADKA • A FLIGHT OF THE LOST DREAMY BIRD

REGIA • DIRECTOR

Chaman Ramesh Kishan

India • 12'57" • Pandit Lakhmi Chand State University

SINOSSI

Ambientato negli anni '90 nel Nord dell'India: un giovane torna al suo villaggio natale e rievoca la sua infanzia attraverso i ricordi di una conversazione con la madre. In questo processo, il giovane scopre come un villaggio un tempo silenzioso, lontano dal trambusto della vita cittadina, si stia gradualmente trasformando in una realtà simile a quella urbana.

SYNOPSIS

Set in the 1990s in Northern India, a young man returns to his native village and recalls his childhood through memories of a conversation he had had with his mother. During this process, the young man discovers how once a silent village, distant from the hustle and bustle of city life, is gradually transforming into an urban reality.

PROFILO

Chaman Ramesh Kishan, originario di Delhi, ha conseguito una laurea in scienze biologiche presso l'Hans Raj College dell'Università di Delhi e attualmente studia cinema presso la Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts di Rohtak, Haryana, India.

PROFILE

Chaman Ramesh Kishan comes from Delhi. He obtained his BSc in Life Sciences from Hans Raj College, Delhi University, and is currently a film student at Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts in Rohtak, Haryana, India.

TAŃCZĄCA CHMURA • DANCING CLOUDT

REGIA • DIRECTOR

Platon Ogarev

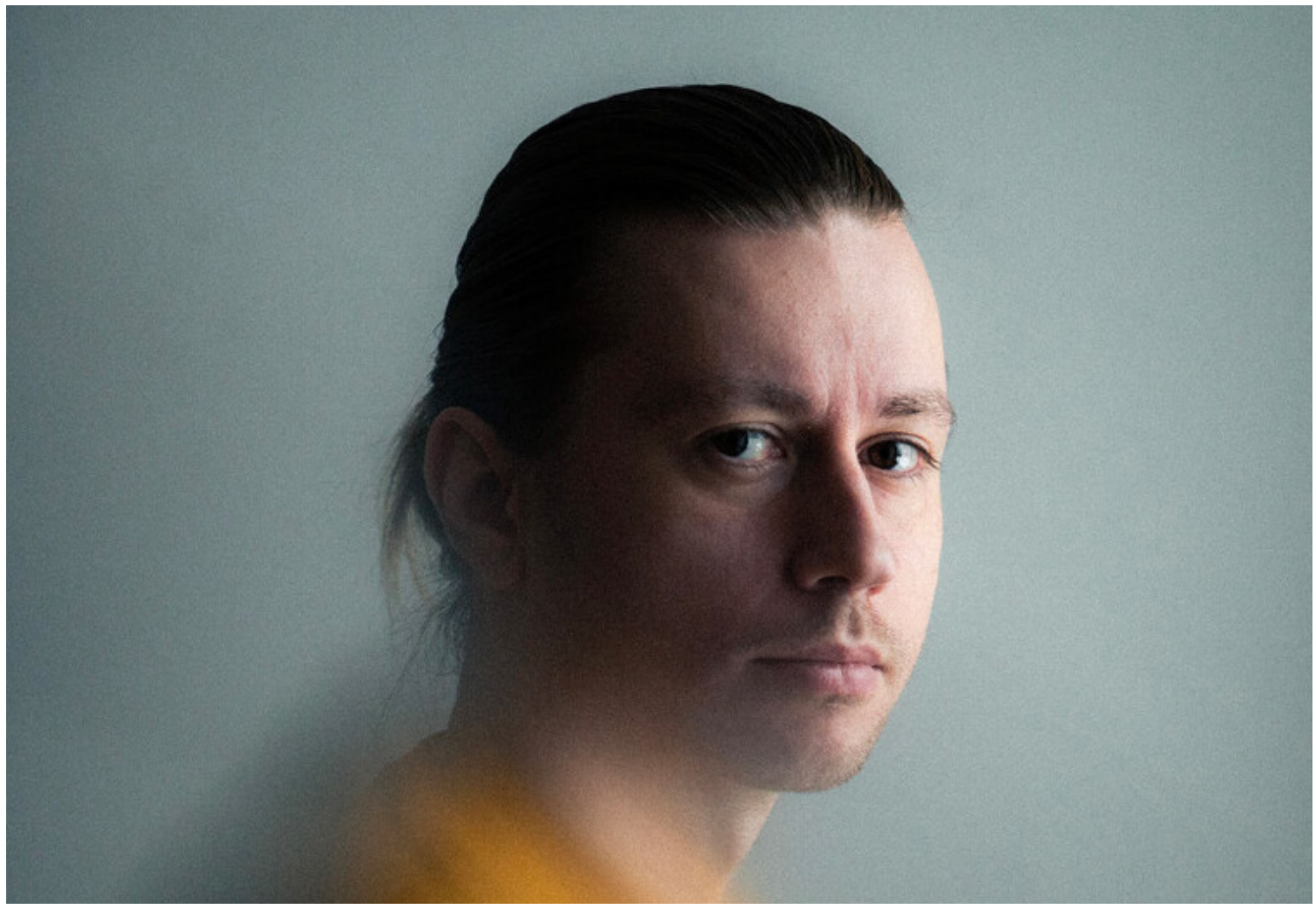
Poland • 16'31" • Łódź Film School

SINOSSI

Aniela va a trovare la sorella a Berlino. Mentre torna in Polonia, scende dal treno in una delle stazioni berlinesi. Un viaggio notturno attraverso una Berlino colorata, pericolosa e affascinante si rivelerà una lezione di crescita per l'adolescente Aniela.

SYNOPSIS

Aniela visits her sister in Berlin. On his way back to Poland, he gets off the train at one of Berlin's stations. For teenage Aniela, a night journey through colorful, dangerous and fascinating Berlin will prove to be a lesson to grow up.



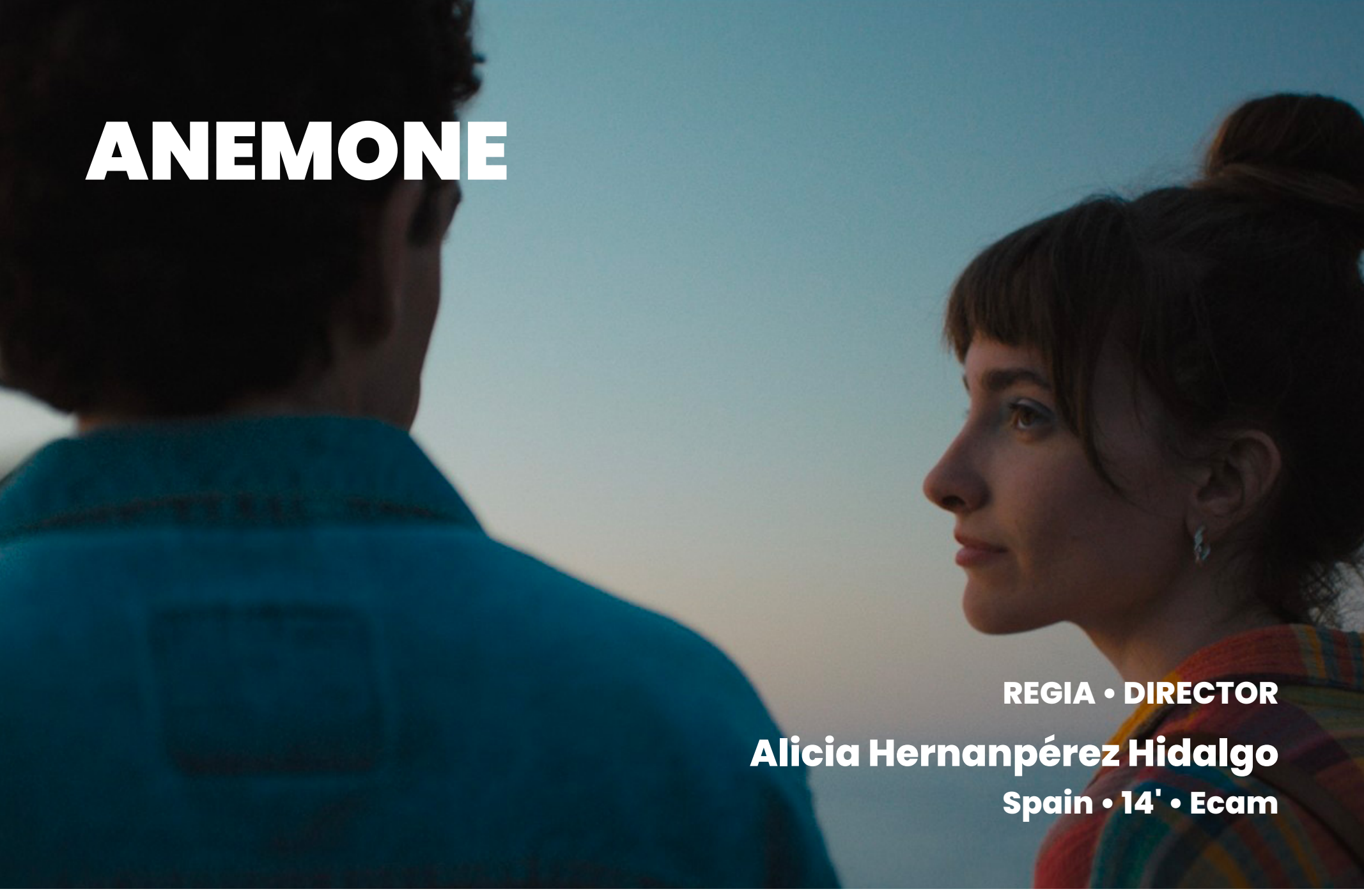
PROFILO

Studente al quinto anno del Dipartimento di Cinematografia del PWSFTviT, ha una vasta esperienza di lavoro come direttore della fotografia in vari progetti, tra cui lungometraggi, documentari e pubblicità. Inoltre, ha diretto e girato sette cortometraggi. Il documentario *Crew* (2020) è stato presentato ai festival polacchi e internazionali. In seguito ha lavorato come direttore della fotografia per un progetto di documentario a Berlino. Le intuizioni e le esperienze acquisite durante questo progetto sono state un'importante fonte di ispirazione per il suo cortometraggio *Dancing Cloud*.

PROFILE

A fifth-year student at the Department of Cinematography of PWSFTviT, he has extensive experience working as a cinematographer on various projects, including feature films, documentaries and advertisements. Additionally, he has directed and shot seven short films. The documentary *Crew* (2020) has been showcased at festivals both in Poland and internationally. He has also worked as a cinematographer for a documentary project in Berlin. The insights and experiences gained during this project served as a significant source of inspiration for his short feature film *Dancing Cloud*.

ANEMONE



REGIA • DIRECTOR

Alicia Hernanpérez Hidalgo

Spain • 14' • Ecam

SINOSSI

Samantha e David sono in macchina e guardano il mare. Stanno per spargere le ceneri della madre sulla spiaggia della loro infanzia, ma nulla va come previsto. La sorella e il fratello dovranno affrontare le rispettive verità su quella figura materna.

SYNOPSIS

Samantha and David are in the car looking at the sea. They are going to scatter their mother's ashes on the beach of their childhood, but nothing goes as planned. Sister and brother will face their respective truths about that mother figure.

PROFILO

Laureata in giornalismo e comunicazione audiovisiva presso l'Università Rey Juan Carlos e recentemente laureata in regia cinematografica presso l'ECAM. Ha diretto il cortometraggio *Anemone*, in fase di distribuzione. Ha diretto anche diversi cortometraggi tra cui *The Farewell* e *Oneiro*. Spesso compone le colonne sonore dei suoi progetti.

PROFILE

Graduated in Journalism and Audiovisual Communication at Rey Juan Carlos University and recently graduated in Film Direction at ECAM. She has directed the short film *Anemone*, which is about to be distributed. She also directed several short films such as *The Farewell* and *Oneiro*. She often composes the soundtracks of her own projects.

XIÀZHÌ QIÁNTIĀN •
A BRIGHT SUNNY DAY

REGIA • DIRECTOR

Yupeng He

China, Usa • 20' • Columbia University in the City of New York

SINOSSI

L'apparizione di una ragazza in una luminosa giornata di sole cambia dolcemente la vita di un giovane uomo.

SYNOPSIS

The appearance of a girl on a bright sunny day gently changes the life of a young man.

PROFILO

Yupeng He è nato a Guangzhou, in Cina, nel 1995. Si è laureato con un BA all'Università della California, Irvine. Dopo la laurea, ha deciso di frequentare la Columbia University School of the Arts per continuare a esplorare il suo percorso cinematografico. Nel 2021 ha iniziato a dirigere il suo primo cortometraggio *Love me tender*, che è stato invitato a partecipare a diversi festival cinematografici, tra cui il Durban International Film Festival, lo Scottish Queer International Film Festival, il Ljubljana LGBT Film Festival e l'International Short Film Festival Canton. Nel 2023, il suo cortometraggio *A Bright Sunny Day* è stato selezionato per La Cinef al 76° Festival di Cannes.

PROFILE

Yupeng He was born in Guangzhou, China in 1995. He graduated with a BA in University of California, Irvine. After his undergraduate degree, he decided to go to the Columbia University School of the Arts to continue exploring his film journey. In 2021, He started directing his first short film *Love me tender*, which was presented at various film festivals, including Durban International Film Festival, Scottish Queer International Film Festival, Ljubljana LGBT Film Festival, International Short Film Festival Canton. In 2023, his short film *A Bright Sunny Day* was selected for La Cinef at the 76th Cannes Film Festival.

AAINA

REGIA • DIRECTOR

Sarangi Smitha Krishnakumar

India • 18'16" • Whistling Woods International

SINOSSI

Quando la figlia di Naina scompare dopo una serata fuori casa, la donna si mette alla sua ricerca per ritrovarla, con paure da incubo che finiscono per condurla in un'altra realtà che non si aspettava.

SYNOPSIS

When Naina's daughter goes missing after a night out, she sets out looking for her and with the intention of finding the girl, with nightmarish fears which eventually lead her into another reality that she did not expect.

PROFILO

Nata in Kerala, ma trasferita dall'età di due mesi in Arabia Saudita, Sarangi è cresciuta con un'esposizione multiculturale fin dall'infanzia. La successiva esplorazione culturale attraverso film e romanzi di fantasia ha acceso un profondo interesse per la narrazione, il che l'ha portata a decidere di intraprendere una carriera nel cinema. Sarangi ha conseguito una laurea triennale al Christ College di Bangalore e un master in regia cinematografica al Whistling Woods International di Mumbai. Ha realizzato tre cortometraggi.

PROFILE

Born in Kerala, moved with her family to Saudi Arabia at the age of two months; Sarangi grew up getting multi-cultural exposure right from her childhood. Subsequent cultural exploration through movies and fictional novels kindled a profound interest in storytelling, which eventually made her decide to pursue a career in filmmaking. Sarangi has graduated with a triple major Bachelor's degree from Christ College, Bangalore and holds a Master's degree in Film Direction from Whistling Woods International, Mumbai. She has made three short films.

CONCORSO INTERNAZIONALE SOUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

• SOUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL COMPETITION

JIĚKĚ • THIRST

REGIA • DIRECTOR

Zheng Yue

China • 25'26" • Communication University of China

SINOSSI

La fattorina Xiaofei si innamora del falso fotografo Chen Lan. Quando scopre inaspettatamente la vera identità di Chen Lan, si rende conto che le sue foto di nudo sono apparse in una mostra d'arte.

SYNOPSIS

Delivery girl Xiaofei falls in love with the fake photographer Chen Lan. When she unexpectedly discovers Chen Lan's true identity, she realizes that her nude photos have appeared in an art exhibition.

PROFILO

La regista Zheng Yue è nata nel 1998 a Shandong. Ha completato gli studi universitari presso la Communication University of China, specializzandosi in Fotografia e Produzione Cinematografica e Televisiva (specializzazione in Cinematografia Cinematografica e Televisiva), e si è laureata in MFA in Creazione Cinematografica presso la Communication University of China. Passando dalla fotografia alle riprese video e poi alla creazione di film, si sforza di spingere i confini delle sue capacità multidimensionali ed esplora e crea continuamente nel regno delle immagini visive.

PROFILE

Director Zheng Yue was born in 1998 in Shandong. She completed her undergraduate studies at the Communication University of China, majoring in Film and Television Photography and Production (Film and Television Cinematography specialization), and obtained a graduate degree in MFA in Film Creation from the Communication University of China. By shifting from still photography to video shooting and then to film creation, she strives to expand the boundaries of her multidimensional capabilities and continuously explores and creates in the realm of visual imagery.

QIĂO MÉI • STRUGGLING BENEATH MUD

REGIA • DIRECTOR

Hou Jun Yi

China • 27'55" • Nanjing University of the Arts

SINOSSI

Il marito di Qiaomei si è purtroppo infortunato mentre lavorava nel cantiere edile ed è tornato a casa, lasciando Qiaomei a lavorare da sola e ad aspettare il risarcimento. Qiaomei si è affidata al caposquadra per aprire un piccolo negozio per guadagnarsi da vivere. Essendo un nuovo arrivato nel cantiere, Liang Liang ha sviluppato con Qiao Mei dei sentimenti reciproci. Con la sostituzione del caposquadra, la relazione tra Qiao Mei e Liang Liang viene messa a dura prova.

SYNOPSIS

Qiao mei's husband was unfortunately injured at the construction where he was working and returned home, leaving Qiao mei to work alone and waiting to receive the compensation. Qiaomei turns to the foreman to open a small store to earn a living. Being a newcomer to the construction site, Liang Liang and Qiao mei develop a mutual feeling. After the foreman is replaced, the relationship between Qiao mei and Liang Liang is put to the test.

PROFILO

Nato nella contea di Pingyao, nella provincia cinese dello Shanxi, sta attualmente conseguendo un master in regia cinematografica e televisiva presso la Nanjing University of the Arts. Crede che i buoni film possano riflettere i fenomeni sociali e promuovere lo sviluppo sociale. Il primo lavoro, *Qiao Mei*, ambientato nella sua città natale, Pingyao, è stato il punto di partenza del percorso di creazione del film, nonché il punto di divergenza dell'utilizzo del pensiero cinematografico per osservare la società.

PROFILE

Born in Pingyao County, Shanxi Province, China, he is currently pursuing a master's degree in film and television directing at Nanjing University of the Arts. He believes that good movies can reflect social phenomena and promote social development. His first work, *Qiao Mei*, set in his hometown of Pingyao, marked the beginning of his creative process, as well as the divergent point of using the cinematographic perspective to observe society.

MONORISU • MONOLITH

REGIA • DIRECTOR

Sota Fukushima

Japan • 3'50" • Animation • Tama Art University

SINOSSI

Un fotografo sta viaggiando nella natura selvaggia quando la sua compagna viene rapita da un gruppo etnico sconosciuto. Mentre vaga senza meta per salvarla, vede un imponente monolite. L'uomo avanza con due sentimenti contrastanti: vuole salvare la sua compagna e vuole immortalare lo splendido scenario che ha davanti con una fotografia. Poi una misteriosa donna anziana con un sorriso inquietante appare davanti all'uomo ferito...

SYNOPSIS

A photographer is traveling in the wilderness when his partner is abducted by an unknown ethnic group. While wandering aimlessly in the attempt of saving her, he sees a towering monolith. The man moves forward with two conflicting feelings: he wants to rescue his partner, and he wants to capture the beautiful scenery in front of him by taking a photograph. Then a mysterious old woman with an eerie smile appears in front of the wounded man...

PROFILO

Sota Fukushima è nato nel 2001. Regista, animatore e illustratore. Risiede a Tokyo. Attualmente è iscritto al Dipartimento di Graphic Design della Tama Art University. Lavora anche con il nome di "fusso". Di solito crea animazioni e illustrazioni utilizzando tecniche digitali. Crea opere che evocano un senso di esotismo e nostalgia con i suoi schemi di colore unici e le sue ambientazioni che interpretano in modo unico il folklore e la cultura indigena.

PROFILE

Sota Fukushima was born in 2001. Filmmaker, animator, and illustrator. He lives in Tokyo. Currently enrolled at the Department of Graphic Design at Tama Art University. He also works under the name "fusso". He usually creates animation and illustrations using digital techniques. He creates works that evoke a sense of exoticism and nostalgia with his exclusive color schemes and settings that uniquely interpret folklore and indigenous culture.

KIJEULAENDEU • KIDSLAND

기
즐
랜
드

REGIA • DIRECTOR

Won-u Gim

Republic of Korea • 22'30" • Korea National University of Arts

SINOSSI

Surim e Jungwoo sono cugini nati e cresciuti insieme in un piccolo villaggio rurale. Dopo aver promosso la costruzione di una centrale termoelettrica nel villaggio, le cose continuano a ostacolare l'amicizia tra i due.

SYNOPSIS

Surim and Jungwoo are cousins born and raised together in a small rural village. After the construction of a thermoelectric plant in the village is promoted, things continue to hinder the friendship between the two.

PROFILO

Won-u Gim è nato in Corea nel 1997. Si è laureato in regia di serie televisive presso la Korea National University of Arts. Ha diretto i cortometraggi *Vladi* (2019) e *Ichon-dong* (2021).

PROFILE

Won-u Gim was born in Korea in 1997. Majored in TV series directing at the Korea National University of Arts. He directed the short films *Vladi* (2019) and *Ichon-dong* (2021).

PREMI E MENZIONI SPECIALI

• PRIZES AND SPECIAL AWARDS

PREMI E MENZIONI SPECIALI
• PRIZES AND SPECIAL AWARDS

La quattordicesima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival prevede i seguenti riconoscimenti:

› I premio (senza possibilità di ex-aequo) **Concorso Internazionale**

› Menzione speciale Museo Nazionale del Cinema per l'opera che offre il miglior contributo al cinema come arte - Concorso Internazionale

› Menzione speciale WeShort per l'opera che offre la migliore sperimentazione nei linguaggi cinematografici - Concorso Internazionale

› Menzione speciale "Storie di Vitae" Carpenè Malvolti per l'opera che offre la migliore sceneggiatura - Concorso Internazionale

The fourteenth edition of the Ca' Foscari Short Film Festival will award the following prizes and special mentions:

› First prize (no ex-aequo assignation) **International Competition**

› National Museum of Cinema Special mention to the movie offering the most significant contribution to cinema as an expression of art - International Competition

› WeShort Special mention to the movie offering the best experimentation in cinematographic languages - International Competition

› Carpenè Malvolti "Histories of Vitae" Special mention to the movie offering the best script - International Competition

› **Menzione speciale Conservatorio di Musica di Vicenza** per la miglior colonna sonora - Concorso Internazionale

› **Conservatory of Vicenza special mention** to the best soundtrack - International Competition

› **Menzione speciale Le Giornate della Luce** per la migliore fotografia - Concorso Internazionale

› **Special mention Le Giornate della Luce** - Best Photography - International Competition

› **Menzione speciale South Italy International Film Festival** per la migliore interpretazione maschile/femminile - Concorso Internazionale

› **Special mention South Italy International Film Festival** - Best Actor/Actress - International Competition

› **Menzione speciale "Pateh Sabally" della Municipalità di Venezia, Murano, Burano**, per l'opera che offre il miglior contributo al tema della multietnicità - Concorso Internazionale

› **Special mention Venezia, Murano, Burano Municipality "Pateh Sabally"** to the most significant contribution to the multi-ethnicity issue movie - International Competition

› **Menzione speciale di Venezia Comics** per la migliore animazione - Concorso Internazionale

› **Special mention Venezia Comix** for the Best Animation - International Competition

› **I premio** (senza possibilità di ex-aequo) **Cinit - Concorso Internazionale Music Video**

› **I premio** (senza possibilità di ex-aequo) **Concorso Internazionale Scuole Superiori**

› **First prize** (no ex-aequo assignement) **Cinit - International Music Video Competition**

› **First prize** (no ex-aequo assignement) **International High School Competition**

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - TORINO
• NATIONAL MUSEUM OF CINEMA - TURIN

Tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative, il Museo Nazionale del Cinema deve la sua unicità alla peculiarità dell'allestimento espositivo. Ospitato alla Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, il Museo si sviluppa a spirale verso l'alto, su più livelli espositivi, dando vita a una presentazione spettacolare delle sue straordinarie collezioni e ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri, in un suggestivo itinerario interattivo.

Among the most important in the world for the richness of its heritage and the multiplicity of its scientific and educational activities, the National Cinema Museum owes its uniqueness to the peculiarity of the exhibition set-up. Housed in the Mole Antonelliana, a symbolic monument of Turin, the Museum develops in an upward spiral, on several exhibition levels, giving life to a spectacular presentation of its extraordinary collections and retracing the history of cinema from its origins to the present day, in a suggestive interactive itinerary.

WESHORT

WeShort è il nome della prima startup e piattaforma on-demand nata in Italia e dedicata esclusivamente al cinema breve, quindi ai cortometraggi. Ideata e creata alla fine del 2020 da Alessandro Loprieno e Carlo Fusco, titolari di WeShort, la piattaforma on-demand e multi-dispositivo è disponibile in tutto il mondo e fruibile da TV, web e mobile. L'obbiettivo di WeShort è quello di offrire l'opportunità al pubblico di vedere film e serie brevi, creando un punto di riferimento per gli amanti dei cortometraggi e per coloro che devono ancora interfacciarsi con questo patrimonio, che non ha mai avuto una vera distribuzione rivolta al grande pubblico.

WeShort is the name of the first Italian start-up and on-demand platform exclusively dedicated to short films. Conceived and created at the end of 2020 by Alessandro Loprieno and Carlo Fusco, owners of WeShort, the on-demand and multi-device platform is available worldwide and may be accessible on TV, the website and mobile device. WeShort has one main goal, that is to offer the public the opportunity to watch short films and series, thus becoming the touchstone for short film lovers and those who have yet to become connected with this artistic form, never truly distributed to the general public.

CARPENÈ-MALVOLTI

Carpenè-Malvolti (https://www.carpene-malvolti.com/ita/intro) è la più antica casa di produzione di Vini Spumanti e Distillati in Italia nonché la prima ad aver messo a punto la spumantizzazione delle uve Glera, da cui trae origine il Prosecco tanto diffuso ed apprezzato in tutto il mondo.
La storia del fondatore Antonio Carpenè, rappresenta altresì il profilo di uno dei più affascinanti ed influenti uomini di cultura e di innovazione tra quanti hanno contribuito alla storiat del nostro Paese.
Per il Ca' Foscari Short Film Festival una giuria dedicata assegna, nell'ambito del Concorso Internazionale, la Menzione Speciale "Storie di Vitae" Carpenè-Malvolti per l'opera che realizzerà la migliore sceneggiatura.

Carpenè-Malvolti (https://www.carpene-malvolti.com/ita/intro) is the oldest producer of Spumante Wines and Distillates in Italy and the first to have perfected the sparkling process of the Glera grapes, from which Prosecco, so popular and appreciated all over the world, originates.
The story of founder Antonio Carpenè presents the profile of one of the most fascinating and influential men of culture and innovation among those who have contributed to the history of our country.
For the Ca' Foscari Short Film Festival a dedicated jury will assign the Special Mention "Histories of Vitae" Carpenè-Malvolti for the work that will produce the best screenplay.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA "ARRIGO PEDROLLO"

Il Conservatorio Pedrollo di Vicenza è un luogo di formazione musicale di altissimo livello, una prestigiosa istituzione musicale che offre un'ampia gamma di programmi di studio a livello accademico e professionale. Fondato nel 1839 come Scuola di Musica della città, ha mantenuto nel corso dei decenni una reputazione di eccellenza nell'ambito dell'insegnamento musicale ed è impegnato anche nella promozione della musica attraverso la produzione di spettacoli e concerti aperti al pubblico. Il programma di studi è altamente personalizzato, e gli studenti hanno l'opportunità di apprendere da alcuni dei migliori musicisti del mondo e di acquisire una solida base di conoscenze e competenze musicali. Per il Ca' Foscari Short Film Festival una giuria dedicata assegna, nell'ambito del Concorso Internazionale, la Menzione Speciale per la miglior colonna sonora.

The Conservatorio Pedrollo di Vicenza is a place of musical education of the highest level, a prestigious music institution offering a wide range of study programmes at academic and professional level. Founded in 1839 as the city's Music School, it has maintained a reputation for excellence in music teaching over the decades, and is also committed to promoting music through the production of performances and concerts open to the public. The curriculum is highly customized, and students have the opportunity to learn from some of the world's best musicians and acquire a solid foundation of musical knowledge and skills. For the Ca' Foscari Short Film Festival, a dedicated jury awards the Special Mention for the best soundtrack in the International Competition.

LE GIORNATE DELLA LUCE - SPILIMBERGO
• LE GIORNATE DELLA LUCE (THE DAYS OF LIGHT) - SPILIMBERGO

Il festival celebra a trecentosessanta gradi i maestri della fotografia del cinema italiano e internazionale. Il programma - tra proiezioni dei film in concorso, incontri e corsi con autori della fotografia cinematografica, registi, attori, masterclass, mostre fotografiche e artistiche, presentazioni di libri a tema - culmina con l'attribuzione del premio Quarzo di Spilimbergo al cinematographer di un film italiano. La nona edizione delle Giornate della Luce si svolgerà tra il 3 e l'11 giugno 2023, come di tradizione, a Spilimbergo (Pn). Nel corso della manifestazione anche quest'anno verranno coinvolti studenti provenienti dalle più prestigiose scuole di cinema italiane e straniere. Al Ca' Foscari Short Film Festival Le Giornate della Luce assegnano la menzione speciale per la migliore fotografia - Concorso Internazionale.

The festival celebrates the masters of photography of Italian and international cinema. The programme - including screenings of films in competition, meetings and courses with authors of cinematographic photography, directors, actors, masterclasses, photographic and art exhibitions, presentations of thematic books - culminates with awarding the Quarzo di Spilimbergo prize to the cinematographer of an Italian film. The ninth edition of the Days of Light will traditionally take place between 3 and 11 June 2023 in Spilimbergo (PN - Pordenone). Once again, this year the event will involve students from the most prestigious Italian and foreign film schools. At the Ca' Foscari Short Film Festival Le Giornate della Luce will award the special mention for best photography - International Competition.

SOUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - BARLETTA

Il South Italy International Film Festival nasce con la volontà di valorizzare il Meridione. Tra vari argomenti trattati l'ecosostenibilità è presente in modo costante. L'evento è rivolto a tutti gli appassionati di cinema e di cortometraggi, e offre la possibilità di vedere le opere di giovani registi e di talentuosi artisti di ogni parte del mondo. Il festival si svolge a Barletta, città della Disfida. Lo scopo del festival è promuovere e valorizzare i registi, le nuove generazioni e i film indipendenti. È molto forte il legame intercorrente tra il concetto soprammenzionato e la città della Disfida: la lotta per la libertà, il valore della comunità, l'unione tra concittadini.

The South Italy International Film Festival was born with the desire to enhance the South. Among the various topics, eco-sustainability is constantly present. The event is aimed at all fans of cinema and short films, and offers the opportunity to see the works of young directors and talented artists from all over the world. The festival takes place in Barletta, the city of the Disfida. The aim of the festival is to promote and enhance filmmakers, new generations and independent films. The link between the above concept and the city of the Disfida is very strong: the fight for freedom, the value of community, the union between fellow citizens.

PREMIO "PATEH SABALLY" DELLA MUNICIPALITÀ DI VENEZIA, MURANO, BURANO
• VENEZIA, MURANO, BURANO MUNICIPALITY "PATEH SABALLY" AWARD

Intitolato al ragazzo del Gambia scomparso tragicamente nelle acque del Canal Grande il 22 gennaio 2017.

Il premio intende sottolineare l'importanza del tema della multietnicità, che è sempre stata parte della storia della città e, in modo particolare, il tema dell'accoglienza, che non può non essere alla base del nostro presente. Il premio consisterà in un'opera di un artista veneziano offerta dal VideoConcorso "Francesco Pasinetti".

Named after the Gambian boy who tragically died in the waters of the Grand Canal on 22 January, 2017.

The award intends to stress the importance of the multi-ethnicity issue, which has always been part of the city history, and wishes to highlight the issue of "welcoming", which is the core motif of our times. The award will consist of a work by a Venetian artist offered by the VideoConcorso 'Francesco Pasinetti'.

I PREMI: SCULTURE IN VETRO VENEZIANE
• THE PRIZES: VENETIAN GLASS SCULPTURES

Anche quest'anno i premi dei tre concorsi - delle bellissime opere in vetro di Murano - sono realizzati dal consorzio PROMOVETRO - Vetro Artistico di Murano, consorzio di promozione e tutela del vetro di Murano, che nasce nel 1985 da un'iniziativa di un gruppo di imprese artigiane impegnate nella produzione di vetro artistico. Nel corso degli anni è divenuto una importante realtà consortile e rappresenta attualmente una cinquantina di aziende artigiane e industriali muranesi.
Fin dalla sua nascita, Promovetro si è impegnato a valorizzare l'immagine del vetro artistico di Murano allo scopo di conservare, custodire e difendere l'arte millenaria del vetro di Murano, ed al contempo promuovere, valorizzare e curare una cor-

This year as well the prizes of the three competitions will be beautiful Murano glass works made by the PROMOVETRO consortium - Murano Artistic Glass, a consortium for the promotion and protection of Murano glass founded in 1985 from an initiative of a group of artisans engaged in the production of artistic glass. Over the years, it has become an important consortium and currently represents about fifty Murano glass artisans and industrial companies.
Right from the beginning, Promovetro has been committed to enhancing the image of Murano artistic glass in order to preserve, safeguard and defend such millenary art, and at the same time to promote, enhance and take care of a correct worldwi-

retta commercializzazione nel mondo di questo importante patrimonio culturale.
Dal 2001 gestisce e promuove a livello nazionale ed internazionale il marchio collettivo di origine Vetro Artistico ® Murano istituito dalla Regione del Veneto con la legge n. 70, del 23-12-1994, unica certificazione legale che garantisce l'origine dei prodotti al consumatore finale.
Vetro Artistico® Murano è una garanzia di provenienza e origine per i consumatori e una tutela per i produttori muranesi che, soli, possono vantare i segreti di una tradizione artistica e manifatturiera millenaria che si tramanda di padre in figlio. Un riconoscimento importante per un'isola che, nel mondo, è ormai diventata uno dei simboli del Made in Italy.

de marketing of this important cultural heritage. Since 2001, it has managed and promoted at a national and international level the collective trademark of origin Vetro Artistico® Murano established by the Veneto Region with law no. 70, dated 23-12-1994, the only legal certification that guarantees the origin of the products to the final consumer.
Vetro Artistico® Murano is a guarantee of provenance and origin for consumers and a protection for Murano producers who, alone, can boast the secrets of a millenary artistic and manufacturing tradition handed down from father to son. An important recognition for an island that, in the world, has now become one of the most famous Made in Italy symbols.

SEDI VENEZIANE
PARTNER DEL CA' FOSCARI
SHORT FILM FESTIVAL

• VENETIAN PARTNERS
SEATS OF THE CA' FOSCARI
SHORT FILM FESTIVAL

SEDI VENEZIANE PARTNER
• VENETIAN PARTNERS SEATS

OF THE CA' FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

CASA DEL CINEMA • COMUNE DI VENEZIA

https://www.comune.venezia.it/content/casa-cinema

Inaugurata il 23 settembre del 2008, Casa del Cinema ospita le attività della Videoteca Pasinetti in un quadro di ulteriore potenziamento dell'offerta culturale cittadina. Classici in versione originale sottotitolata, rassegne del cinema d'autore, film e video della produzione veneziana, presentazioni librarie e incontri con gli autori: questo il panorama dell'offerta in visione.

Inaugurated on September 23, 2008, Casa del Cinema hosts the activities of the Pasinetti Video Library to further enrich the city's cultural offer. Classics in their original version with subtitles, reviews of auteur cinema, films and videos of Venetian production, book presentations and meetings with the authors: this is the panorama of the offer on display.

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

https://www.comune.venezia.it/content/fondazionebevilacqua-la-masa

Nata nel 1898 dal lascito testamentario di Felicita Bevilacqua La Masa, la Fondazione BLM è un'Istituzione pubblica del Comune di Venezia che si occupa di arte contemporanea e organizza mostre e incontri, dedicati alla promozione di giovani artisti e alla presentazione di artisti riconosciuti a livello internazionale. La Fondazione BLM è l'unica istituzione pubblica italiana ad assegnare, per un anno formativo, 15 atelier ad altrettanti artisti attivi nei diversi ambiti delle arti visive.

Founded in 1898 from Felicita Bevilacqua La Masa's bequest, the BLM Foundation is a public institution belonging to the Municipality of Venice that deals with contemporary art and organizes exhibitions and meetings, dedicated to the promotion of young artists and to presenting internationally known artists. The BLM Foundation is the only Italian public institution to assign, for a training year, 15 ateliers to as many artists active in the various fields of visual arts.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-venezia

Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia è un museo dedicato all'archeologia, situato in piazza San Marco, presso le Procuratie Nuove. Ospita una raccolta d'antichità, frutto del collezionismo veneziano, con esempi di sculture greche del V-IV secolo a.C., i Galati Grimani, ritratti di epoca romana, rilievi, iscrizioni, ceramiche, avori, gemme e una raccolta numismatica.

The National Archaeological Museum of Venice is a museum dedicated to archeology, located in Piazza San Marco, at the Procuratie Nuove. It houses a collection of antiquities, the result of Venetian collecting, with examples of Greek sculptures from the 5th-4th century BC, the Galati Grimani, portraits from the Roman era, reliefs, inscriptions, ceramics, ivories, gems and a numismatic collection.

MUSEO D'ARTE ORIENTALE

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-d%E2%80%99arte-orientale

Il Museo d'Arte Orientale, situato al terzo piano di Ca' Pesaro, conserva una collezione di opere provenienti dall'Estremo Oriente, raccolte da Enrico di Borbone in un viaggio compiuto nell'Ottocento. Tra queste si contano numerose opere giapponesi del periodo Edo (1603-1868): stampe, strumenti musicali, oggetti, figure del teatro delle ombre.

The Museum of Oriental Art, located on the third floor of Ca' Pesaro palace, houses a collection of works from the Far East, collected by Enrico di Borbone on a journey he made in the nineteenth century. These include numerous Japanese works from the Edo period (1603-1868): prints, musical instruments, objects, shadow theatre figures.

MUSEO DI PALAZZO GRIMANI

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

Il Palazzo costituisce per la città di Venezia una novità particolarmente preziosa di rilevanza internazionale, per l'originalità dell'architettura, per le decorazioni e per le peculiari vicende vicende: un frammento di Roma nel cuore della laguna, che recentemente è tornato a ospitare la collezione di antichità del suo più celebre proprietario, il Patriarca Giovanni. Gli allestimenti "Domus Grimani" del 2019 e del 2021 hanno arricchito il percorso di visita e riportato il palazzo ai fasti cinquecenteschi.

For the city of Venice, Palazzo Grimani represents a precious novelty of international relevance, due to the originality of its architecture, the decorations and the peculiar events ascribable to this place: a fragment of Rome in the heart of the lagoon, which has recently returned to host the collection of antiques once belonging to Patriarch John. The "Domus Grimani" installations of 2019 and 2021 have enriched the guided tour and brought the palace back to its sixteenth-century splendor.

INPARADISO

http://www.inparadiso.net/

Situato all'ingresso dei Giardini della Biennale, In Paradiso Ristorante e Bar comprende 150 mq di giardino privato, una suggestiva terrazza affacciata sul bacino di San Marco e 300 mq di spazio espositivo all'interno (InParadiso Art Gallery), quest'ultimo inaugurato il 9 giugno 2007, in concomitanza con la 52° Biennale Esposizione Internazionale d'Arte.

Located at the entrance to the Giardini della Biennale (Venice Giardini), the "In Paradiso" Restaurant and Bar includes 150 m2 of private garden, a charming terrace overlooking the San Marco Basin and 300 m2 of indoor exhibition space (InParadiso Art Gallery), the latter opened on June 9, 2007, in conjunction with the 52nd Biennale International Art Exhibition.

HOTEL AVANI RIO NOVO VENEZIA

https://www.avanihotels.com/it/rio-novo-venice

Anche Hotel Avani Rio Novo Venezia, precedentemente NH Venezia Rio Novo, fa da cornice all'edizione 2024 del Ca' Foscari Short Film Festival. L'hotel -elegante 4 stelle che si trova nel cuore del quartiere Dorsoduro e sponsor tecnico dell'Evento -sarà infatti il palcoscenico per tutte le interviste stampa agli artisti e partner coinvolti nella manifestazione e metterà a disposizione i suoi spazi per tutte le dirette radiofoniche di Radio Ca' Foscari. Inoltre, durante tutto l'anno, l'Hotel Avani Rio Novo Venezia supporta l'Università Ca' Foscari e i suoi studenti in qualità di location utilizzabile per le riprese dei loro cortometraggi.

Hotel Avani Rio Novo Venezia, formerly NH Venezia Rio Novo, is also the setting for the 2024 edition of the Ca' Foscari Short Film Festival. The elegant and modern 4-star hotel, in the heart of the Dorsoduro district and technical sponsor of the Event, will offer meeting spaces for the press interviews to the artists and partners involved in the event and for all live broadcasts by Radio Ca' Foscari. Of note, the Hotel Avani Rio Novo Venezia supports Ca' Foscari University and its students throughout the year by offering its spaces as settings for producing short films.

PROGRAMMI SPECIALI
• SPECIAL PROGRAMS

THE WORLD OF Manuele Fior

MANUELE FIOR: ARCHITETTURE VIVENTI E NARRAZIONI ONIRICHE

Un letto sfatto, un raggio di sole che illumina la stanza, libri e mozziconi di sigaretta ai piedi del letto. È con questa immagine che entriamo in punta di piedi nel mondo di *Hypericon* (2022), l'ultima graphic novel di Manuele Fior.

Fior nasce nel 1975 a Cesena e fin dall'infanzia si sposta in numerose città italiane. Affascinato dai primi cartoni animati a colori, inizia a interessarsi al

MANUELE FIOR: LIVING ARCHITECTURES AND ONEIRIC STORIES

An unmade bed, a ray of sunshine illuminating the room, books and cigarette butts at the foot of the bed. It is with this image that we tiptoe into the world of *Hypericon* (2022), the latest graphic novel by Manuele Fior.

Fior was born in 1975 in Cesena and since his childhood he moved to different Italian cities. Fascinated by the first colour cartoons, he became interested

fumetto e all'animazione, passione che deciderà di mettere da parte per intraprendere gli studi di architettura all'Università IUAV di Venezia. Dopo la laurea si trasferirà a Berlino, in Egitto, a Oslo e Parigi, per poi a stabilirsi a Venezia, dove ora vive e lavora.

La sua esperienza formativa ha avuto un impatto significativo sul suo approccio alla narrativa grafica, arricchendo i suoi lavori con una profonda comprensione degli spazi urbani e delle architetture che li caratterizzano. Sono proprio le architetture della città le protagoniste indiscusse delle sue storie. Non sono infatti inserite come semplice elemento di ambientazione e sfondo, bensì esse stesse concorrono allo sviluppo dell'azione. Le sue storie originano, scaturiscono, proprio dal rapporto simbiotico che i personaggi hanno con la città. L'uso delle luci aggiunge poi profondità e atmosfera, trasformando le architetture in elementi vivi della narrazione. Non si deve pen-

in comics and animation, a passion he decided to set aside to study architecture at IUAV University in Venice. After graduation, he moved to Berlin, Egypt, Oslo, and Paris, before settling in Venice, where he now lives and works. His education has had a significant impact on his approach to graphic storytelling, enriching his works with a deep understanding of urban spaces and the architectures that characterise them. The city's architectures are indeed the undoubted protagonists of his stories. They are not merely inserted as settings or backgrounds, but they actively contribute to the development of the narrative. His stories originate and stem from the symbiotic relationship between the characters and the city. The use of light adds depth and atmosphere, transforming architectures into living elements of the narrative. However, this does not translate into rigid storytelling and predictable plots. On the contrary, the realistic style, the meticulous

sare, però, che tutto ciò si traduca in una narrazione rigida e in una trama prevedibile, al contrario lo stile realistico, la meticolosa restituzione di paesaggi e architetture, contrastano con l'inserimento di elementi surreali e onirici, che lo avvicinano alle esperienze del realismo magico.

Nel 2011 grazie a *Cinquemila chilometri al secondo* (2010) vince, con il Miglior Album al Festival di Angoulême il premio internazionale più prestigioso per quanto riguarda il fumetto. Nel romanzo emergono quelli che sono i temi chiave della produzione di Fior, tra i quali la complessità delle relazioni interpersonali, il senso di identità e la memoria. È infatti un senso di precarietà legato alla giovinezza e un senso di nostalgia che pervade i disegni e i personaggi di Fior.

Molti personaggi sono spatriati, il motivo del viaggio e la scelta delle città spesso riflettono il peregrinare dell'autore. Piero di *Cinquemila chilometri al secon-*

depiction of landscapes and architectures, are in contrast with the addition of surreal and dreamlike elements, akin to the experiences of magical realism. In 2011, thanks to *5,000 km Per Second* (2010), he won the Best Album prize at the Angoulême Festival, the most prestigious international award for comics. The novel explores key themes of Fior's production, including the complexity of interpersonal relationships, a sense of identity and memory. There is indeed a sense of youth-related precariousness and nostalgia pervading Fior's drawings and characters.

Many characters are expatriates; the reason for travel and the choice of the cities often reflect the author's wanderings. Piero from *5,000 km Per Second* moves to Egypt to work as an archeologist, while the main character of *Hypericon*, Teresa, is also connected to Egypt, as she is collaborating on the exhibition of Tutankhamen's treasure in 1990s Berlin. The linking

do si trasferisce infatti in Egitto per lavorare come archeologo, Paese al quale si lega anche la protagonista di *Hypericon*, Teresa, che collabora all'allestimento della mostra del tesoro di Tutankhamen nella Berlino degli anni '90.
Anche *Celestia* (2020) e *L'Intervista* (2013) sono collegati da una protagonista che ritorna, Dora dai poteri paranormali, in un futuristico Nord Est italiano. La Udine grigia de *L'Intervista* si trasforma in una coloratissima Venezia distopica, popolata da progetti architettonici mai realizzati, di nome Celestia, dall'omonimo campo nel sestiere di Castello. Proprio a Venezia, a Palazzo Grimani, tra il 2021 e il 2022 vengono esposte alcune tavole tratte da questo fumetto, in occasione della mostra *Dopo la fine. Architetture narrative e nuove umanità*. Tutto ciò viene reso da uno straordinario uso del colore. *Rosso Oltremare* (2006), il suo esordio - che ha al centro la spirale di Fausto, ossessionato dal mito di Deda-

thread in *Celestia* (2020) and *The Interview* (2013) is Dora, a character with paranormal powers, who returns to a futuristic Northeast Italy. The grey Udine of *The Interview* transforms into a colourful dystopian Venice, populated by unrealised architectural projects, named Celestia, after the homonymous square in district of Castello. In Venice, some excerpts from this comic were displayed at the exhibition *After the End. Narrative Architectures and New Humanity*, held at Palazzo Grimani between 2021 and 2022. All of this is rendered through an extraordinary use of colour. *Red Ultramarine* (2006), his debut - which focuses on Fausto's spiral, obsessed with the myth of Daedalus - consecrates the chromaticism that distinguishes his works. From the swirling compositions of a violent red, which gives the title to the above-mentioned novel, to the evocative black and white of *The Interview*, to the dazzling light pervading sequences of the Egyptian desert in *Hyperi-*

lo - consacra il cromatismo che contraddistingue le sue opere. Dalle composizione vorticose di un rosso violento, che dà il titolo al suo debutto, al bianco e nero evocativo de *L'Intervista*, fino ad arrivare alla luce abbacinante che pervade le scene nel deserto egiziano in *Hypericon* e ai colori della tempesta in *Celestia*, che ricordano una composizione turneriana.

Fior oltrepassa i confini del medium, sfidando le convenzioni e ampliando le possibilità di ciò che il fumetto e l'illustrazione possono raggiungere.

Manuele Fior attualmente collabora con riviste come «The New Yorker», quotidiani e case editrici, per le quali illustra copertine e volumi. Realizza locandine di Festival e film, come il recente ripensamento della locandina di *Kiki - Consegne a domicilio* dello Studio Ghibli, per il suo ritorno nelle sale italiane della scorsa estate.

con and to the storm colours in *Celestia*, reminiscent of a Turnerian composition. Fior transcends the boundaries of the medium, challenging conventions and expanding the possibilities of what comics can achieve.

Manuele Fior currently works with magazines such as «The New Yorker», and for newspapers and publishing houses, for which he illustrates covers and volumes. He designs posters for festivals and film, such as the recent re-interpretation of the poster for Studio Ghibli's *Kiki's Delivery Service*, when it was shown again in Italian cinemas last summer.

322

Continua anche per Short14 la sua collaborazione con il Festival, inaugurata nella scorsa edizione con l'illustrazione del manifesto ufficiale: anche quest'anno restituisce un tranquillo scorcio notturno della laguna veneziana.

His collaboration with the Festival also continued for Short14, inaugurated in the last edition with the illustration of the official poster: this year as well, he presents a quiet night view of the Venetian lagoon.

SHORT MEETS

Joanna Quinn

GIRLS JUST WANNA DRAW: L'ARTE DI JOANNA QUINN

In anni di social network traboccanti di disegni, fumetti e cortometraggi generati tramite Intelligenza Artificiale, per l'appassionato di cinema d'animazione i film di Joanna Quinn rappresentano una sorta di balsamo: per fortuna qualcuno crede ancora nella potenza del segno, nella possibilità di creare un mondo a parte, riconoscibile ma riplasmato dal tratto dall'artista. E di segni, nei film di Quinn,

GIRLS JUST WANNA DRAW: THE ART OF JOANNA QUINN

In years characterized by social networks overflowing with drawings, comics and short films generated by Artificial Intelligence, for the lovers of animated cinema Joanna Quinn's works represent a sort of remedy: fortunately someone still believes in the power of the sign, in the possibility of creating a different world, recognizable but reshaped by the trait of the artist. And several are the signs

ce ne sono parecchi: i suoi lavori - tutti caratterizzati da schizzi nervosi, dinamici, con visi e soprattutto corpi distorti e resi caricature - traboccano di linee e ripensamenti grafici, che l'artista sceglie deliberatamente di non cancellare, rendendo così lo spettatore partecipe del processo creativo; processo, peraltro, che forza i personaggi a sottoporsi a mutazioni surreali, come se la mano dell'animatrice dominasse sulla sua razionalità per individuare le soluzioni grafiche migliori (e non necessariamente le più logiche).

Originaria di Birmingham, frequentatrice di un corso propedeutico in arte presso il Goldsmith College (Università di Londra) e successivamente laureata in Graphic Design presso la Middlesex University, Quinn si trasferisce a Cardiff, nel Galles, nel 1985, dove fonda la casa di produzione Beryl Productions insieme al proprio partner, Les Mills, sceneggiatore e produttore. Lo studio prende il nome

in Quinn's films: her works - all distinguished by nervous, dynamic sketches, with faces and above all distorted bodies and made caricatures - overflow with lines and graphic afterthoughts, which the artist deliberately chooses not to delete, thus making the viewer a participant in the creative process. A process that forces the characters to undergo surreal mutations, as if the animator's hand dominated her rationality to identify the best (and not necessarily the most logical) graphic solutions.

Born in Birmingham, she attended a preparatory course in art at Goldsmith College (University of London) and later obtained a degree in Graphic Design from Middlesex University. Quinn then moved to Cardiff, Wales, in 1985, where she founded the Beryl Productions company together with her partner, Les Mills, screenwriter and producer. The studio is named after Beryl, the anti-heroine present in

da Beryl, l'antieroina presente in quasi tutti i cortometraggi realizzati dall'artista: un'operaia sposata di mezza età, impiegata prima in un laboratorio di dolciumi e poi presso una fabbrica giapponese, la Mishima, delocalizzata in una cittadina gallese. Beryl - il cui background culturale ricorda quello dei protagonisti di alcuni film di Mike Leigh - è caratterizzata da un'incredibile vitalità, assai provocatoria per la fine degli anni '80; l'anticonformismo del personaggio si evidenzia fin dal primo film che la vede protagonista, *Girls' Night Out* (1987), cortometraggio prodotto da Channel Four e parte di un ciclo di film diretti da animatrici. Nel film, la "notte brava" che Beryl trascorre insieme ad un gruppo di amiche si conclude con uno sberleffo ai danni di un rozzo spogliarellista. Il tratto di Quinn è già pienamente maturo, sia nella caratterizzazione fisica del personaggio - sorridente, occhialuta, non particolarmente atletica, dal viso straordina-

almost all the short films made by the artist: a middle-aged married worker, employed first in a confectionery workshop and then in a Japanese factory called "Mishima", situated in a Welsh town. Beryl - whose cultural background is similar to the one of the characters in some of Mike Leigh's films - is incredibly vital and very provocative for those years, the end of the 1980s; the nonconformism of the character is evident right from the first film that sees her as the protagonist, *Girls' Night Out* (1987), a short film produced by Channel Four and part of a cycle of films directed by women animators. In the film, the 'great night' that Beryl spends with a group of friends ends with a mockery against a rough male stripper. Quinn's trait is already fully mature, both in the physical characterization of the character - smiling, with glasses, not particularly athletic, with an extraordinarily expressive face - and in the gags, whi-

riamente espressivo - sia nelle gag, che qui ricordano certe trovate grafiche alla Tex Avery (gli occhi di Beryl che escono letteralmente dalle orbite durante gli spogliarelli). Il corpo di Beryl, d'altronde, costituirà un aspetto chiave anche in tutti i successivi *exploit* cinematografici.

Body Beautiful (1991) vede infatti nuovamente protagonista Beryl, che questa volta fronteggia un collega, Vince - greve e maschilista - nell'ambito di un concorso di bellezza organizzato dai propri datori di lavoro. Inizialmente restia e intimidita - soprattutto a causa del proprio fisico appesantito, su cui Vince non risparmia le battute - Beryl riesce però infine a imporsi, dopo essersi sottoposta a una serie di allenamenti e soprattutto dopo aver orgogliosamente rivendicato la propria fisicità imperfetta. La canzone che chiude il cortometraggio ridicolizza tutte le aspettative irrealistiche nei confronti delle donne, anche e soprattutto nell'ambi-

ch here recall certain Tex Avery graphic gimmicks (Beryl's eyes that literally come out of the orbits during the striptease). Beryl's body, on the other hand, will be a key aspect in all the subsequent cinematic works.

In *Body Beautiful* (1991) the protagonist is once again Beryl, this time dealing with a colleague, Vince - a crude chauvinist - during a beauty contest organized by their employers. Initially reluctant and intimidated - mainly for being overweight and for Vince's sharp jokes - Beryl finally manages to impose herself, after undergoing a hard training and, above all, after having proudly claimed her imperfect physicality. The song that closes the short film ridicules all the unrealistic expectations of women, especially in Western animation: until Body Beautiful, in fact, the female characters had mostly been portrayed in a stereotypical or in any case passive way. The feminine physicality will also play a funda-

to dell'animazione occidentale: fino a *Body Beautiful*, infatti, i personaggi femminili erano stati perlopiù ritratti in modo stereotipato o comunque passivo. La corporeità muliebre rivestirà un ruolo fondamentale anche in *Elles* (1992), breve inserto realizzato per una serie di film animati prodotti dal Musée d'Orsay, in cui due giunoniche modelle di Toulouse Lautrec si prendono una pausa dalle pose, e anche nel successivo *The Wife of Bath* (1998), realizzato per un adattamento a più mani de *I racconti di Canterbury* di Geoffrey Chaucer, in cui il protagonista - un cavaliere stupratore - deve fare ammenda del proprio crimine cercando di capire il desiderio più profondo delle donne.
Beryl resta comunque il personaggio più amato di Quinn, ed è interessante notare come alla riaffermazione della propria fisicità nei film successivi a *Body Beautiful* si affianchino anche delle aspirazioni artistiche; sia in *Dreams & Desires - Family Ties* (2006) e *Affairs of the Art* (2021) Beryl tenta di creare, come regista di film amatoriali nel primo film e come designer nel secondo. E se gli esiti possono anche essere tragicomici - i suoi tentativi di girare

mental role in *Elles* (1992), a short insert made for a series of animated films produced by the Musée d'Orsay, in which two Junoesque models of Toulouse Lautrec take a break from the poses, and also in the subsequent *The Wife of Bath* (1998), made for a multi-handed adaptation of Geoffrey Chaucer's *The Canterbury Tales*, in which the protagonist - a rapist knight - must make amends for his crime by trying to understand women's deepest desires.
However, Beryl remains Quinn's most beloved character, and it is interesting to note that the reaffirmation of her physicality in the films that were released after *Body Beautiful* is also accompanied by artistic aspirations; both in *Dreams & Desires - Family Ties* (2006) and *Affairs of the Art* (2021) Beryl tries to create, as a director of amateur films in the first film and as a designer in the second. And if the outcomes can also be tragicomic - her attempts to film

(2006) e *Affairs of the Art* (2021) Beryl cerca di *creare*, nella veste di regista di film amatoriali nel primo film e di disegnatrice nel secondo. E se gli esiti possono anche essere tragicomici - i suoi tentativi di filmare un matrimonio con l'aiuto di un cane-cameraman finiscono con il causare incidenti e svelare altarini - ciò nulla toglie alle genuine ambizioni del personaggio, che nei suoi sogni si vede trasformata in una donna rinascimentale, ritratta in un'esplosione di nudità fisica che rimanda a Reubens e a Botticelli. In *Affairs of the Art* - candidato al premio Oscar così come il precedente *The Wife of Bath* - la fisicità esplode in addirittura tre personaggi distinti: quella del corpulento marito di Beryl, Ivor, che goffamente deve prestarsi a fungere da musa e modello per la moglie; quella di Beverly, sorella di Beryl, tassidermista narcisista che rende se stessa una sorta di manichino vivente dal fisico impossibile, dopo essersi sottoposta a una

a wedding with the help of a dog-cameraman end up causing accidents and blowing the lid off - this does not detract from the genuine ambitions of the character, who in her dreams sees herself transformed into a Renaissance woman, portrayed in an explosion of physical nudity that refers to Reubens and Botticelli. In *Affairs of the Art* - Oscar-nominated, as well as in the previous *The Wife of Bath* - physicality explodes into three distinct characters: that of Beryl's burly husband, Ivor, who awkwardly has to lend himself to acting as a muse and model for his wife; that of Beverly, Beryl's sister, a narcissistic taxidermist who transforms herself in a kind of living mannequin with an impossible physique, after undergoing a series of plastic surgery operations; and Beryl herself, still employed in a factory, who in turn tries to recreate herself as a punk artist and in whose enthusiasm and for the first time bitterness and

serie di operazioni di chirurgia plastica; e Beryl stessa, ancora impiegata in una fabbrica, che cerca a sua volta di ricrearsi come artista punk e nel cui entusiasmo sembra per la prima volta farsi strada un po' di amarezza e frustrazione.

La visione sostanzialmente positiva di Quinn non è in effetti mai completamente avulsa dalla realtà: con l'unica eccezione di *Famous Fred* (1996), anch'esso nominato al premio Oscar e tratto da un libro per ragazzi di Posy Simmonds, con un gatto canterino come protagonista, il suo approccio artistico non manca mai di solidi appigli con il mondo reale, ed è spesso caratterizzato da forte ironia nei confronti della società e della Storia del Regno Unito. L'esempio più evidente è *Britannia* (1993), premiato con il premio Leonardo Da Vinci, in cui un Bulldog - simbolo dell'imperialismo britannico, storicamente rappresentato in numerose illustrazioni satiriche delle riviste *Punch* e *Illustrated*

frustration seem to make their way.

Quinn's substantially positive vision is in fact never completely detached from reality: with the only exception of *Famous Fred* (1996), also nominated for an Oscar and taken from a children's book by Posy Simmonds, with a singing cat as leading character, her artistic approach never lacks solid ties with the real world, and is often characterized by strong irony towards society and the history of the United Kingdom. The most obvious example is *Britannia* (1993), awarded with the Leonardo Da Vinci Prize, in which a Bulldog - a symbol of British imperialism, historically represented in numerous satirical illustrations of the journals *Punch* and *Illustrated London News* - sees its world influence first rise and then dissolve rapidly. The film is a particularly effective anti-colonial satire and perhaps the most graphically surreal work ever made by

London News - vede la propria influenza mondiale ascendere e poi dissolversi rapidamente. Il film è una satira anticolonialista particolarmente efficace e forse il lavoro graficamente più surreale mai realizzato da Quinn; la quale è oggi un'artista meritatamente affermata, premiata - tra l'altro - con due premi Emmy, 4 premi BAFTA e onorata nel 2008 con una mostra, *Drawings that Move*, volta a celebrare la sua forza artistica, la sua ironia e il suo inimitabile tratto.

Quinn, who is today a deservedly established artist, awarded - among the other prizes - with two Emmy awards, 4 BAFTA awards and honored in 2008 with an exhibition, *Drawings that Move*, aimed at celebrating her artistic strength, her irony and her inimitable trait.

DAVIDE GIURLANDO

BRITANNIA

Joanna Quinn

1993 • 5'

DIRECTION/ANIMATION Joanna Quinn
PRODUCER David Parker & Colin Thomas
VOICES Christine Pritchard, Ben Heneghan
SOUND AND MUSIC Heneghan and Lawson

È un corto storico e provocatorio che racconta il colonialismo britannico passando da tutti i punti più importanti, ma dal punto di vista di un enorme bulldog che gioca con il mondo come fosse un suo giocattolo, finché non diventa un cane di taglia piccola e viene portato al guinzaglio da una signora.

It's an historical and provocative short film which tells about British Colonialism through all its most important features, but narrated from the point of view of a giant bulldog that plays with the world as if it were his toy, until he becomes small and is walked on a leash by a lady.

BRITANNIA

Joanna Quinn

1993 • 5'

1993 VALLODOLID FILM FESTIVAL, SPAIN - Best Short Film

1993 ESPINHO, PORTUGAL - Best under 5 min.

1993 BILBAO FILM FESTIVAL, SPAIN - Silver Award

1994 TAMPERE FILM FESTIVAL, FINLAND - Diploma of Merit

1994 NOMINATED FOR BRITISH BAFTA

1994 FESTIVAL AUDIOVISUAL DES CULTURES MINORISEES D'EUROPE - 3rd Prize 1994 Short list for European 'Cartoon D'Or'

1994 HOUSTON WORLD FEST, USA - 'Gold Award for Animation'

1994 ZAGREB ANIMATION FESTIVAL, CROATIA - Best under 5 mins.

1994 ZAGREB ANIMATION FESTIVAL, CROATIA - Audience Prize

1994 HIROSHIMA ANIMATION FESTIVAL, JAPAN - Best Film category E

1994 CHICAGO FILM FESTIVAL, USA - Golden Hugo for Best Animation

1995 FESTIVAL DER NATIONEN, GERMANY - Gold Bear

1995 FOR ACADEMY AWARD, USA - Shortlist

GIRLS NIGHT OUT

Joanna Quinn

1987 • 6'

DIRECTION/ANIMATION Joanna Quinn
CONCEPT Joanna Quinn/Les Mills
SOUND Les Mills
VOICES Myfanwy Talog, Gillan Elisa, Catrin Llwyd, Siwan Jones, Stephen Lyons.

Il corto racconta di una serata fra donne che assistono a uno spogliarello maschile in occasione del compleanno di Beryl fra urla, risate e alcol.

This short film tells about a ladies 'night out watching a male striptease on Beryl's birthday, among screams, laughter and alcohol.

GIRLS NIGHT OUT

Joanna Quinn

1987 • 6'

1987 ANNECY ANIMATION FESTIVAL - Special Jury Prize
1987 ANNECY ANIMATION FESTIVAL - Ufoleis Prize
1987 ANNECY ANIMATION FESTIVAL - Mellow Manor Award
1988 KRAKOW FILM FESTIVAL - Silver Dragon Award
2010 ASIFA 50 BEST ANIMATED FILMS - GIRLS NIGHT OUT at 33

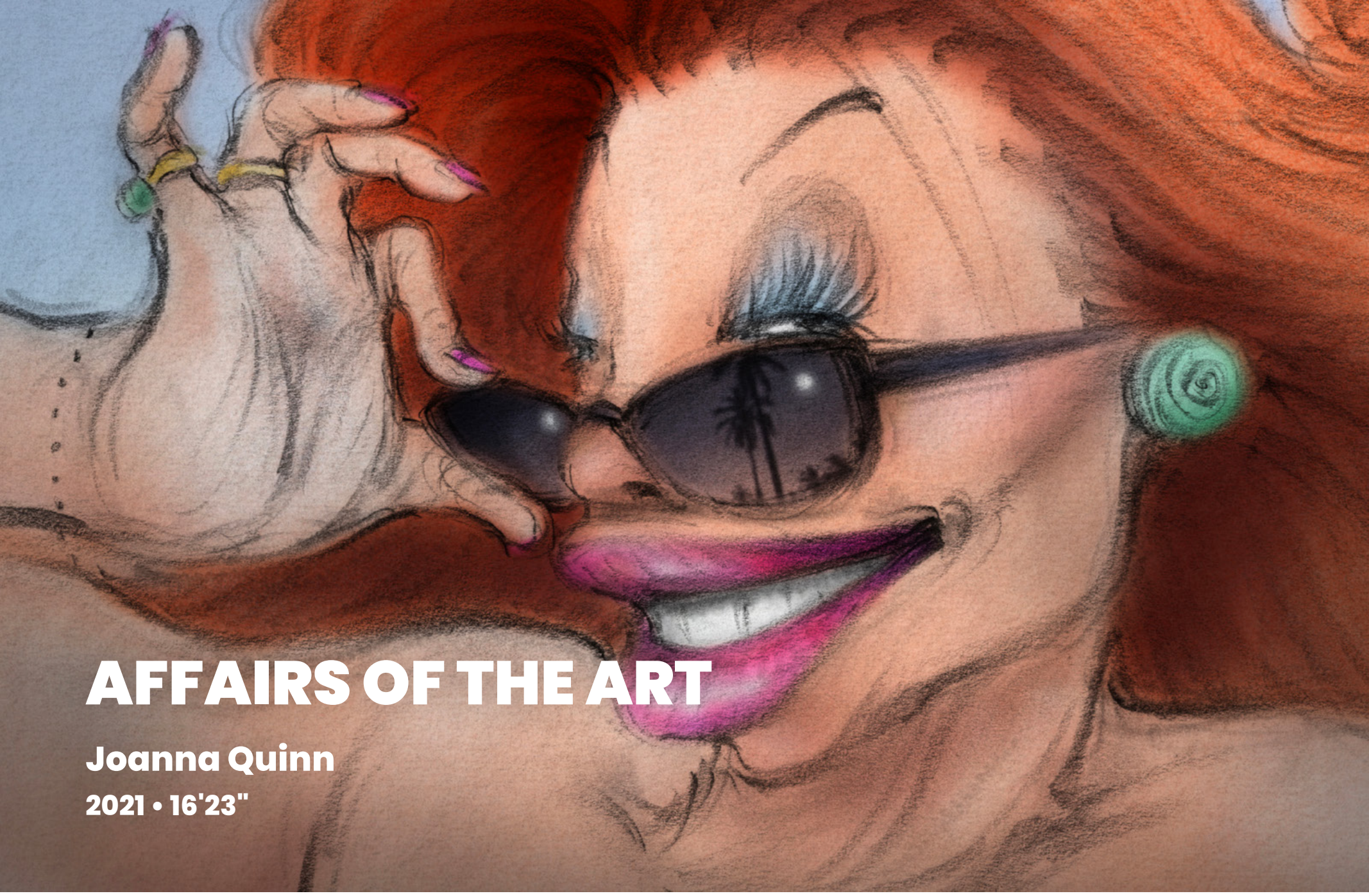
AFFAIRS OF THE ART

Joanna Quinn

2021 • 16'23"

In questo corto Beryl, la protagonista di quasi tutti i lavori di Joanna Quinn, racconta della sua vita e della sua eccentrica famiglia attraverso aneddoti della sua infanzia costellati da strani interessi e abitudini. La differenza fra Beryl e la sorella Beverly è al centro dell'attenzione, con le attrazioni singolari di Beverly e la sua attuale vita da ricca e l'antitetico amore per l'arte di Beryl, con cui però non è mai riuscita a lavorare.

In this short film Beryl, the protagonist of almost all Joanna Quinn's works, tells us about her life and her eccentric family through anecdotes from her childhood, studded with strange interests and habits. The difference between Beryl and her sister Beverly is the focal point, with Beverly's singular attraction and her current wealthy life and Beryl's antithetical love for art, with which though she couldn't ever manage to work.



AFFAIRS OF THE ART

Joanna Quinn

2021 • 16'23"

DIRECTOR
Joanna Quinn

WRITER/PRODUCER
Les Mills

PRODUCER NFB
Michael Fukushima

ANIMATION
Joanna Quinn & James Nutting

ADDITIONAL ANIMATION
Marcia Rojas, Mia Rose Goddard, Eliot Czeh & Gemma Roberts

CLEAN UP & ASSISTING
Marcia Rojas, Eliot Czeh, Hannah Jones, Mia Rose Goddard & Bryony Evans

COLOUR DESIGN
Les Mills

TVP COLOUR & COMPOSITING
Mia Rose Goddard

AFTEREFFECTS COMPOSITING
Francine Breslin & Mia Rose Goddard

EDITOR
Mia Rose Goddard

VOICES
Menna Trussler, Brendan Charleson, Joanna Quinn & Mali Ann Rees

MUSIC
Benjamin Talbott of John Hardy Music

SOUND DESIGN
Olivier Calvert

AFFAIRS OF THE ART

Joanna Quinn

2021 • 16'23"

INTERNATIONAL COMPETITION CLERMONT-FERRAND INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, FRANCE (2021) - Award for Best Animation

KABOOM ANIMATION FESTIVAL, NETHERLANDS (2021) - Award for Best Short Film

AWARD FOR BEST COMEDY ASPEN SHORTSFEST, USA (2021) - Award for Best Comedy

ANNECY ANIMATION FESTIVAL, FRANCE (2021) - Special Distinction for Direction

INSOMNIA ANIMATION FESTIVAL, RUSSIA (2021) - The Profnastil Prize - Best International Short Animation

FANTOCHE ANIMATON FESTIVAL, SWITZERLAND (2021) - International Audience Prize

GUANAJUATO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, MEXICO (2021) -

Honorary Mention

ANIMASYROS, GREECE (2021) - The Grand Prize

ANIMEST INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, ROMANIA (2021) - Audience Prize

ANIMAGE INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, BRAZIL (2021) - Award for Best Sound Mix

NEW YORK CITY SHORT FILM FESTIVAL, USA (2021) - Audience Prize

CHICAGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, USA (2021) - Gold Hugo Award

SANTE FE INDEPENDENT FILM FESTIVAL, USA (2021) - Award for Best Animation

SPARK ANIMATION FESTIVAL, CANADA (2021) - Award for Best 2D Narrative

LINEA D'OMBRA FESTIVAL, ITALY (2021) - Best Film VedoAnimato 2021 Award

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLODOLID, SPAIN (2021) - Golden Spike for Best Short film

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLODOLID, SPAIN (2021) - Best European Short Film

BIG CARTOON FESTIVAL, RUSSIA (2021) - Special Jury Mention

BIG CARTOON FESTIVAL, RUSSIA (2021) - Audience Prize

THIS IS ENGLAND FESTIVAL ROUEN, FRANCE (2021) - Audience Prize

THIS IS ENGLAND FESTIVAL ROUEN, FRANCE (2021) - Best Animation Award

MANCHESTER ANIMATION FESTIVAL, UK (2021) - Special Jury Mention

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ETUIDA & ANIMA , POLAND (2021) - Anima Grand Prix

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ETUIDA & ANIMA, POLAND (2021) - Public Choice Award

LONDON INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL (2021) - Award for Best British Film

LOS ANGELES ANIMATION FESTIVAL, USA (2021) - Award for Best Director Award

LOS ANGELES ANIMATION FESTIVAL, USA (2021) - Award for Best Character Based Film

TINDIRINDIS ANIMATION FESTIVAL, LITHUANIA (2021) - The International Grand Prix

MONSTRA, LISBON, PORTUGAL (16 - 27 MARCH 2022) - Special Jury Mention

DINGLE ANIMATION FESTIVAL, IRELAND (2022) - Best International Professional Short

BRITISH ANIMATION AWARDS, UK (2022) - Best Film

BRITISH ANIMATION AWARDS, UK (2022) - Best Voice Performance to Menna Trussler

BRITISH ANIMATION AWARDS, UK (2022) - Writers Award to Les Mills

BRITISH ACADEMY OF FILM AND TELEVISION ARTS, UK (2022) - BAFTA Nomination

THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, USA (2022) -

Academy Award Nomination

CARDIFF ANIMATION FESTIVAL (2022) - Audience Prize

CELTIC MEDIA FESTIVAL, FRANCE (2022) - Best Animation Award

LONDON WORLD WIDE COMEDY FILM FESTIVAL, UK (2022) - Special Mention

DISCOVER FILM AWARDS, UK (2022) - Best UK Animation Award

BAFTA CYMRU AWARDS, UK (2022) - Best Short Film

BIRMINGHAM FILM FESTIVAL, UK (2022) - Best Animation Award

BANFF WORLD MEDIA FESTIVAL, CANADA (2023) - Shorts Form Fiction Series Award

DICONO DI LEI • ABOUT HER

Tra gli animatori di maggiore carattere, talento e fama sulla scena britannica e internazionale.

Among the animators of greatest character, talent and fame on the british and international scene.

CHIARA MAGRI, MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Con la sua protagonista impiegata sovrappeso e non particolarmente affascinante Beryl, Quinn riporta sullo schermo il suo personaggio collocato in un interno familiare nevrotico e ossessivo fra arte del disegno e cuore di mamma.

With her overweight and not particularly good looking protagonist Beryl , Quinn brings back to the screen her character set in a familiar, neurotic and obsessive environment between the art of drawing and a mother's heart.

THOMAS MARTINELLI, IL MANIFESTO SU "AFFAIRS OF THE ART"

Le sue abilità nel disegno sono sovraumane e hanno influenzato generazioni di artisti in tutto il mondo.

Her drawing skills are superhuman and have influenced generations of artists around this globe.

CHRIS ROBINSON, ANIMATION WORLD NETWORK

In 40 anni, solo tre donne hanno vinto il Grand Prize all'Ottawa International Animation Festival. Con il suo film "Dreams & Desires - Family Ties" (2006), Joanna Quinn è una di queste donne.

In 40 years, only three women have won a Grand Prize at the Ottawa International Animation Festival. With her film Dreams & Desires - Family Ties (2006), Joanna Quinn is one of these women.

JULIE ROY, OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL

Le sue abilità nel disegno, incredibile caratterizzazione e umorismo la fanno risaltare come talento unico.

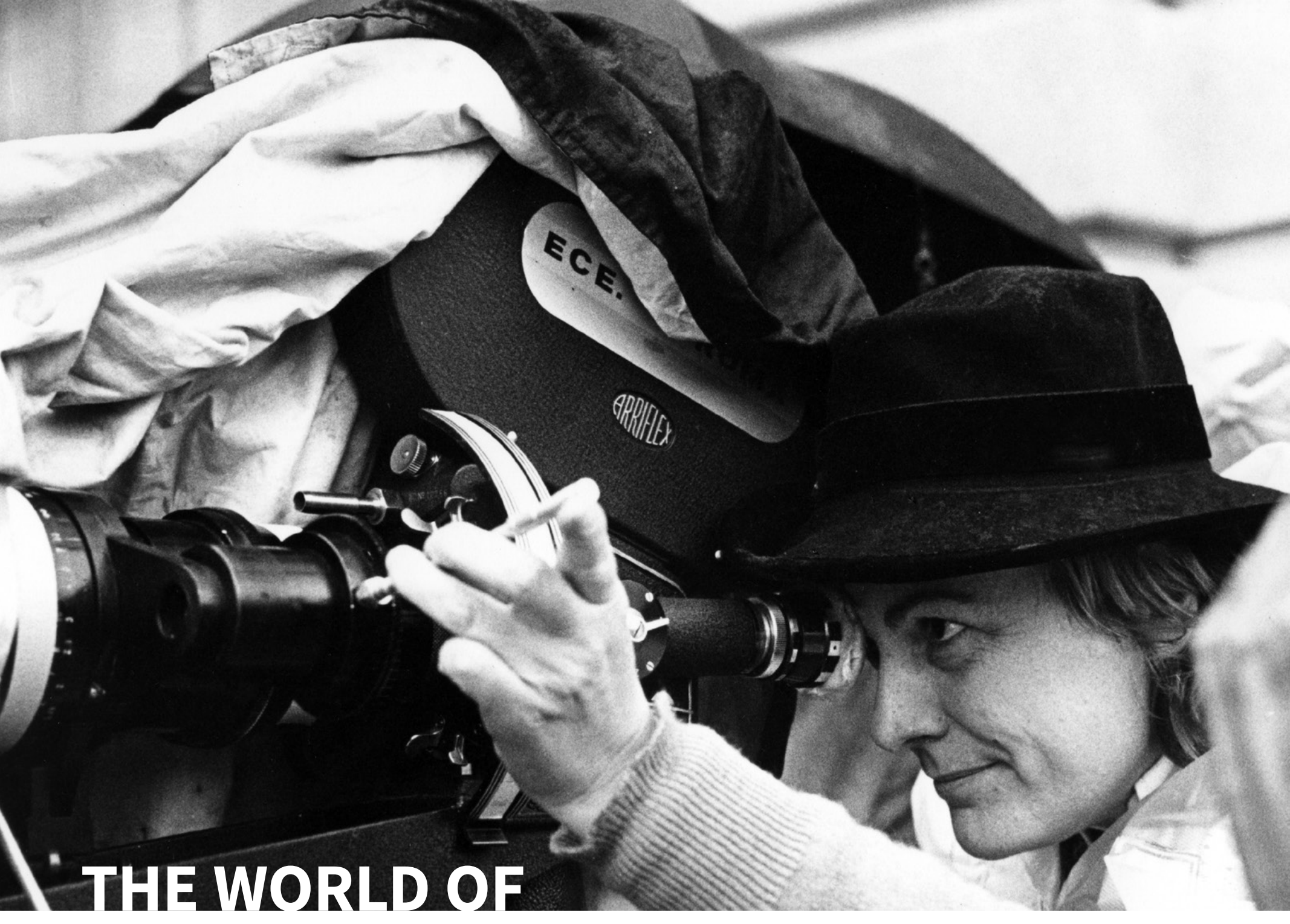
Her fine drawing skills, wonderful characterisations and her humour mark her out as a unique talent.

ANIMAFEST ZAGREB

Il personaggio unico e memorabile di Beryl è diventato il focus di altri due film Body Beautiful e Family Ties e la politica del gender e dell'oppressione assieme alla fascinazione e il piacere ossessivo di Joanna per l'esplorazione delle eccentricità del corpo umano, diventano il tema centrale del suo lavoro.

The uniquely memorable character of Beryl became the focus for two more films Body Beautiful and Family Ties and the politics of gender and oppression together with Joanna's obsessive fascination and delight with exploring the eccentricities of the human body, became the central themes of her work.

BRITISH ANIMATION AWARD



THE WORLD OF
Liliana Cavani

Un programma speciale a cura di
A special program by

ANTON GIULIO MANCINO

343

MULTIVERSO CAVANI

Il bandolo della matassa, quale che sia il verso scelto dell'indagine a tutto campo, varia di volta in volta, dai i documentari degli anni Sessanta al il trittico dedicato a Francesco D'Assisi; dai film politicamente antagonisti verso il potere istituzionale

CAVANI MULTIVERSE

The heart of the matter, whatever direction the wide-ranging study takes, changes each time. From the documentaries of the 1960s to the triptych dedicated to Francesco D'Assisi; from politically antagonistic films against institutional power like

come *I cannibali* o *Galileo*, votati all'antipsichiatria come *L'ospite* o spiritualmente remoti a quelli altrettanto d'opposizione, sia pure in chiave mistica, come *Milarepa*; o ancora dai classici più estremi come *Il portiere di notte*, *Al di là del bene e del male* e *Interno berlinese* agli incompresi e vessati *Oltre la porta* o *Dove siete? Io sono qui*; dai titoli con una matrice letteraria più dichiarata quali *La pelle* e *Il gioco di Ripley*, fino all'ultimo sigillo escatologico che è *L'ordine del tempo*.

Tutto è insomma a tempo indeterminato iscritto nell'inconfondibile arte cinematografica di Liliana Cavani, dove i sensi si incontrano e si congiungono, necessariamente, a riprova dell'impossibilità dell'autrice di esprimersi diversamente con altrettanta proprietà linguistica, stante l'esigenza di mettere a frutto la coesistenza e combinazione implicita di canali comunicativi e comunicanti tra loro. È iscritto cioè, nelle pratiche dell'audiovisivo che altri-

The Cannibals or *Galileo*, voted to antipsychiatry like *The Guest* or spiritually far from the ones equally oppositional, even if in a mystical key, like *Milarepa*; or from the most extreme classics like *The Night Porter*, *Beyond Good and Evil* and *The Berlin Affair* to the unappreciated and vexed *Beyond the Door* or *Where Are You? I'm Here*; from titles with a manifest literary matrix like *The Skin* and *Ripley's Game*, up to the last eschatological seal which is *The Order of Time*.

For an undefined period of time, everything is therefore part of Liliana Cavani's unique cinematographic art, where senses meet and connect, inevitably, as further proof of the writer's impossibility to express herself differently with an equally correct use of language, due to the need to put to good use the implicit coexistence and combination of communication channels and communicating between themselves. In other words, it is all part of audiovisual practices that could not be

menti non potrebbe essere detto separando l'istanza visiva da quella sonora, quel singolare/plurale bisogno di trovare, storicamente, psicologicamente, culturalmente un meccanismo che garantisca, sia pure in modalità provvisoria e provocatoria, sotto la costante minaccia e sanzione sociale, politica e istituzionale una stabilità dentro o fuori schemi imposti dall'esterno, interiore, intima, interna e in interni che custodiscano, proteggano, preservino da occhi indiscreti, salvo quello degli spettatori onniveggenti il segreto, il tabù violato, lo scandalo.

Ogni film con il marchio Cavani è potenzialmente una parabola di possessioni incrociate, interdipendenti, non diaboliche, non essendovi la necessità convenzionale di chiamare in causa il diavolo, sia pure sfiorato nelle intimidazioni processuali e verticistiche in Galileo, a dimostrazione di un paese perennemente assoggettato, vincolato, bloccato dove la soluzione

called otherwise, separating the visual instance from the auditory one, with a singular/plural need to find, historically, psychologically, culturally, a mechanism that can ensure - even if in a temporary and challenging way, under constant social threat and sanction, both political and institutional - solidity inside or outside belief systems inflicted from the outside, internal, intimate, internal and in interiors that can guard, protect, preserve from inappropriate eyes, except the ones of the all-seeing viewers, the secret, the violated taboo, the scandal.

Cavani's work are potentially a parable of intersected and interdependent possessions - not diabolical given the unnecessary need to call on the devil, even if lightly touched in *Galileo*'s hierarchical and processual intimidations - as proof of a perpetually subjugated nation, restricted and suspended, where the solution to the irreconcilable matter of disparity between genders, familiar,

al problema insanabile della disparità tra i soggetti di genere, familiari, sociali e culturali si risolve nello strappo fortunato o sfortunato alla regola, di solito precario e tragico, talvolta duraturo, come soluzione estrema alla possibilità di uscire dall'impasse di un'oppressione - nelle forme note o disponibili - atavica o contingente, biologica o culturale, storica o antropologica, la famiglia come il patriarcato, l'eterosessualità come l'ortodossia del pensiero, il maschilismo come il nazismo. Il dominio, ovvero il potere inteso come infelicità che nega e reprime la gioiosa potenza, intercettando la possessione si risolve in un contropotere di ritorno: un multiverso ante litteram, compresente e connesso, inseparabile e fatale, melodrammatico e tragico, pittorico e architettonico, diversamente religioso e ascetico, sessuale e sentimentale.

cultural and societal subjects resolv in an unfortunate or fortunate exception to the rules - usually precarious and tragic, sometimes enduring - as an extreme solution for the possibility to leave the impasse of an oppression - in known or available forms - that is primordial or temporary, biological or cultural, historical or anthropological, family as much as patriarchy, heterosexuality as orthodoxy of thought, chauvinism as Nazism. The dominion, or rather the power interpreted as unhappiness that denies and represses joyful power, intercepting possession, resolves itself in a counterpower of return: an ante litteram multiverse, co-present and connected, inseparable and fatal, melodramatic and tragic, pictorial and architectural, differently religious and ascetic, sexual and sentimental.

ANTON GIULIO MANCINO

LA DONNA NELLA RESISTENZA • THE WOMAN IN THE RESISTANCE

Liliana Cavani

1965 • 47'

347

"La donna nella Resistenza", diretto da Liliana Cavani e trasmesso nel 1965 dalla RAI, è un documentario di 47 minuti realizzato per commemorare il ventesimo anniversario della Liberazione. Appartenente alla rubrica "Prima pagina - programma di attualità," il film è un'inchiesta giornalistica curata da Paolo Glorioso. Attraverso le interviste a una ventina di donne partigiane di varie età e provenienze geografiche, il documentario offre testimonianze toccanti e drammatiche della loro esperienza durante la Resistenza. Narrato dalla voce fuori campo di Riccardo Cucciolla, tra le storie narrate ci

"La donna nella Resistenza (*The woman in the resistance*)", directed by Liliana Cavani and broadcast in 1965 by RAI, is a 47-minute documentary that commemorates the 20th celebration of the liberation of Italy from Nazism and fascism. Belonging to the "Prima pagina - current affairs programme," the film is a journalistic investigation conducted by Paolo Glorioso. Through the interviews to about twenty partisan women of various ages and geographical origins, the documentary offers touching and dramatic accounts of their experiences during the Resistance. Among the narrated stories, Riccardo

sono quelle di Germana Boldrini, Marcella Ficca, e Maria Clotilde Agnoletti Fusconi, persone che hanno svolto ruoli cruciali in episodi significativi durante la lotta antifascista. Il documentario si apre con lettere di addio scritte da donne condannate a morte dai nazifascisti, offrendo un affresco intenso narrato sul filo della memoria della straordinaria dedizione e del coraggio delle donne coinvolte nella Resistenza.

Cucciolla's off-screen voice tells us about Germana Boldrini, Marcella Ficca, and Maria Clotilde Agnoletti Fusconi, women who had played crucial roles in significant episodes during the anti-fascist struggle. The documentary opens with farewell letters written by women condemned to death by the Nazi-Fascists, offering an intense fresco narrated on the thread of memory of the extraordinary dedication and courage of the women involved in the Resistance.

FRANCESCO

Liliana Cavani

1989 • 155'

"Francesco," diretto da Liliana Cavani nel 1989, ripercorre la vita di san Francesco d'Assisi attraverso i ricordi di Chiara e dei suoi primi seguaci. Il film narra la trasformazione di Francesco, da una giovinezza dissipata alla prigionia in guerra, che lo spinge a rinunciare ai beni terreni. Dopo la lettura della Bibbia tradotta, Francesco comprende la dedizione completa a Dio secondo gli insegnamenti evangelici, chiedendo al papa Innocenzo III di poter predicare una vita di povertà e condivisione spirituale, rompendo con le convenzioni del suo tempo.

'Francesco', directed by Liliana Cavani in 1989, is a historical drama film about the life of St. Francis of Assisi through the memories of the future St. Clare and his early followers. The film narrates the transformation of Francis after he returns from the war and from a period of imprisonment, an experience that will make him strip himself of his earthly goods and repudiate his dissipated youth. After reading the translated Bible, Francis understands complete dedication to God according to the Gospel teachings, asking Pope Innocent III permission to preach a life of poverty and spiritual sharing, breaking with the conventions of his time.

IL PORTIERE DI NOTTE • THE NIGHT PORTER

Liliana Cavani

1974 • 123'

350

La storia di 'Il portiere di notte' si svolge nel 1957, alcuni anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e si concentra su Lucia, un'ebrea che ha vissuto l'orrore dei campi di concentramento, e Maximilian, il suo aguzzino nazista. Quest'ultimo, sotto falso nome, svolge il ruolo di portiere notturno in un hotel di Vienna. Quando i due si incontrano casualmente, inizia un intricato intreccio di relazioni sadomasochiste. La peculiarità della situazione risiede nel fatto che Lucia conosce il vero passato di Maximilian, avendo così il potere di denunciarlo o fuggire. 'Il portiere di notte' affronta temi controversi e disturbanti, creando uno

The story of 'Il portiere di note (*The Night Porter*)' takes place in 1957, some years after the Second World War, and focuses on Lucia, a Jewish woman who had experienced the horror of the concentration camps, and Maximilian, her Nazi tormentor. The latter, under a false name, works as a night porter in a Vienna hotel. When the two meet by chance, an intricate web of sadomasochistic relationships begins. The peculiarity of the situation lies in the fact that Lucia knows Maximilian's true past, thus has the power either to denounce him or escape. 'The Night Porter' deals with controversial and

scenario carico di tensione sessuale e tormento psicologico. Il film di Liliana Cavani continua a suscitare discussioni per la sua audacia nel trattare il tema della trasgressione sessuale in un contesto così oscuro e delicato come quello dell'Olocausto.

disturbing themes, creating a scenario charged with sexual tension and psychological torment. Liliana Cavani's film continues to provoke discussion for its audacity in dealing with the theme of sexual transgression in such a dark and delicate context as the Holocaust.

AL DI LÀ DEL BENE E DEL MALE • BEYOND GOOD AND EVIL

Liliana Cavani

1977 • 127'

352

Il film "Al di là del bene e del male," diretto da Liliana Cavani nel 1977, prende il titolo dall'omonima opera del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Il film segue la vita dello stesso filosofo Friedrich Nietzsche e di Paul Rée e Lou von Salomé nel loro intenso triangolo amoroso. Dopo un inizio promettente, la relazione diventa complicata a causa delle diverse dinamiche e dei sentimenti contrastanti dei protagonisti. La presenza ingombrante della sorella di Nietzsche, Elisabeth, contribuisce a complicare ulteriormente le cose. La storia esplora le sfide dell'amore, della gelosia e della follia, culminando in eventi tragici che segnano

The film 'Al di là del bene e del male (*Beyond Good and Evil*)', directed by Liliana Cavani in 1977, takes its title from the German philosopher Friedrich Nietzsche's work bearing the same name. The film portrays the life of Friedrich Nietzsche, Paul Rée and Lou von Salomé in their intense love triangle. After a promising start, the relationship becomes complicated due to the different dynamics and conflicting feelings of the protagonists. The cumbersome presence of Nietzsche's sister Elisabeth further complicates matters. The story explores the challenges of love, jealousy, and madness, culminating in tragic

la vita dei personaggi principali. Il film offre uno sguardo profondo nelle complesse relazioni umane e nelle tensioni culturali del tempo.

events that mark the lives of the main characters. The film offers an in-depth look into the complex human relationships and cultural tensions of the time.

INTERNO BERLINESE • THE BERLIN AFFAIR

Liliana Cavani

1985 • 122'

"Interno berlinese" è un film del 1985 diretto da Liliana Cavani, liberamente tratto dal romanzo "La croce buddista" dello scrittore giapponese Tanizaki Jun'ichiro. La storia si svolge a Berlino nel 1938 e ha come protagonista Louise von Hollendorf, moglie di un alto funzionario del Ministero degli Esteri. Durante un corso di disegno, Louise incontra Mitsuko, affascinante figlia dell'ambasciatore nipponico, dando inizio a una storia passionale che coinvolge anche il marito. Mitsuko li trascina in un intricato gioco erotico, complicato ulteriormente dalla situazione politica della Germania nazista.

"Interno berlinese (*The Berlin Affaire*)" is a 1985 film directed by Liliana Cavani, loosely based on the novel "The Buddhist Cross" by Japanese writer Tanizaki Jun'ichiro. The story takes place in Berlin in 1938 and stars Louise von Hollendorf, the wife of a high-ranking official at the Foreign Ministry. During a drawing course, Louise meets Mitsuko, the charming daughter of the Japanese ambassador, starting a passionate affair that will also involve her husband. Mitsuko draws them both into an intricate erotic game, further complicated by the political situation in Nazi Germany.

IL GIOCO DI RIPLEY • RIPLEY'S GAME

Liliana Cavani

2002 • 110'

"Il gioco di Ripley (*Ripley's Game*)" è un film del 2002 tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith. La storia segue Tom Ripley, ex criminale statunitense residente in Italia, sposato con una giovane moglie. Durante una festa, un corniciaio inglese malato, Jonathan, lo insulta pubblicamente, suscitando il suo desiderio di vendetta. L'occasione si presenta quando l'ex-socio Reeves chiede a Ripley di trovare un sicario per uccidere un malavitoso in Germania e lui suggerisce Jonathan, ignaro di essere coinvolto in un subdolo "gioco" vendicativo orchestrato da Ripley. La trama si sviluppa in un vortice di violenza, omici-

"Il gioco di Ripley (*Ripley's Game*)" is a 2002 film based on the novel by Patricia Highsmith. The story follows Tom Ripley, a former US criminal living in Italy, who is married to a young wife. During a party, an ill English framer, Jonathan, publicly insults him, arousing his desire for revenge.

The opportunity presents itself when Ripley's former partner Reeves asks him to find a hitman to kill a gangster in Germany and he suggests Jonathan, unaware that he is involved in a devious revenge 'game' orchestrated by Ripley. The plot unfolds in a maelstrom of violence, murder, and deceit, with atmospheric

di e inganni, con ambientazioni suggestive in ville palladiane, e riprese effettuate tra Padova, Vicenza, Bassano del Grappa e Berlino.

settings in Palladian villas, filmed in Padua, Vicenza, Bassano del Grappa and Berlin.

L'ORDINE DEL TEMPO • THE ORDER OF TIME

Liliana Cavani

2023 • 113'

"L'ordine del tempo" è un film italiano del 2023 ispirato all'omonimo saggio di Carlo Rovelli, che ha anche ricoperto il ruolo di consulente scientifico. La trama segue un gruppo di amici di lunga data che si riunisce per una breve vacanza nella villetta al mare di due di loro, insieme alla loro figlia adolescente. L'incertezza su una possibile fine del mondo crea tensioni nel gruppo, portando a riflessioni profonde sulle loro vite passate e presenti.

'L'ordine del tempo (*The Order of Time*)' is an Italian film from 2023 based on an essay by Carlo Rovelli, who also served as scientific advisor. The plot follows a group of long-time friends who gather for a short holiday at the seaside villa of two of them, together with their teenage daughter. The uncertainty about a possible end of the world creates tensions in the group, leading to deep reflections on their past and present lives.

DICONO DI LEI • ABOUT HER

SU *L'ORDINE DEL TEMPO*:
• ON *THE ORDER OF TIME*:

""L'ordine del tempo" è il film forse più leggibile di Liliana Cavani, non il più coraggioso, ma il più immediato, forse quasi un instant movie che traduce la precarietà dei nostri giorni (dei nostri anni) con le minacce che incombono, precarizzando il senso del futuro e deformando il tempo in un eterno presente che vive anch'esso solo su un momento che si continua a moltiplicare di continuo. ..."

""The Order of Time" is perhaps Liliana Cavani's most readable film, not the most courageous, but the most immediate, perhaps almost an instant movie that translates the precariousness of our days (of our years) with the threats that loom, precarizing the sense of the future and deforming time into an eternal present that also lives only on a moment that keeps multiplying repeatedly. ..."

TONINO DE PACE, SENTIERISELVAGGI.IT

SU *LA DONNA NELLA RESISTENZA*:
• ON *THE WOMAN IN THE RESISTANCE*:

"... Eroine semplici, attaccate disperatamente alla vita e ai loro ideali, qui narratrici di memorie crude, in cui la paura, la morte, la sopraffazione, il lutto, la tortura, si trasformano in desiderio di riscatto. Al loro coraggio, alla loro forza, alla loro tempra morale è dedicato questo film."

"... Simple heroines, desperately attached to life and to their ideals, here narrators of raw memories, in which fear, death, oppression, mourning, tortures, are transformed into a desire for redemption. This film is dedicated to their courage, their strength and their moral temperament."

HELGA MARSALA, ARTRIBUNE.COM

SU *IL PORTIERE DI NOTTE*:
• ON *THE NIGHT PORTER*:

"... ci permette di riflettere su un'ideologia in modo arguto, rivelandoci lati del nazismo ancora non studiati e che forse nascondono un male troppo profondo per essere altrimenti raccontato."

"... allows us to reflect on an ideology in a witty way, revealing as yet unstudied sides of Nazism that perhaps conceal an evil too deep to be otherwise told."

FRANCESCO CARABELLI, STORIADEIFILM.COM

SU *I CANNIBALI*:
• ON *THE CANNIBALS*:

"...l'intento è chiaro fin da subito e non toglie fascino a una storia che, già nelle sue dinamiche alla base, era carica di un pathos drammatico e visionario, potenzialmente applicabile anche alla situazione che stiamo vivendo proprio ai nostri giorni. ..."

"...the intent is clear right from the start and does not detract from the charm of a story that, already in its underlying dynamics, was charged with a dramatic and visionary pathos, potentially also applicable to the situation we are living in today. ..."

MAURIZIO ENCARI, CINEMA.EVERYEYE.IT

SU *INCONTRO DI NOTTE*:
• ON *MEETING AT NIGHT*:

"... Un'espressione di stile che mostrava una delle qualità cardine della cinematografica di Cavani: saper fronteggiare il doppio, lo speculare. Una parte e quella opposta. ..."

"... An expression of style that showed one of the core qualities of Cavani's cinematography: knowing how to face the double, the specular. One side and its opposite..."

MARTINA BARONE, HOLLYWOODREPORTER.CO.UK

SU *MILAREPA*:
• ON *MILAREPA*:

"Che straordinaria esperienza (in parte dimenticata) vedere un film veramente bello. Milarepa di Liliana Cavani è uno di questi film assolutamente rari. Non lo si ricorda come un film, ma come una perfetta Geometria, in cui si sia sintetizzata e cristallizzata un'esperienza visiva vissuta nella realtà"

"What an extraordinary (partly forgotten) experience to see a truly beautiful film. Liliana Cavani's Milarepa is one of these absolutely rare films. One does not remember it as a film, but as a perfect Geometry, in which a visual experience lived in reality was synthesized and crystallized".

PIERPAOLO PASOLINI

"Perché realizzare un'opera quando è così bella sognarla soltanto?" si chiede Pasolini nelle vesti dell'allievo Giotto nel finale del Decameron. Con Miralepa, Liliana Cavani sembra fornire al suo maestro la risposta definitiva."

"Why make a work when it is so beautiful only to dream about it?" Pasolini asks himself as pupil Giotto in the finale of the Decameron. With Miralepa, Liliana Cavani seems to provide her master with the definitive answer."

LAURA POZZI, RE-MOVIES.COM

SU *LA PELLE*:
• ON *THE SKIN*:

"... Unicum della sua filmografia, il film diventa il lungometraggio della "riproduzione della realtà" che solo il cinema è capace di fornire. Più vero del vero. Per questo la sceneggiatura e il soggetto sono fondamentali affinché il film risulti diretto, grottesco e talvolta raccapricciante. ..."

"... Unicum of her filmography, the film becomes the feature-length 'reproduction of reality' that only cinema can provide. Truer than the real. This is why the screenplay, and the subject matter are crucial for the film to be direct, grotesque and sometimes gruesome. ..."

DINO MARIN, CINEMAITALIANODATABASE.COM

Ninagawa Mika

PENSIERI DAL SET • THOUGHTS FROM THE SET

Un programma speciale a cura di
A special program by

KEIKO KUSAKABE

NINAGAWA MIKA: REGISTA

Ninagawa Mika inizia la propria carriera cinematografica nel 2006 con il film *Sakuran*, per la sceneggiatura di Tanada Yuki. La pellicola, ambientata nel quartiere di Yoshiwara nel periodo Edo, racconta la storia di una giovane donna istruita perché diventi una *oiran* di alto

NINAGAWA MIKA: FILM DIRECTOR

Ninagawa Mika began her film career in 2006 with the movie *Sakuran*, with a screenplay by Tanada Yuki. The film, set in the district of Yoshiwara during the Edo period, tells the story of a young woman who is instructed to become a high-ranking *oiran*. Although the plot is not

rango. Anche se la trama non è particolarmente originale, il film colpisce per i colori ricchi e saturi e un'identità registica già ben definita. Il suo film più conosciuto sarà il successivo *Helter Skelter* del 2012, tratto da un manga di Okazaki Kyōko. La protagonista è Lilico, star indiscussa del mondo della moda. È una critica all'assurdità di una ricerca della bellezza cieca e vuota: alla protagonista interessa soltanto il proprio corpo, così come all'industria in cui lavora. Il film è un body horror dalle tinte accese con importanti considerazioni sulla caducità del proprio corpo e la transitorietà della bellezza. Le protagoniste di queste due pellicole sono accomunate dalla bellezza che permette a loro di essere al culmine della carriera. In questo modo, Ninagawa problematizza l'oggettivizzazione della donna nella società giapponese contemporanea.
Nel 2019 si cimenterà nel film *No Longer Human* basato sul-

particularly original, the film impresses the audience thanks to its rich, saturated colours and a well-defined directorial identity. Her best known film *Helter Skelter* appeared in 2012 and is based on a manga by Okazaki Kyōko. The main character is Lilico, an undisputed star of the fashion world. It is a criticism of the absurdity of a blind and empty search for beauty: the protagonist is only interested in her own body, as is the industry she is working for. The film is a brightly coloured body horror that dwells on the transience of one's body and on the impermanence of beauty. The protagonists of these two films have in common the beauty that allows them to be at the peak of their careers. This way, Ninagawa problematizes the objectification of women in contemporary Japanese society.
In 2019, she shot *No Longer Human* based on the life of the important Japanese writer Dazai Osamu, protagonist of a

la vita dell'importante scrittore giapponese Dazai Osamu, protagonista di una vita dissoluta sfociata nel suicidio nel 1948.
Nel 2020 esce la serie tv *Follower*, distribuita da Netflix. Anche quest'opera è ambientata nel mondo della moda con un particolare focus sui social network e sul ruolo della fotografia, tema a lei caro. In quest'opera le difficoltà che affrontano i personaggi femminili vengono risolte dalla sorellanza tra di esse.
Il suo stile fatto di colori accesi e dal forte impatto visuale è ormai un tratto iconico di una regista acclamata a livello internazionale. Tuttavia, questo non deve ingannarci: Ninagawa Mika è una regista matura che sa coniugare la ricerca stilistica e visiva alla profondità di significato.

dissolute life that ended with his suicide in 1948.
In 2020, the TV series *Follower*, distributed by Netflix, was released. This work is also set in the world of fashion with a particular focus on social networks and the role of photography, a subject very dear to her. In this work, the difficulties faced by the female characters are resolved by the sisterhood between them.
Her style of bright colours and strong visual impact has become an iconic trait of this internationally acclaimed director. However, this should not fool us: Ninagawa Mika is a mature director who knows how to combine stylistic and visual research with depth of meaning.

NINAGAWA MIKA: FOTOGRAFA

Attiva nel campo del cinema, Ninagawa Mika è anche una fotografa. I suoi lavori sono

NINAGAWA MIKA: PHOTOGRAPHER

Besides being active in the field of filmmaking, Ninagawa Mika is also a photographer. Her

spesso contraddistinti da elementi caratteristici come immagini dinamiche, colori saturati e fiori di ciliegio. In un'intervista con Yuka Yamaji, un'altra artista, ha dichiarato che i suoi primi lavori sono stati autoritratti fatti in casa davanti allo specchio e caricature delle sue Barbie preferite. Secondo l'artista, la magia dietro la fotografia consiste nel produrre immagini senza imperfezioni e nel vedere l'arte come uno strumento per rubare effimeri momenti di emozione ed espressione.

Con la terza ondata di movimenti femministi degli anni '90, Ninagawa è diventata un'icona del movimento fotografico giapponese "Girly", una particolare moda che spinse milioni di ragazze giapponesi a documentare ogni momento delle loro routine con una fotocamera. La fotografa usò così l'enorme visibilità datole da questo movimento per lanciarsi sulla scena internazionale, finché nel 2000 ha vinto il premio Kimura Ihei.

works are often characterized by dynamic images, saturated colors and cherry blossoms. In an interview with Yuka Yamaji, another artist, she said that her first works were homemade self-portraits in front of the mirror and caricatures of her favorite Barbie dolls. According to the artist, the magic behind photography consists of producing images without imperfections and she sees this art as a tool to steal short-lived moments of emotion and expression.

In the wake of the third wave of the feminist movements of the 1990s, Ninagawa became an icon of the Japanese Girly Photo movement, a specific trend that drove millions of Japanese girls to document every moment of their everyday life with a camera. The photographer thus decided to use the enormous visibility potential of the Girly universe to launch herself on the international art scene. In 2000 she won the Kimura Ihei Award.

Her first series of art instal-

La sua prima serie di installazioni si chiama "Hearthly flowers, heavenly colors", e nasce dall'idea che nell'atto del fotografare gli oggetti si fondono al fotografo e anche il fotografo a sua volta si fonde ad essi. Così soggetti semplici come una stanza completano una trasformazione che li porta a diventare spazi oltre le tre dimensioni. Altre mostre create da Ninagawa Mika sono "Three rooms" e "Eternity in a moment". Esempi di installazioni pubbliche sono "Dogo Art 2015" e "Lee Garden One". Il progetto "Embracing Lights" si focalizza sulle farfalle e si basa sull'idea che le farfalle appaiano solo quando l'attività umana è in armonia con l'ambiente.

Fra gli elementi principali e più ricorrenti nelle sue fotografie ci sono i fiori, in particolare sakura, il bocciolo di ciliegio simbolo del Giappone, considerati una fonte di elevazione spirituale.

lations was called "Hearthly flowers, heavenly colors" that stemmed from the idea that - when shooting - objects blend with the photographer and the photographer blends with the objects. Therefore, simple subjects such as rooms complete a transformation that brings them to become spaces beyond the three dimensions. Other exhibitions created by Ninagawa Mika are "Three rooms" and "Eternity in a Moment". Some examples of public installations are "Dogo Art 2015" and "Lee Garden One". The "Embracing Lights" project is centered around butterflies and based on the idea that butterflies appear only when human activity is in harmony with the environment.

Flowers are one of the main and recurring elements in her photography, in particular *sakura* flowers, the cherry blossom symbol of Japan: she considers them a source of spiritual elevation.

AUTOBIOGRAFIA

Nel 2023 Cue Press ha pubblicato l'autobiografia dell'autrice dal titolo "Diventare Ninagawa Mika", con traduzione di Corrado Cucchi, a cura di Roberta Novielli e Francesco Vitucci, presentato in occasione di questo programma speciale.

AUTOBIOGRAPHY

In 2023 Cue Press published the author's autobiography entitled "Becoming Ninagawa Mika," translated by Corrado Cucchi, edited by Roberta Novielli and Francesco Vitucci, presented at this special program.

Sakuran (2007)

© 2007 SAKURAN Film Committee
© Moyoco Anno/Kodansha

Ninagawa Mika

DICONO DI LEI • ABOUT HER

ON *SAKURAN*:

Un trionfo di stile, un film che dimostra come la "confezione" può essere l'aspetto più cruciale della narrazione.

A triumph of style, a film proving that the "package" can actually be the most crucial aspect of a narrative.

PANOS KOTZATHANASIS, ASIAN MOVIE PULSE

Il film è intriso di rossi intensi e non ha paura di sovraccaricare le inquadrature con un'esplosione di colori, se necessario. Le ambientazioni, i costumi e

The film is drenched in bold reds and isn't afraid to overload the frames with a clash of color if needed. Settings, costumes and lighting all play their

l'illuminazione hanno una parte importante nel rendere questo film uno dei più colorati che abbia visto da lungo tempo a questa parte. L'effetto è ipnotico e di conseguenza viene portato avanti per tutto la pellicola, non permettendo mai a un'inquadratura o a un fotogramma noioso di rientrare nel film.

part in making this one of the most boldly colored films I have seen in a long time. The effect is mesmerizing and is consequently carried out throughout the whole film, never allowing a dull shot or frame to enter the film.

NIELS MATTHIJS, SCREENANARCHY

Helter Skelter (2012)

©2012 "Helter Skelter" Film Partners

ON *HELTER SKELTER*:

Sia come studio di personaggi realizzato sontuosamente che come critica tagliente alla cultura della celebrità e all'ossessione per la bellezza di oggi, Helter Skelter si eleva al di sopra delle impressioni soft-porno per stupire come uno dei rari film giapponesi a veicolare una pungente critica sociale.

Both as a richly realised character study as well as a sharp critique on today's celebrity culture and obsession over beauty, Helter Skelter rises tall above its soft-porn impressions to amaze as one of the rare Japanese films that works as biting social commentary.

GABRIEL CHONG, MOVIEXCLUSIVE

Helter Skelter è una narrazione di grande fascino visivo che dimostra come uno stile cinematografico colorato e appa-

Helter Skelter is a very visually appealing narrative that proves that a colourful and flashy cinematographical style is perfectly

riscente sia perfettamente in grado di sostenere e potenziare le emozioni della narrazione. L'accurata composizione delle inquadrature e delle scene (colori, movimenti di macchina...) e la favolosa interpretazione di Sawajiri Erika affascinano lo spettatore e lo accompagnano nelle sfumature emotive che sostengono il dramma personale di Lilico.

able to support and empower the emotions of the narrative. The careful composition of shots/scenes (i.e. colour, camera movement, ...) and the fabulous performance of Sawajiri Erika captivate the viewer, taking him along on the emotional undertones that support the unfolding of Lilico's personal drama.

No Longer Human (2019)

©2019 "No Longer Human" Film Partners

ON *NO LONGER HUMAN*:

Il film è stilisticamente un po' più tenue rispetto agli altri lavori della Ninagawa, ma tutte le sue qualità principali sono ancora ben presenti e sono proprio queste a rendere No Longer Human molto interessante. Si tratta di un'altra degna aggiunta all'opera di Ninagawa, che si sta rapidamente affermando come una delle registe più talentuose del Giappone di oggi.

The film is stylistically slightly more subdued compared to Ninagawa's other work, but all her core qualities are still very much present and No Longer Human is all the more interesting for it. It's another worthy entry in Ninagawa's oeuvre, who is quickly establishing herself as one of the most talented directors working in Japan today.

NIELS MATTHIJS, ONDERHOND

xxxHOLiC (2022)

©2022 Shochiku Co. Ltd. / Asmik Ace, Inc. / Happinet Phantom Studios Corporation / DOKUSO Theater Inc. / Lucky Star Co. Ltd. / KODANSHA / Shochiku Broadcasting Co. Ltd. / DRAGONFLY ENTERTAINMENT Inc. / HACHINOJI Inc. / Chimney Town, Inc.
©CLAMP, ShigatsuTsuitachi Co. Ltd. / KODANSHA

ON *xxxHOLiC*:

Quasi tutti concordano sul fatto che c'è una raffinatezza visiva (non una sottigliezza, il suo lavoro è un assalto ai sensi) che è difficile da trovare altrove.

Pretty much everyone agrees that there's a visual refinement (not subtlety mind, her work is an onslaught on the senses) that is hard to find elsewhere.

NIELS MATTHIJS, ONDERHOND

Ninagawa Mika

FILMOGRAFIA • FILMOGRAPHY

SAKURAN
2007, 111'

HELTER SKELTER
2012, 127'

DINER
2019, 117'

NO LONGER HUMAN
2019, 120'

xxxHOLiC
2022, 110'

THE WORLD OF Živa Kraus

Živa Kraus 1997 @ Arne Hodalic, 1997 IKONA GALLERY, Magazzini del Sale, Venice; Julije Knifer exhibition, Meandar

376

Zagabrina di nascita e veneziana per scelta, Živa Kraus è da più di quarant'anni una figura insostituibile nel panorama artistico e culturale della città lagunare. Lei stessa definisce la sua vita come conseguenza di due scelte fondamentali, la prima quella di iscriversi a Pittura all'Accademia di Belle Arti nella sua città natale, la seconda, nel 1971, quella di trasferirsi a Venezia.

Personalità poliedrica, nei primi anni veneziani associa alla

Born in Zagreb but Venetian by choice, Živa Kraus has been an irreplaceable figure on the city's artistic and cultural scene for over forty years. She defines her life as the consequence of two fundamental choices, the first being to enroll in Painting at the Academy of Fine Arts in her hometown, the second, in 1971, to move to Venice.

A multifaceted personality, in her early years in Venice she combined her artistic practice as a painter with other activities

Živa Kraus, Self-Portrait, 1966 (oil on canvas)

pratica artistica di pittrice altre attività che la vedono progressivamente inserirsi nel campo, fino a diventarne parte integrante. Dalla conoscenza con Peggy Guggenheim, cui fece da assistente nella sua collezione, alla collaborazione con Paolo Cardazzo presso la Galleria del Cavallino, dove seguì gli inizi del-

that made her become part of the artistic environment, until she actually became an integral part of it. From her acquaintance with Peggy Guggenheim, to whom she acted as assistant in her collection, to her collaboration with Paolo Cardazzo at the Galleria del Cavallino, where she followed the beginnings of

la video arte, e ancora la curatela e redazione - su incarico di Carlo Ripa di Meana - del catalogo della 38a Biennale di Venezia *Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura*: sono moltissime le esperienze e gli incontri decisivi che puntellano il suo percorso.
Ma forse il suo contributo - e tributo - principale è stato quello di dotare Venezia di uno spazio, fino ad allora mancante, interamente dedicato alla fotografia. Con l'apertura di *Ikona Photo Gallery* nel 1979, Kraus porta la fotografia in città in una fase in cui in Italia questo linguaggio ancora faticava a farsi strada nel circuito dell'arte contemporanea. Il nome scelto, che deriva dal greco *eikon* e significa immagine, racchiude in sé sia l'immaginario della fotografia come arte delle immagini, sia quello delle icone sacre bizantine legate alla storia di Venezia.
Alla fondazione della galleria, nata al Ponte di San Moisè nei pressi di San Marco e dal 2003 con sede in Campo del Ghetto

video art, and again the curatorship and editing - commissioned by Carlo Ripa di Meana - of the catalogue of the 38th Venice Biennale *From nature to art, from art to nature*: there are many decisive experiences and encounters that punctuate her career.
However, her main contribution - and tribute - was that of endowing Venice with a space, hitherto lacking, entirely dedicated to photography. With the opening of Ikona Photo Gallery in 1979, Kraus brought photography to the city at a time when this language was still struggling to make its way into the contemporary art circuit in Italy. The chosen name, which derives from the Greek *eikon* and means image, encapsulates both the imagery of photography as the art of images and the sacred Byzantine icons linked to the history of Venice.
After the gallery's foundation, initially located on San Moisè Bridge near San Marco and

Nuovo, seguirà poi nel 1989 quella di *Ikona Venezia International School of Photography*. Tra le attività portate avanti fuori dalla galleria, dal 1982 al 1991 è stata direttrice artistica della Galerija Sebastian con sedi a Belgrado, Dubrovnik e Varaždin e in più di un'occasione è stata coordinatrice di padiglioni nazionali ed eventi collaterali in diverse edizioni della Biennale. Come pittrice, Živa Kraus ha esposto personalmente in molte città europee, tra cui Karlovac, Zagabria, Lubiana, Brescia, Genova, Milano, Venezia, Auvernier e Berna ed è autrice del videotape intitolato The Motovun tape realizzato nel 1976. Nel 2019, la Fondazione Ugo e Olga Levi ha organizzato la mostra "*Memory for the future: 40 anni di Ikona Gallery a Venezia*" per celebrare i quarant'anni di attività della galleria e per onorare la figura di artista, curatrice e gallerista di Živa Kraus.

since 2003 based in Campo del Ghetto Nuovo, in 1989 *Ikona Venezia International School of Photography* was established. Besides her activities carried out at the gallery, from 1982 to 1991 she worked as artistic director of the Galerija Sebastian, with venues in Belgrade, Dubrovnik and Varaždin, and on more than one occasion she coordinated national pavilions and collateral events at various editions of the Biennale. As a painter, Živa Kraus has exhibited in many European cities, including Karlovac, Zagreb, Ljubljana, Brescia, Genoa, Milan, Venice, Auvernier and Bern and is the author of the videotape entitled The Motovun tape made in 1976. In 2019, the Fondazione Ugo and Olga Levi organized the exhibition 'Memory for the future: 40 years of Ikona Gallery in Venice' to celebrate the gallery's 40th anniversary and to honour Živa Kraus' figure as an artist, curator and gallerist.

SHORT MEETS

Faraz Arif Ansari

380

Fa bene cominciare con una nota positiva, come la decisione nel 2014 della corte suprema indiana di dare ai transgender il riconoscimento di "terzo genere". Invece, la definitiva depenalizzazione di un tristo retaggio britannico, la sezione 377 del codice penale, il crimine "contro l'ordine di natura", l'omosessualità insomma, deve aspettare fino al 2018. In tali conquiste l'opera degli attivisti per i diritti di LGBTQ ha avuto un ruolo importante, ma la vita di quanti

It is good to start with a positive note, like the Indian Supreme Court 2014 decision intended to give transgender people the recognition of "third gender". However, the decriminalization of a grim British legacy, i.e. section 377 of the penal code, the crime "against the order of nature", homosexuality in short, will have to wait until 2018. In these achievements, the activists' engagement to secure LGBTQ civil rights played a fundamental role, but the lives of the people

hanno un orientamento diverso da quella che viene considerata la Norma resta molto difficile. Il cinema - mainstream o parallelo - non ha completamente ignorato questo tema, anche se fino agli anni 80 non è stato al centro della narrazione. Ma a partire dagli anni 90 alcuni registi affrontano direttamente l'argomento, come Deepa Mehta con *Fire* (1996), Amol Palekar con *Dayra. The Square Circle* (1996), Onir con *My Brother... Nikhil*, 2005), Hansal Mehta con *Aligarh* (2015). Di grande rilevanza è il ruolo di attivisti/registi come Sridhar Rangayan, tra i fondatori nel 1994 di The Humsafar Trust, prima OGN dedicata alla comunità LGBTQ, sviluppatasi da "Bombay Dost" (1990), prima rivista rivolta anche questa alla comunità e fondata da Ashok Row Kavi. Nel 1910 Sridhar Rangayan ha anche fondato il Kashish Mumbai International Queer Festival, che è diventato un evento importante e ha contribuito a dare voce a

who have a different orientation from what is considered to be the Norm remains very difficult. The cinema - mainstream or parallel - has not entirely ignored this issue, although until the '80's it had not been at the centre of narration. However, from the '90's some filmmakers started tackling the subject: like Deepa Mehta with *Fire* (1996), Amol Palekar with *Dayra. The Square Circle* (1996), Onir with *My Brother... Nikhil*, 2005) and Hansal Mehta with *Aligarh* (2015). Of great relevance is the role of activists/filmmakers such as Sridhar Rangayan, among the founders in 1994 of The Humsafar Trust, the first NGO dedicated to the LGBTQ community that stemmed out of "Bombay Dost" (1990), the first magazine addressed to the same community and founded by Ashok Row Kavi. In 1910 Sridhar Rangayan had also founded the Kashish Mumbai International Queer Festival, which has grown into an important event and highly

chi troppo spesso non ce l'ha. Tuttavia, benché il festival ospiti cineasti LGBTQ e film internazionali che raccontano vite, momenti e difficoltà di queste "minoranze", non di meno restano troppo spesso - in India e altrove - opere ed eventi di nicchia, rivolti principalmente alla comunità di riferimento.
Proprio contro questa condizione di marginalità si muove Faraz Arif Ansari che, pur avendo vissuto fin da ragazzino momenti di difficoltà in una società intollerante con chi è "diverso", si è sempre sentito a proprio agio nella sua pelle. Nato a Bombay nel1986, inizia gli studi nella sua città e li prosegue negli Stati Uniti, per poi tornare in patria, dove - come dice lui stesso - c'era molto lavoro da fare. E fare cinema era una decisione che aveva preso da bambino, quando intratteneva i familiari con piccoli spettacoli teatral-musicali. Perché, come il teatro, il cinema è - anche - uno strumento di educazione e di lotta

contributed to give voice to those who are often voiceless. The festival hosts international LGBTQ films and filmmakers, narrating lives, moments and difficulties of these "minorities". Nevertheless and too often - in India and abroad - they remain *niche* works and events, mainly addressed to their communities.
Against this clear condition of marginality Faraz Arif Ansari's journey starts, an interpreter who has always felt "comfortable in his own skin", in spite of having always experienced the society intolerance for "diversity". Born in 1986 in Bombay (sorry, Mumbai), where he began his studies, he moved to the United States for further education. He then returned to India, where - as he says - "there was a lot of work to be done". He decided to engage in filmmaking as a child, when he used to entertain his family with little plays and musicals. Because, just like theatre, also cinema is a tool for educa-

sociale e politica.
Faraz si muove su entrambi i fronti. Dal 2009 al 2011, come volontario di Aseema Charitable Trust, usa il teatro come forma educativa per i bambini degli slum, mentre nel 2016 è tra i membri fondatori di Gift a Meal-India, per il sostegno dei bambini di strada e dei loro genitori. Sempre nel 2009 comincia a lavorare nell'ambiente cinematografico con varie mansioni - scrittore, sceneggiatore, aiuto regista, coreografo - presso Amole Gupta Cinema e, in seguito, con Dharma Productions e con Zee Television. Nel 2018 dirige, produce e scrive dialoghi e sceneggiature per la serie *Dulha Wanted* (Cercasi marito) per iDiva, e tra il 2019 e il 2021 dirige alcuni episodi della serie Netflix *The Big Day*.
Nel frattempo ha già realizzato tre cortometraggi: *Siberia* (2015), *Sisak* (Singulto, 2017) e *Sheer Qorma* (Latte e datteri, 2021). Una donna ossessionata da un grosso ratto, una "medita-

tion and for social and political struggle.
Faraz moves on both fronts. From 2009 to 2011, as an Aseema Charitable Trust volunteer, he used theatre as a form of education for the underprivileged children and in 2016 he was among the founding members of Gift a Meal-India, in support of street children and their parents.
In 2009 he also started to work in cinema engaging in different tasks, i.e. as a writer, screenwriter, associate director, choreographer - for Amole Gupta Cinema and, later on, for Dharma Productions and Zee Television. In 2018 he directed, produced and wrote scripts and dialogues for the iDiva series *Dulha Wanted* (Looking for My Bridegroom), and between 2019 and 2021 he directed some episodes of Netflix series *The Big Day*.
In the meantime, he had already made three short films: *Siberia* (2015), *Sisak* (Sobbing, 2017) and *Sheer Qorma* (Milk and

zione su un amore non detto e proibito", una madre musulmana davanti alla relazione della figlia con una donna: questi in breve i soggetti dei tre corti, che presentiamo in questa edizione. A parte *Siberia*, che abita lo spazio tra conscio e subconscio ed è dedicato alla cagnolino Laika, gli altri due hanno un tema comune, che sta a cuore al regista e lo coinvolge anche individualmente: una relazione proibita in molte culture e paesi. Con il sostegno finanziario di un centinaio di persone che credono in lui, Faraz riesce a realizzare *Sisak*, un corto che che affronta la difficoltà per due persone dello stesso sesso di stabilire in India senza timore una relazione. Benché molto apprezzato in vari festival, dove ha collezionato numerosi premi, resta ancora di nicchia. Poi, un'affermazione maggiore con *Sheer Qorma*, dovuta anche alla grande presenza nel ruolo della madre di Shabana Azmi, icona del cinema indiano, venuta

dates, 2021). A woman obsessed by a big rat; a "meditation on unspoken, forbidden love"; a Muslim mother in the face of her daughter's relationship with a woman: briefly, these are the subjects of the three shorts that will be presented in this edition. Apart from *Siberia*, that inhabits the space between conscious and subconscious and is dedicated to the dog Laika, the other two shorts have a common theme, which is of concern to him: a relationship forbidden in some cultures and countries. Thanks to the financial support received from about one hundred people who had a bond of deep trust in him, Faraz was able to make *Sisak*, a short film on the difficulties two people of the same sex have to face to establish a relationship without fear. Though much appreciated in many festivals, where it received several awards, it nevertheless remains a *niche* film. Then, a larger recognition came with *Sheer Qorma*, also thanks to

alla ribalta nel 1973 *con Ankur* (Il germoglio), diretto da Shyam Benegal, grande anche come scopritore di talenti.
Questo risultato consolida l'intenzione di Faraz di continuare ad affrontare il tema della "diversità" ma uscendo dal margine per arrivare al centro della scena. Il suo sogno è un nuovo *Taare zameen par* (Stelle sulla terra), il grande successo del 2007 su un bambino dislessico. Non sembrava un soggetto attraente, ma l'impegno di una celebrità come Aamir Khan, regista e produttore del film, nonché presente nel ruolo dell'insegnante che comprende la difficoltà del bambino, ha fatto la differenza. Faraz vorrebbe realizzare un queer *Taare zameen par* narrando la storia di un bambino "diverso" e ritiene di poter riuscire nell'intento se una grande figura cinematografica accettasse di essere parte del cast, come nel caso di *Sheer Qorma*. Ciò non significa che la cosiddetta "diversità" sia l'unico

the presence of actress Shabana Azmi playing the role of the mother, an icon of Indian cinema who gained great popularity in 1973 with *Ankur* (The Seedling), directed by Shyam Benegal, who is also an excellent talent-scout.
These achievements strengthened the director's intention to continue along this line, tackling the issue of "diversity", but leaving the margin and coming to the spotlight. His dream is another *Taare zameen par* (Stars on Earth), the great 2007 hit on a dyslexic child. At first, dyslexia did not seem to be an attractive subject, but the engagement of a celebrity such as film director and producer Aamir Khan who acted in the role of the teacher who understands the child's difficulty, did make the difference. Faraz is determined to make a queer *Taare zameen par* - the story of a "different" child - and is confident he will be able to achieve this goal if a great cinema personality accepts to be

interesse di Faraz Arif Ansari. Anzi, attualmente è impegnato in diversi e diversificati progetti, tra cui anche un film di fantascienza. Tuttavia il pieno riconoscimento della diversità dovrebbe essere una tematica centrale per una società e una cultura che intendano essere realmente inclusive e democratiche.

part of the cast, as happened with *Sheer Qorma*. This does not mean that the so-called "diversity" is Faraz Arif Ansari's sole concern. In fact he is presently engaged with several and diversified projects, among which also a science fiction film. Nevertheless, the full recognition of diversity should be a central issue for a society and a culture that want to be really inclusive and democratic.

SIBERIA

DIRECTION & STORY

Faraz Arif Ansari

2015 • 16' • English

CAMERA Saurabh Goswami
EDITING Yashashwini Y P
MUSIC Ady Sujan & Saiyah Saud
PRODUCTION Faraz Arif Ansari
(co-prds: Yuvraj Kumar & Atlantic Cine)

Una giovane donna moderna, che vive in un bell'appartamento in città, è ossessionata dalla presenza di un grosso ratto, che lei tenta disperatamente di snidare e uccidere. Ma il ratto esiste realmente o è una creazione del suo fragile stato mentale?

A young, modern woman, who lives in a beautiful urban flat, is obsessed by the presence of a large rat that she desperately tries to flush and kill. Does the rat really exist or is it a creation of her fragile state of mind?

SISAK • SOBBING

DIRECTION & STORY
Faraz Arif Ansari
2017 • 16' • Silent

CAMERA Saurabh Goswami
EDITING Akshara Prabhakar
MUSIC Dhawal Tandon
PRODUCTION Aparna Sud & Futterwacken Films

388

Definito il primo queer film muto, *Sisak* si apre con un verso di T.S. Eliot, "The word within a word, unable to speak a word" ed è dedicato a tutte le storie d'amore mute, non dette, come si legge subito dopo. Due uomini prendono sempre lo stesso treno locale per tornare a casa. Tra loro nasce qualcosa, ma tutto rimane nei loro occhi, silenziosi come le voci di tanti "diversi".

Considered the first silent queer film, *Sisak* opens with a T.S. Eliot's line: "The word within a word, unable to speak a word" and is "a dedication to all the silent, unsaid love stories", as we read immediately after. Two men regularly take the same local train while returning home. Something happens between them, but remains in their eyes, as silent as many queer voices.

SHEER QORMA • MILK AND DATES

DIRECTION & STORY
Faraz Arif Ansari
2021 • 32' • Hindi, English

CAMERA Sidharth Kale
EDITING Akshara Prabhakar
MUSIC Dhawal Tandon
PRODUCTION Marijke Desouza, Futterwacken Films

389

Dopo dieci anni Saira torna in India dall'estero dove vive con la compagna Sitara. Sua madre, pur non essendo una donna bigotta o di mentalità ristretta, non riesce ad accettare una relazione moralmente e socialmente condannata dall'Islam. Ma l'amore non è un peccato - è il leitmotiv del film - e può superare anche le convenzioni più radicate.

After ten years abroad, Saira returns to India to live with her partner Sitara. Her mother, despite not being an over-devout or narrow-minded woman, cannot accept a relationship, morally and socially condemned by Islam. But love is not a sin - this is the film leitmotiv - and may overcome the most deeply rooted conventions.

THE WORLD OF
Philippe Le Guay

390

Philippe le Guay è un regista e sceneggiatore francese originario della capitale francese, Parigi. Dopo aver studiato letteratura, viene accettato all'IDHEC (Institut des hautes études cinematographiques) nel 1980. La sua eclettica opera comprende, tra le altre, un film in costume, *Les Deux Fragonard* (1989); una commedia romantica, *L'Année Juliette* (1995); un noir che tratta le vicende di due operai in una fabbrica di vetro, *Trois huit* (2001) e una commedia corale

Philippe le Guay is a French director and screenwriter from Paris. After studying literature, he was accepted into the IDHEC (Institut des hautes études cinematographiques) in 1980. His eclectic body of work includes, among the others, a period film, Les Deux Fragonard (1989); a romantic comedy, L'Année Juliette (1995); a noir film depicting the lives of two glass factory workers, Trois huit (2001); and an ensemble comedy exploring the danger-

Molière in bicicletta (Alceste à bicyclette - Bicycling with Molière, 2013)

che esplora il pericoloso rapporto tra i diversi personaggi e il denaro, *Le Coût de la vie* (2003). Nel 2011 dirige una commedia sociale che tratta le vicende delle cameriere spagnole a Parigi negli anni '60, *Les Femmes du 6ème étage*. La protagonista della vicenda, Marìa Gonzalez, donna di servizio di origine spagnola assunta da una coppia parigina, riesce inconsapevolmente nell'intento di aprire gli occhi al marito della coppia, l'agente di scambio di nome Jean-Louis Joubert, su un mondo che, nonostante le dure condizioni di povertà, conserva il proprio clima di allegria e buonumore. L'incontro, a lungo andare, cambierà profondamente la vita del protagonista, interpretato bril-

ous relationship between various characters and money, Le Coût de la vie (2003).
In 2011, he directed a social comedy depicting the lives of Spanish house cleaners in Paris in the 1960s, Les Femmes du 6ème étage. The protagonist of the story, Marìa Gonzalez, a Spanish house cleaner hired by a Parisian couple, unwittingly opens the eyes of the couple's husband, the currency trader Jean-Louis Joubert, to a world that, despite the harsh conditions of poverty, maintains its atmosphere of joy and good humor. This encounter will deeply change the life of the protagonist, brilliantly portrayed by Fabrice Luchini, with whom the director boasts a significant

lantemente da Fabrice Luchini, con il quale il regista vanta un importante sodalizio artistico - Luchini è, infatti, presente in quattro tra i più importanti film di Le Guay. La pellicola vanta il premio César del 2012 per la migliore attrice non protagonista, assegnato all'attrice spagnola Carmen Maura.

Nel 2013 esce nelle sale *Alceste à bicyclette*, una deliziosa commedia francese che rende brillantemente omaggio al mondo del teatro, in particolare a *Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux* di Molière, pièce teatrale messa in scena per la prima volta nel 1666. Gauthier Valence (Lambert Wilson), celebre attore amato dal pubblico, in particolar modo per la sua interpretazione in un medical drama francese, stanco della sua carriera popolare, decide di ritornare al teatro e mettere in scena Molière. Per raggiungere il suo scopo, chiede aiuto a Serge Tanneur (Fabrice Luchini), talento del teatro ritiratosi un po'

artistic collaboration - Luchini appears in four of Le Guay's most important films. The film won the 2012 César Award for Best Supporting Actress, awarded to Spanish actress Carmen Maura.

In 2013, his film Alceste à bicyclette was released, a delightful French comedy that celebrates the world of theater, particularly Molière's play Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, first staged in 1666. Gauthier Valence (Lambert Wilson), a famous actor loved by the public, especially for his role in a French medical drama, tired of his popular career, decides to return to the theater and stage Molière. To achieve his goal, he seeks help from Serge Tanneur (Fabrice Luchini), a talented theater actor who had retired some years before. Tanneur's initial refusal turns into a proposal to interpret together the iconic first scene of the first act: it's the spark that ignites the harmonious performance of the two

di anni prima. L'iniziale rifiuto di quest'ultimo si trasforma nella proposta di interpretare insieme l'iconica prima scena del primo atto: è la scintilla che riesce ad accendere l'armonica interpretazione dei due protagonisti, i quali si sfidano in un singolar tenzone a ritmo di metrica francese. Il teatro e la vita sono in questa pellicola intrecciati fino a confondersi in un raffinato gioco di specchi.
Degni di nota sono anche *Florida* (2015), *Normandie nue* (2018) e il recente l'*Homme de la cave* (2021), thriller drammatico il cui espediente narrativo iniziale è la vendita di una cantina interna al proprio palazzo da parte di una coppia parigina.

protagonists, who challenge each other in a unique exchange to the rhythm of French meter. Theater and life are intertwined in this film until they blend into a refined game of mirrors.
Remarkable works are also Florida (2015), Normandie nue (2018), and the recent L'Homme de la cave (2021), a dramatic thriller whose initial narrative device sees a Parisian couple selling a cellar in the building where they live.

DICONO DI LUI • ABOUT HIM

Molière in bicicletta (Alceste à bicyclette - Bicycling with Molière, 2013)

Una regia elegante ed essenziale, due interpreti eccellenti per umorismo e finezza, una commedia che con leggiadria riafferma la severa morale molieriana: Alceste sarà pure un nevrotico ossessivo nel suo rifiuto estremo di accettare le regole del viver sociale; e tuttavia, oggi come allora, lo spettacolo *du siècle* è tale che è difficile dargli torto.

An elegant and essential direction, two excellent performers for humor and finesse, a comedy that with grace reaffirms Molière's strict morality: Alceste may be a neurotic obsessive in his extreme refusal to accept the rules of social living; yet, today as then, the spectacle of the century is such that it is difficult to fault him.

ALESSANDRA LEVANTESI KEZICH, 'LA STAMPA', 12 DICEMBRE 2013 SU "MOLIÈRE IN BICICLETTA"

Philippe Le Guay è un maestro di malinconie condivise e qui evita commozione e folklorismi, sposando la causa di una ironia gentile che mette fra parentesi squilibri, malanni e amnesie.

Philippe Le Guay is a master of shared melancholies and here he avoids sentimentality and folkloric elements, embracing the cause of a gentle irony that puts imbalances, ailments, and amnesias in parentheses.

MAURIZIO PORRO, 'CORRIERE DELLA SERA', 5 MAGGIO 2016 SU "FLORIDA"

Un altro film sottile e probo, che parla di dolore - demenza senile e altri disastri - senza farvelo provare, ovvero con leggerezza, sensibilità, pudicizia.

Another subtle and honest film, which speaks of pain - senile dementia and other disasters - without making you feel it, with lightness, sensitivity, and modesty.

FEDERICO PONTIGGIA, 'IL FATTO QUOTIDIANO', 5 MAGGIO 2016 SU "FLORIDA"

Le donne del sesto piano trasforma i ricordi dell'infanzia dorata di Le Guay in un film divertente e spesso toccante che rivisita l'eterno rapporto fra servi e padroni senza cadere in nessu-

The Women on the 6th Floor transforms Le Guay's memories of a golden childhood into a funny and often touching film that revisits the eternal relationship between servants and

na delle banalità (o delle volgarità) che si potrebbero temere.

masters without falling into any of the banalities (or vulgarities) that one might fear.

FABIO FERZETTI, 'IL MESSAGGERO', 10 GIUGNO 2011
SU "LE DONNE DEL 6° PIANO"

Di famiglia agiata, il regista Le Guay ha avuto modo da bambino di sperimentare l'allegria e il calore trasmessi dalle immigrate spagnole che, nel periodo a cavallo degli anni 50/60', affluirono numerose a Parigi per fare le cameriere. E questa sua memoria infantile a riverberare una tenera nostalgia sulla commedia, ambientata in un elegante condominio dove - come di prammatica allora - il personale vive nei locali sottotetto.

Coming from a well-off family, director Le Guay had the opportunity as a child to experience the joy and warmth transmitted by Spanish female immigrants who, in the period around the 1950s/60s, flocked to Paris in large numbers to work as house cleaners. His childhood memory reflects a tender nostalgia onto the comedy, set in an elegant condominium where - as was customary then - the staff lived in the attic.

ALESSANDRA LEVANTESI KEZICH, 'LA STAMPA', 10 GIUGNO 2011
SU "LE DONNE DEL 6° PIANO"

In un cinema che di rado ormai coniuga l'intelligenza e la profondità con la leggerezza e il divertimento, film come *Il costo della vita* del francese Philippe Le Guay sono un vero regalo.

In a cinema that rarely now combines intelligence and depth with lightness and entertainment, films like Philippe Le Guay's 'The Cost of Living' are a true gift.

FABIO FERZETTI, 'IL MESSAGGERO', 26 MARZO 2004
SU "IL COSTO DELLA VITA"

Regista di buone letture, il francese Philippe Le Guay si diverte a intrecciare i destini di sei personaggi, alla maniera di *Magnolia*, con toni che svariano dal comico al malinconico.

A director of good readings, the Frenchman Philippe Le Guay enjoys intertwining the destinies of six characters, in the manner of Magnolia, with tones ranging from comic to melancholic.

MICHELE ANSELMI, 'IL GIORNALE', 29 MARZO 2004
SU "IL COSTO DELLA VITA"

FILMOGRAFIA SELEZIONATA • SELECTED FILMOGRAPHY

Normandie nue (Naked Normandie, 2018)

LES DEUX FRAGONARD
1989

L'ANNÉE JULIETTE
1995

TROIS HUIT
NIGHTSHIFT
2001

IL COSTO DELLA VITA
LE COÛT DE LA VIE • THE COST OF LIVING
2003

DU JOUR AU LENDEMAIN
2006

LE DONNE DEL 6º PIANO
LES FEMMES DU 6ÈME ÉTAGE • THE WOMEN OF THE 6TH FLOOR
2011

MOLIÈRE IN BICICLETTA
ALCESTE À BICYCLETTE • BICYCLING WITH MOLIÈRE
2013

FLORIDA
FLORIDE
2015

NORMANDIE NUE
NAKED NORMANDIE
2018

UN'OMBRA SULLA VERITÀ
L'HOMME DE LA CAVE
2021

LO SGUARDO SOSPESO
• THE SUSPENDED GLANCE

Un programma speciale di
A special program by

ELISABETTA DI SOPRA

Per la 14° edizione dello Short Film Festival, si conclude la ricognizione delle opere video performative dell'Archivio Videoart Yearbook realizzate tra il 2012 e il 2023. Grazie alla preziosa collaborazione di Silvia Grandi, docente all'università di Bologna e co-fondatrice dell'annuario, è stato possibile accedere a un archivio che vanta più di quattrocento video raccolti nel corso delle sedici edizioni della rassegna e che ora, grazie a un importante progetto di partnership, diventerà accessibile al MAMbo di Bologna al fine di diffondere la conoscenza del panorama della ricerca video italiana degli ultimi vent'anni presso un pubblico più ampio.
Nelle opere videoperformative il corpo esposto dell'artista diventa spazio pubblico e pri-

The 14th edition of the Short Film Festival will see the conclusion of the recognition of performance video works from the Videoart Yearbook Archive made between 2012 and 2023. Thanks to the invaluable collaboration of Silvia Grandi, professor at the University of Bologna and co-founder of the yearbook, it was possible to access an archive that boasts more than four hundred videos collected over the course of the sixteen editions of the festival. Thanks to an important partnership project, the archive will become accessible at MAMbo in Bologna in order to spread the knowledge of the Italian video research of the last twenty years to a wider audience.
In video performative works, the body exhibited by the artist

vato insieme, dove condividere le proprie tensioni, idee emozioni. Ma fino a che punto l'arte è uno strumento di comunicazione e fino a che punto invece si trasforma in un meccanismo di ritenzione? Dario Lazzaretto prova a rispondere restituendo un suo autoritratto che si fa suono. Come Dorothy Gale, Francesca Fini affronta il suo viaggio, ma il percorso è pieno di insidie. Dovrà mettere in gioco tutte le sue capacità acrobatiche per mantenere la sua storia in un equilibrio tra significato e simbolo, tra politica e arte, pace e guerra. In *Alzaia(S)*, Francesca Leoni e Davide Mastrangelo traggono ispirazione dall'opera pittorica di Telemaco Signorini: *L'Alzaia* del 1864, per denunciare una società che continua a costruire la più perfetta delle illusioni gettando una luce accecante su ciò che deve esser visto e confinando nel cono d'ombra le cose che devono rimanere nascoste. Per Virgilio Villoresi le sue braccia diventano strade e le mani

becomes a public and private space at the same time, where one can share one's tensions, ideas emotions. However, to what extent is art an instrument of communication and to what extent instead does it turn into a mechanism of retention? Dario Lazzaretto tries to answer by returning a self-portrait of himself that becomes sound. Like Dorothy Gale, Francesca Fini faces her journey, but the path is full of pitfalls. She will have to bring all her acrobatic skills into play to keep her story in a balance between meaning and symbol, politics and art, peace and war. In *Alzaia(S)*, Francesca Leoni and Davide Mastrangelo are inspired by Telemaco Signorini's 1864 painting *L'Alzaia*, and denounce a society that continues to construct the most perfect of illusions by casting a blinding light on what must be seen and confining in the cone of a shadow the things that must remain hidden. For Virgilio Villoresi, his arms become streets and his hands

pagine su cui scrivere il titolo del suo cortometraggio ispirato dai libri fotografici di Mario Mariotti. *Lucido*, di Giovanna Ricotta è un elogio alla follia e al desiderio di superare i propri limiti cercando la perfezione. Nella performance collettiva di Filippo Berta si assiste al vano tentativo di ogni singolo individuo di distinguersi emettendo un rumore sempre più invadente, sempre più caotico. In *Shãn* ("montagna" in cinese) Sabrina Muzi pone l'uomo in relazione con il paesaggio. Due corpi, quello umano e quello della montagna, entrano in risonanza. La crisi climatica e quella ecologica, la contemporaneità post-pandemica e, più in generale, il presente sono il punto da cui muove *Pensate domani è la fine del mondo,* di Elena Bellantoni - performance che rievoca il film *Nostalghia* di Andreij Tarkovskij. Non c'è soluzione in *Zwei* di Christian Niccoli, dove due uomini appesi alle due estremità di una corda sono legati da una dipendenza reciproca senza possibilità di

pages on which to write the title of his short film inspired by Mario Mariotti's photo books. *Lucido*, by Giovanna Ricotta is a eulogy to madness and the desire to overcome one's limits by seeking perfection. In Filippo Berta's collective performance, we witness the vain attempt of each individual to stand out by emitting an increasingly intrusive, increasingly chaotic noise. In *Shãn* ("mountain" in Chinese) Sabrina Muzi places man in relationship with the landscape. Two bodies, the human and the mountain's, resonate. The climate and ecological crisis, post-pandemic contemporaneity and, more generally, the present are the issues that inspired *Think Tomorrow is the End of the World*, by Elena Bellantoni - a performance that evokes Andreij Tarkovsky's film *Nostalghia*. There is no solution in Christian Niccoli's *Zwei*, where two men hanging at either end of a rope are bound by a mutual dependence with no possibility of a common way out. How

una via d'uscita comune. Come si vive dentro un mondo monocromo? *Red* di Salvatore Insana ci invita a sperimentare un universo rosso. In *Family Portrait,* lo scorrere del tempo e degli affetti è rappresentato dalla polvere che depositata sul corpo dell'artista Debora Vrizzi, viene soffiata via dai componenti della sua famiglia. Infine *The Care* di Elisabetta Di Sopra. L'amore che è cura, lima carezza per carezza, anche chi siamo noi che agiamo. Non solo dice all'altro: tu finisci qui, ma dice a noi: tu qui inizi.

Videoart Yearbook insieme a Lorenzo Balbi annuncia la concessione dell'archivio al MAMbo di Bologna, un importante progetto di partnership focalizzato sulla valorizzazione degli oltre quattrocento video raccolti nel corso delle sedici edizioni della rassegna negli spazi del museo bolognese, anche alla fine di diffondere la conoscenza del panorama della ricerca video italiana degli ultimi vent'anni presso un pubblico più ampio.

does one live inside a monochrome world? Red by Salvatore Insana invites us to experience a red universe. In *Family Portrait*, the passage of time and affections is represented by the dust deposited on the body of artist Debora Vrizzi, which is blown away by the members of her family. Finally, Elisabetta Di Sopra's *The Care*. Love that is care and polishes caress after caress, even people like us, who act. Not only it says to the other: you end here, but it tells us you begin here.

Videoart Yearbook together with Lorenzo Balbi announces the concession of the archive to MAMbo in Bologna, an important partnership project focused on increasing the value of more than four hundred videos collected during the sixteen editions that will help to spread the knowledge of the panorama of Italian video research of the last twenty years to a wider audience.

FINE

REGIA • DIRECTOR

Virgilio Villoresi

2012 • 2'

403

Inizia dalla fine l'ultimo cortometraggio di Virgilio Villoresi, opera breve su commissione. Si apre da una scritta su di una mano che contiene il titolo e, sulle mani e con le mani dello stesso Villoresi, si svolge interamente, titoli di testa e di coda compresi. Mani dipinte che interagiscono con piccoli oggetti, braccia che diventano strade, bandiere che diventano croci. La tecnica della pittura sulle mani è stata una folgorazione per Virgilio dopo la scoperta dei libri fotografici di Mario Mariotti, straordinario artista fiorentino, scomparso nel 1997, che per oltre trent'anni

Virgilio Villoresi's latest short film starts from the end, a short and commissioned work. It opens up with inscription on a hand containing the title and unfolds entirely, including the opening and closing credits, on the hands and with the hands of Villoresi himself. Painted hands that interact with small objects, arms that become streets, flags that become crosses. The technique of painting on hands was a thunderbolt for Virgilio after discovering the photographic books of Mario Mariotti, an extraordinary Florentine artist, who died in 1997. Mariotti

a partire dai '60 ha prodotto una sterminata galleria di fantasmagorie antropomorfe capaci di incantare ogni tipo di pubblico.

started in the 1960s to produce an endless gallery of anthropomorphic phantasmagorias capable of enchanting all kinds of audiences, and continued for more than 30 years to do so.

FAMILY PORTRAIT

REGIA • DIRECTOR

Debora Vrizzi

2012 · 3'23"

Siedo, impolverata, ad un tavolo. La mia famiglia, in piedi a fianco a me, soffia via la polvere che si è depositata sul mio corpo. Famiglia che ci nutre e ci divora. Godiamo di questo duplice aspetto, fondamento dell'amore, contraddittorietà senza soluzione. Parlo dello scorrere del tempo e degli affetti.

I sit, dusty, at a table. My family, standing beside me, blows away the dust that has settled on my body. The family that feeds us and devours us. We enjoy this dual aspect, foundation of love, contradiction without solution. I speak of the passage of time and affections.

LUCIDO

REGIA • DIRECTOR

Giovanna Ricotta

2012 · 8'

406

Lucido è un lavoro che sottolinea, nella sua sintesi, un momento di passaggio, un elogio alla follia e al desiderio di raggiungere la perfezione, analizzato attraverso il corpo della danza classica: la sbarra. Un lavoro dedicato alle costrizioni imposteci o create da noi e alla volontà di superarle trovando e accettando la propria identità e i propri limiti. Il corpo performativo rappresenta una ballerina di danza classica, che non indosserà un tutù tradizionale, ma una camicia di forza come una divisa da ballerina, ridisegnata per *Lucido*.

Lucid is a work that emphasizes, in its synthesis, a moment of passage, a eulogy to madness and the desire to achieve perfection, analyzed through the body of ballet: the barre. A work dedicated to the constraints imposed on us or created by us and the will to overcome them by finding and accepting one's own identity and limits. The performing body represents a ballet dancer, who will not wear a traditional ballet dress, but a straitjacket as if it were a ballerina uniform, redesigned for *Lucid*.

CONCERT FOR SOLOISTS #2

REGIA • DIRECTOR

Filippo Berta

2015 · 2'57"

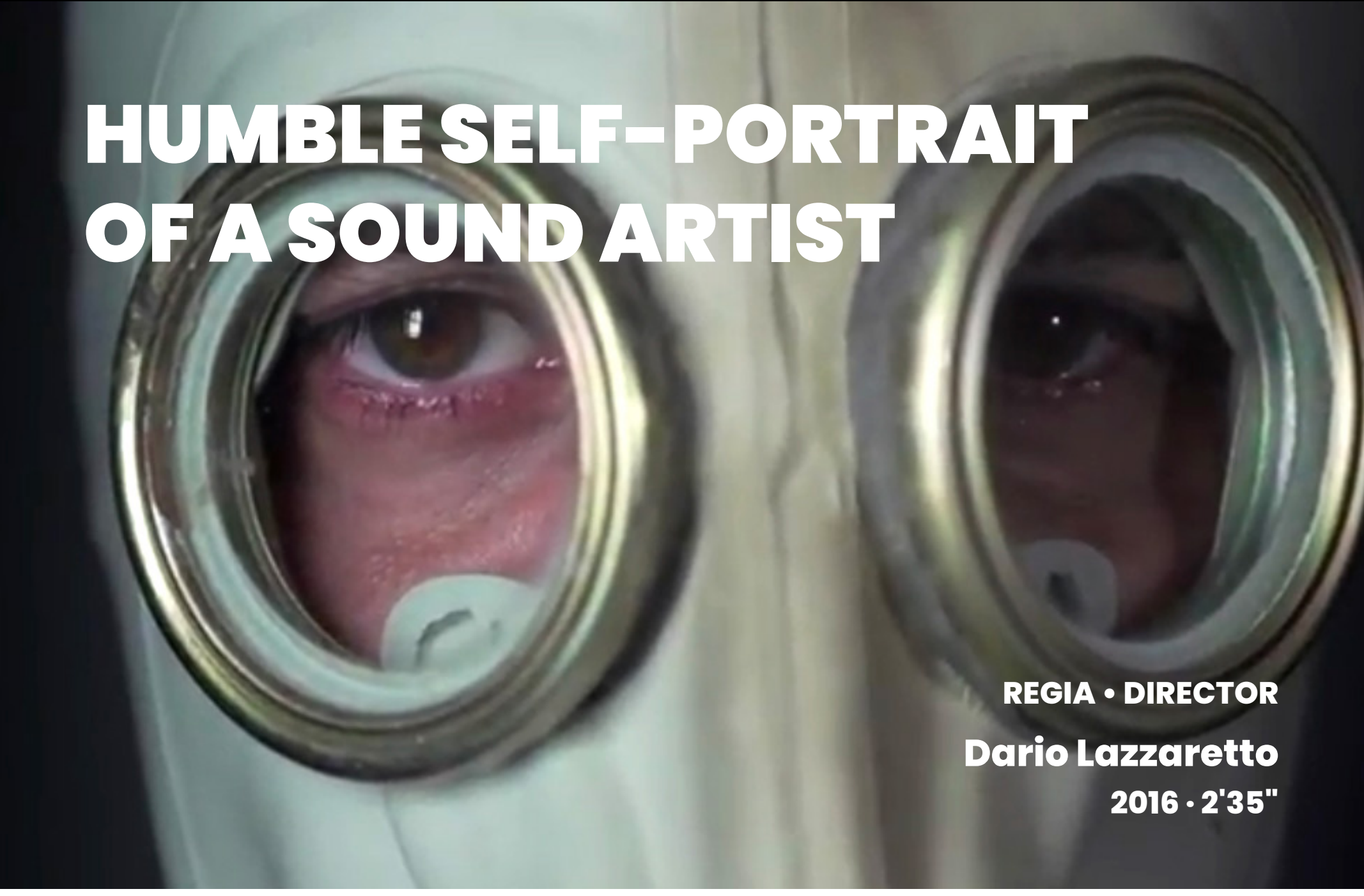
407

Performance realizzata presso l'Ambasciata Italiana di Berlino, Germania. Un gruppo di uomini beve il brodo seduti a un tavolo dell'Ambasciata italiana a Berlino. Ognuno di essi enfatizza ogni sorso succhiando con forza dal cucchiaino, in modo da emettere un rumore invadente. Ogni individuo manifesta la sua presenza durante l'atto del mangiare attraverso questo gorgoglio che esce dalla propria bocca, ma si ritrova inesorabilmente assorbito da un rumore caotico collettivo. Tutti cercano di distinguersi da questa uniformità collettiva (lo stesso piat-

Performance realized at the Italian Embassy in Berlin, Germany. A group of men is drinking some broth while sitting at a table in the Italian Embassy in Berlin. Each emphasizes each sip by sucking forcefully from the teaspoon, so as to make an intrusive noise. Each individual manifests his or her presence during the act of eating through this gurgling noise coming out of his or her mouth, but finds himself or herself inexorably absorbed by a collective chaotic noise. They all try to distinguish themselves from this collective uniformity (the same plate, the

to, lo stesso vestito, la stessa sedia...), ma è un tentativo vano e il risultato è una competizione parodica in cui ognuno cerca di coprire gli altri e di emergere da loro.

same dress, the same chair...), but it is a futile attempt and the result is a parodic competition in which everyone tries to prevaricate to emerge and distinguish him/herself from the others.



HUMBLE SELF-PORTRAIT OF A SOUND ARTIST

REGIA • DIRECTOR

Dario Lazzaretto

2016 • 2'35"

In molti casi, l'espressione artistica garantisce all'artista un valido filtro per elaborare la realtà circostante, quanto un modo per vagliare le idee e le emozioni che l'artista sente dentro di sé prima di comunicarle al mondo esterno. Ma fino a che punto l'arte sia uno strumento di comunicazione e fino a che punto invece si trasformi in un meccanismo di ritenzione, non mi è ancora chiaro...
"...tutto quello che posso dire è il suono.
a volte è un po' soffocante
ma là fuori l'aria è rarefatta e malata
e tale disciplina diventa il filtro e la catena..."

In many cases, artistic expression provides the artist with a valuable filter to process the surrounding reality, as much as a way to explore the ideas and emotions the artist feels inside before communicating them to the outside world. What is still unclear to me is to what extent art is a tool of communication and to what extent it turns into a retention mechanism, instead....
"...all I can say is sound.
Sometimes it's a little stuffy
but out there the air is rarefied and sickly
and such discipline becomes the filter and the chain..."

THE YELLOW BRICK ROAD

REGIA • DIRECTOR

Francesca Fini

2017 · 4'05"

Girato a Gerusalemme, *Yellow Brick Road* è la scena finale di un lungo viaggio cinematografico nella città delle tre religioni monoteiste. Un viaggio che l'artista ha trasformato nell'avventura di un romanzo di Dorothy Gale nella Città di Smeraldo, alla ricerca del grande e potente Oz. Un percorso frizzante che si trasforma in un sentiero scivoloso che l'artista deve attraversare senza cadere. "A Gerusalemme mi sento così: come Dorothy Gale che affronta il suo viaggio misterioso, ma il mio percorso è pieno di insidie. Non è facile per un artista che lavora con i simboli affrontare un luogo così pieno di segnali contraddittori. Il

Shot in Jerusalem, *Yellow Brick Road* is the final scene of a long cinematic journey to the city of the three monotheistic religions. A journey that the artist has transformed into the adventure of a Dorothy Gale novel in the Emerald City, in search of the great and powerful Oz. A sparkling journey that turns into a slippery path that the artist must cross without falling. "In Jerusalem I feel this way, just like Dorothy Gale who has to face her mysterious journey - but my path is full of pitfalls. It is not easy for an artist working with symbols to to deal with a place so full of contradictory signs. The risk is to fall into the

rischio è cadere nell'intollerabile banalità dell'arte con il 'messaggio dentro', ma allo stesso tempo, la scelta di evitare ogni riferimento provocatorio avrebbe potuto produrre qualcosa di troppo debole, quindi ho dovuto mettere in gioco le mie capacità acrobatiche e mantenere la mia storia in un equilibrio tra significato e simbolo, tra politica e arte, pace e guerra".

intolerable banality of art with the 'message inside', but at the same time, the choice to avoid any provocative reference could have produced something too weak, so I had to put my acrobatic skills on the line and keep my story in a balance between meaning and symbol, between politics and art, peace and war."

THE CARE

REGIA • DIRECTOR

Elisabetta Di Sopra

2018 · 2'34"

La cura dell'altro. Sia quando ci presentiamo alla vita sia quando ci affidiamo alla morte.

Caring for the other when we present ourselves to life and when we entrust ourselves to death.

ALZAIA

REGIA • DIRECTOR

Leoni & Mastrangelo

2019 • 4'15"

Alzaia(S) è una rielaborazione audiovisiva ispirata all'opera pittorica di Telemaco Signorini: *L'Alzaia del 1864*. «La nostra società è pornografica, perché continua a costruire la più perfetta delle illusioni: getta una luce accecante su ciò che deve esser visto, confinando nel cono d'ombra le cose che devono rimanere nascoste, senza più chiedersi cosa stia producendo quel vuoto di luce ormai tutto intorno a noi».

Alzaia(S) is an audiovisual reworking inspired by Telemaco Signorini's painting *L'Alzaia del 1864*. "Our society is pornographic because it continues to construct the most perfect of all the illusions: it casts a blinding light on what must be seen, confining in the cone of shadow the things that must remain hidden, no longer wondering what is producing that void of light now all around us."

SHĀN

REGIA • DIRECTOR

Sabrina Muzi

2019 · 5'43"

Oggetto del lavoro è la *montagna* (*Shān* in cinese). *Shān* è un'immagine icona che, reiterata come un mantra, si carica di forza simbolica divenendo emblema di un archetipo e testimone di un luogo e delle sue trasformazioni. Due corpi entrano in risonanza, quello umano e quello della montagna, ponendo le basi per una nuova indagine percettiva sul paesaggio.

The object of the work is the *mountain* (*Shān* in Chinese). *Shān* is an iconic image that, repeated like a mantra, is charged with symbolic power, becoming an emblem of an archetype and a witness to a place and its transformations. Two bodies resonate, the human body and the mountain body, setting the stage for a new perceptual investigation of the landscape.

PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO

REGIA • DIRECTOR

Elena Bellantoni

2021 · 5'50"

La crisi climatica e quella ecologica, la contemporaneità post-pandemica e, più in generale, il presente sono il punto da cui muove *Pensate domani è la fine del mondo* - performance che rievoca il film *Nostalghia* di Andreij Tarkovskij. Durante l'intervento, ventinove giovani si muovono nello spazio come elementi destabilizzanti, come fossero ambasciatrici dei più cupi presagi sulle sorti dell'umanità. Qui il linguaggio diventa tentacolare e collettivo creando un'alleanza tra corpi. Metà umane e metà animali, queste entità sconosciute chiedono una riflessione su nuovi paradigmi sociali attraverso un'azione collettiva, di genere e multi-specie.

The climate and ecological crises, post-pandemic contemporaneity and, more generally, the present are the issues at the core of *Think Tomorrow is the End of the World* - a performance that evokes Andreij Tarkovsky's film *Nostalghia* - moves. During the intervention, twenty-nine young people move through space as destabilizing elements, as if they were ambassadors of the darkest omens about the fate of humanity. Here language becomes sprawling and collective, creating an alliance of bodies. Half human and half animal, these unknown entities call for a reflection on new social paradigms through collective, gendered and multi-species action.

ZWEI

REGIA • DIRECTOR

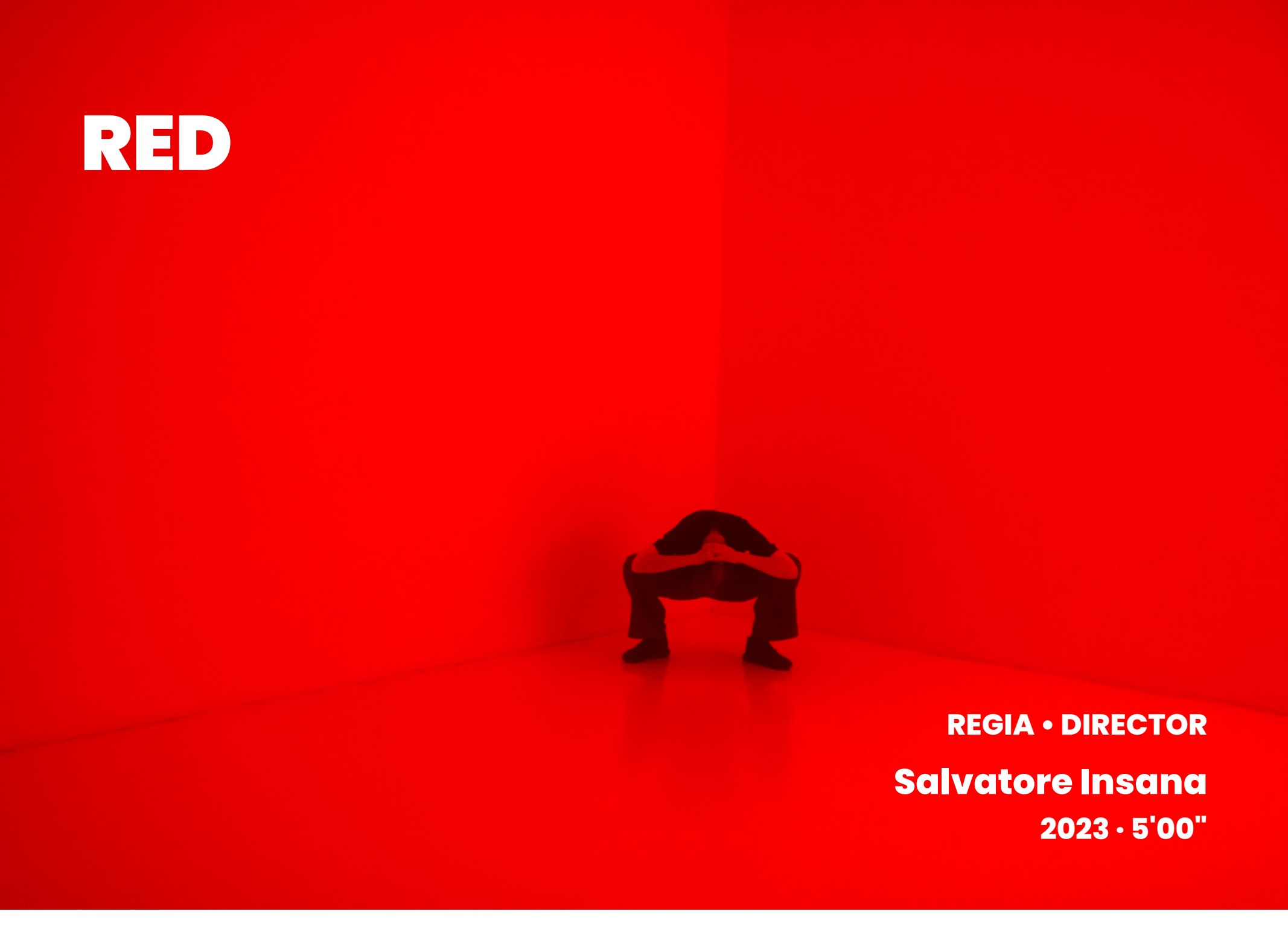
Christian Niccoli

2022 · 5'29"

Due uomini sono legati da una dipendenza reciproca, cioè sono appesi alle due estremità di una corda che giace su un muro molto alto. Sono quindi in un limbo apparentemente eterno, senza davvero trovare una via d'uscita comune.

Two men are bound by a mutual dependence, that is, they are hanging on either end of a rope that lies on a very high wall. They are thus in a seemingly eternal limbo, without really finding a common way out.

RED



REGIA • DIRECTOR

Salvatore Insana

2023 • 5'00"

411

Una visione mentale, un esperimento percettivo. Il campo visivo trasformato dal colore. Bruciarsi gli occhi a furia di vedere. Una macchia nera, mobile, all'interno di un universo rosso, omogeneo, onirico. Un colore di una densità solida, pulsante, che si presenta in quanto racconto e non come rimando al vasto universo simbolico che da secoli gli gira intorno. Un corpo incastrato dentro un monocromo, come sfuggente, agile, ferita, s'insinua nervosa nella tinta unita, sulla soglia, tra onde di calore sonoro e nette cesure. E qualcosa si imprime nella retina, qualcosa

A mental vision, a perceptual experiment. The visual field transformed by color. Burning one's eyes from seeing. A black, mobile stain within a red, homogeneous, dreamlike universe. A color of a solid, pulsating density, which presents itself as a narrative and not as a reference to the vast symbolic universe that has revolved around it for centuries. A body embedded within a monochrome, as elusive, agile, wounded, creeps nervously on the threshold, between waves of sonorous heat and sharp caesuras. Something imprints itself on the retina,

che permane, risparmiando e riapparendo, senza riferimenti ad un determinato presente spazio-temporale. Come si vive dentro un mondo monocromo?

something that lingers, sparing and reappearing, without reference to a definite space-time present. How does one live insi-

LA FABBRICA DEL VEDERE

Carlo Montanaro

4119

CARLO MONTANARO

Uno dei programmi speciali della quattordicesima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival ha come ospite d'onore Carlo Montanaro: scrittore, giornalista, critico cinematografico, docente universitario e tra i massimi esperti a livello mondiale del cinema delle origini. Inoltre, Carlo Montanaro è membro del comitato scientifico del nostro festival, e annualmente ci dona

CARLO MONTANARO

Guest of honor of one of the special programs of the fourteenth edition of the Ca' Foscari Short is Carlo Montanaro: a writer, journalist, film critic, university lecturer and one of the world's leading experts on early cinema. In addition, Carlo Montanaro is a member of our festival's scientific committee and every year he contributes with valuable special programs

preziosi programmi speciali dedicati alle origini della storia del cinema.
Erudito eclettico, Montanaro ha dedicato la sua vita alla divulgazione e, come un vero e proprio archeologo del cinema, continua ad approfondire gli elementi fondanti di quella possibilità di riprodurre le immagini che gradualmente dalla fine del 1600 hanno portato alla nascita della cinematografia.
Carlo Montanaro nasce a Burano e, dopo aver terminato gli studi classici e conseguito la laurea in architettura, si dedica al cinema, spinto da un irrinunciabile interesse per le potenzialità espressive e modellatrici della luce, che, come spesso suole raccontare, "annullano la paura del buio". La sua dedizione e il suo amore per il cinema sono tali da alimentare un percorso professionale, che, nel corso degli anni, gli permette di apprendere e approfondire gli affascinanti anfratti della Settima Arte e a comprenderne le

dedicated to the origins of film history.
An eclectic scholar, Montanaro has dedicated his life to dissemination; as a true archaeologist of cinema, he continues to delve into the founding elements of what has made the reproduction of images possible from the late 1600s, a process that gradually led to the birth of cinematography.
Carlo Montanaro was born in Burano and, after finishing his classical studies and earning a degree in architecture, he devoted himself to cinema, driven by an inalienable interest in the expressive and shaping potential of light, which, as he is often fond of saying, "cancels the fear of the dark." His dedication and love for cinema are such that they fuel a professional path, which, over the years, allows him to learn and delve into the fascinating recesses of the Seventh Art and to understand its magical pulsations from many different perspectives.

magiche pulsazioni da molteplici prospettive differenti.
Fin da giovane si impegna nell'approfondimento culturale, collaborando prima alla Federazione Italiana Cineforum e poi al Cinit Cineforum Italiano, pubblica articoli e approfondimenti per riviste specializzate e per vari quotidiani, e presto si avvicina alla realtà festivaliera. In quest'ambito Montanaro collezionerà presto una serie di traguardi degni di nota, come le numerose collaborazioni alla Mostra del Cinema di Venezia dell'era Chiarini, ma, soprattutto, sarà uno dei soci fondatori de "Le Giornate del Cinema Muto", la kermesse più importante al mondo sul cinema che ha preceduto l'avvento del sonoro, all'interno della quale, ancora oggi, è componente del consiglio direttivo e sovrintende alle proiezioni e agli eventi musicali.
Non manca l'esperienza sul campo, che presto affianca a queste innumerevoli attività: ora in quello cinematografico, come

Since his youth, he has been involved in cultural exploration, collaborating first with the Federazione Italiana Cineforum and then with the Italian Cinit Cineforum, publishing articles and in-depth reports for specialized magazines and various newspapers, and soon approaching the festival reality. In this sphere, Montanaro will soon collect a series of noteworthy achievements, such as the numerous collaborations at the Venice Film Festival of the Chiarini era, but, above all, he will be one of the founding members of "Le Giornate del Cinema Muto," the most important kermesse in the world on cinema that preceded the advent of sound, in which, to this day, he sits as a member of the board of directors and oversees screenings and musical events.
There is no shortage of experience in the field, which he soon added to these countless activities: in film, as assistant director to, among the others, Luigi

aiuto-regista, tra gli altri, di Luigi Comencini e Tinto Brass, ora in quello televisivo, in qualità di autore di diversi programmi Rai; nella didattica come docente e in seguito direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e contrattista per l'Università di Ca' Foscari; inoltre l'impegno presso la Direzione Generale per il Cinema del MIBACT e molto altro. Insomma, una carriera affascinante tracciata da importanti ruoli accademici e istituzionali.

Comencini and Tinto Brass; in television, as author of several RAI programs; in teaching as a lecturer and in the position of director of the Accademia di Belle Arti in Venice and contract professor at the University of Ca' Foscari. He is also involved in the the Direzione Generale per il Cinema of the MIBACT and much more. In short, a fascinating career traced by important academic and institutional roles.

LA FABBRICA DEL VEDERE

Se è vero che per raccontare in modo esaustivo la vita di Carlo Montanaro servirebbero le pagine di un intero libro o, ancora meglio, i minuti di un lungo film, è anche vero che il motivo principale per cui il Ca' Foscari Short Festival ha deciso di dedicargli uno dei programmi speciali è legato principalmente al suo contributo all'archivistica cinematografica. Quest'anno

LA FABBRICA DEL VEDERE

While it is true that an exhaustive account of Carlo Montanaro's life would require the pages of an entire book or, even better, the minutes of a long film, it is also true that the main reason why the Ca' Foscari Short Festival has decided to dedicate one of its special programs to him is mainly related to his contribution to film archives. This year marks the tenth anniversary of

infatti si celebra il decennale della nascita dell'ultima sua creazione: la Fabbrica del Vedere, ovvero la sede
dell'Archivio Carlo Montanaro, nato negli anni' 60 per passione e via via incrementato in funzione anche professionale.
Una vera e propria bottega delle meraviglie, che riporta l'orologio indietro di decenni, alla scoperta di quel periodo della Storia del Cinema tanto caro a Carlo Montanaro e che ancora oggi è in grado di destare stupore: dal precinema alla nascita del sonoro, con specifica attenzione alla tecnologia, al cinema d'animazione e a quello delle avanguardie. In poche parole un concreto omaggio al vedere e alle folgoranti invenzioni che nel passato hanno potuto amplificarne gli orizzonti. La Fabbrica del Vedere ospita copie di opere cinematografiche in DVD o digitalizzati, libri e pubblicazioni, fantastiche apparecchiature, testimonianze e "memorabilia" anche d'epoca, unite a un *corpus* notevole di

the birth of his latest creation: the Fabbrica del Vedere, i.e., the home of the "Carlo Montanaro Archive" (Archivio Monatanaro), which was established in the 1960s out of passion and gradually increased in function, even professionally.
A true workshop of wonders, which turns the clock back to decades, to the discovery of that period of the History of Cinema so dear to Carlo Montanaro and which is still able to arouse amazement: from pre-cinema to the birth of sound, with specific attention to technology, animation and avant-garde cinema. In short, a concrete tribute to seeing and to the dazzling inventions that were able to amplify cinema's horizons in the past. The Seeing Factory houses DVD or digitized copies of cinematographic works, books and publications, fantastic equipment, testimonials and "memorabilia," including vintage ones, along with a remarkable corpus of photographs, including those

fotografie, tra cui anche quelle facenti parte del Fondo del grande regista, fotografo e studioso veneziano Francesco Pasinetti, affidate all'Archivio Montanaro dagli eredi dell'autore.
La Fabbrica del Vedere non è solo una splendida finestra aperta su un passato che non smette mai di sorprendere, ma si presta anche a rappresentare il luogo ideale per incontri e *workshop,* dove poter condividere, attraverso il dialogo, conoscenze e interessi per ogni forma d'arte che nell'immagine e nell'immaginazione veda la propria ragion d'essere.
Celebrare i dieci anni di un luogo così singolare e prezioso, significa semplicemente celebrare il Cinema e la sua Storia.

Sul palcoscenico dello Short Film Festival Laura Cesaro, ricercatrice presso Ca' Foscari, dialogherà con Carlo Montanaro.

that are part of the Fund of the great Venetian director, photographer and scholar Francesco Pasinetti, entrusted to the Archivio Montanaro by the author's heirs.
The Factory of Seeing is not only a splendid window open on a past that never ceases to surprise, but it also lends itself to being the ideal place for meetings and workshops, where one can share, through dialogue, knowledge and interest in any art form that in image and imagination sees its raison d'être.
Celebrating ten years of such a singular and precious place simply means celebrating Cinema and its History.

On the stage of the Short Film Festival Laura Cesaro, researcher at Ca' Foscari, will dialogue with Carlo Montanaro.

EAST ASIA NOW

Un programma speciale a cura di
A special program by

STEFANO LOCATI

La selezione 2024 è composta da quattro cortometraggi provenienti da Giappone, Myanmar, Singapore e Filippine. I quattro corti affrontano temi diversi - dall'amicizia alla solitudine, dalla vacuità dell'odierna società mediale al senso di colpa - con un comune approccio intimo, quasi metafisico. Le azioni che vediamo dispiegarsi in questi cortometraggi sono lasciate alla libera interpretazione dello spettatore, che si ritrova a navigare in un caleidoscopio di emozioni contrastanti. Il formato breve permette di sperimentare con il senso di immediatezza delle storie raccontate, che però mantengono la complessità di personaggi e loro motivazioni: dalla satira alla parabola, uno sguardo poetico e insondabile sulle contraddizioni dell'animo umano.

The 2024 selection includes four short films from Japan, Myanmar, Singapore, and the Philippines. The four short movies deal with different themes - from friendship to loneliness, from the vacuity of today's modern media society to the sense of guilt - with a shared intimate approach, almost metaphysical. The actions that unfolds in these short movies are left to the viewer's free interpretation while navigating through a kaleidoscope of conflicting emotions. The short format allows to experiment with the same sense of rapidity as the one of the stories that are narrated, yet still maintaining the complexity of the characters and their motivations: from satire to parable, a poetic and unfathomable look at the contradictions of human's souls.

TWO OF US • SUIGYO NO MAJIWARI

REGIA • DIRECTOR

Igarashi Kohei

Giappone, Francia • 20'

SINOSSI

Due amici d'infanzia sono al termine di un viaggio nei pressi di un resort che si affaccia sull'Oceano Pacifico. I due litigano, mentre il cellulare di uno di loro continua a squillare. Con uno stile compassato, ricco di ellissi, Igarashi Kohei compone un'ode misterica all'amicizia e alla disillusione. Il suo lungometraggio onirico-apocalittico *Hold Your Breath Like a Lover* (*Iki o koroshite*, 2014) era stato presentato al Festival di Locarno.

SYNOPSIS

Two childhood friends are at the end of a trip near a resort overlooking the Pacific Ocean. The two start quarreling, while one of their mobile phones keeps ringing. With a self-restrained style, full of ellipses, Igarashi Kohei composes an occult ode to friendship and disillusion. His oneiric-apocalyptic feature film *Hold Your Breath Like a Lover* (*Iki o koroshite*, 2014) was presented at Locarno's Film Festival.

THE ALTAR • PHA-YAR-SIN

REGIA • DIRECTOR

Moe Myat May Zarchi

Myanmar • 11'

SINOSSI

Una fiaba buddista sul senso di colpa, narrata in forma di sussurro con uno stile sperimentale che mescola fotografia, animazione e suoni ambientali. Ne risulta un'esperienza intima e confessionale che carezza i sensi. Moe Myat May Zarchi è un'artista visuale birmana che si è laureata alla New York Film Academy nel 2016 e ha fondato l'organizzazione 3-Act Films, con lo scopo di diffondere la cultura cinematografica sperimentale in Myanmar.

SYNOPSIS

A Buddhist tale on guilt, narrated through a whisper, with an experimental style that mixes photography, animation and environmental sounds. The result is an intimate and confessional experience that caresses the senses. Moe Myat May Zarchi is a visual Burmese artist who graduated from the New York Film Accademy in 2016 and founded the organization 3-Act Films, with the aim of propagating experimental cinematographic culture in Myanmar.

BAGASI

REGIA • DIRECTOR

Nelson Yeo

Singapore, Indonesia • 15'

SINOSSI

Una donna trascina un'ingombrante sacca per le strade notturne della periferia. Ma il bagaglio è pesante, e di tanto in tanto deve concedersi una pausa. Una storia malinconica fatta di silenzi, danza e mistero, girata con un gusto inebriante per il surreale. Nelson Yeo ha vinto il Pardo d'oro Cineasti del presente al Festival di Locarno con *Dreaming & Dying* (2023), suo lungometraggio d'esordio ispirato al precedente corto *Dreaming* (2021).

SYNOPSIS

A woman drags a bulky bag through the suburban's night streets. However, the bag is heavy, and every once in a while she needs to take a break. A melancholic story made of silences, dance, and mystery, shot with an intoxicating taste for the surreal. Nelson Yeo won the Golden Leopard prize with *Dreaming and Dying* (2023), his debut feature movie inspired by his previous short movie *Dreaming* (2021).

PRIMETIME MOTHER

REGIA • DIRECTOR

Sonny Calvento

Filippine • 15'

SINOSSI

Un'audizione per un popolare programma televisivo per mamme combattive si trasforma in una sfibrante prova di nervi per le concorrenti. Una satira gioiosa e spietata sulla natura sfruttatrice della società dello spettacolo e sulla tenacia di una madre che non ha più niente da perdere. Sonny Calvento è il regista del fibrillante thriller della mente *The Decaying* (*Nabubulok*, 2017), suo lungometraggio d'esordio. Aveva già partecipato alla selezione di East Asia Now con l'esuberante corto *Excuse Me, Miss, Miss, Miss* (2019).

SYNOPSIS

An audition for a popular TV program for combative moms becomes an exhausting test of nerves for the contestants. A joyful yet merciless satire on the exploitative nature of show business society and on the perseverance of a mother with nothing left to lose. Sonny Calvento is the director of the fibrillating mind thriller *The Decaying* (*Nabubulok*, 2017), his debut feature film. He had already participated in the East Asia Now selection with the exuberant short movie *Excuse Me, Miss, Miss, Miss* (2019).

IL VIDEOCONCORSO FRANCESCO PASINETTI • FRANCESCO PASINETTI VIDEOCONTEST

AT THE CA' FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

Il VideoConcorso "Francesco Pasinetti", arrivato alla sua 21^edizione, è ormai diventato un punto d'incontro tra giovanissimi, amatori e professionisti del settore cinematografico ed ha tra gli obiettivi quello di promuovere produzioni cinematografiche, anche indipendenti e sperimentali, a Venezia.

Il Festival Pasinetti, presieduto da Anna Ponti e curato da Michela Nardin, Giovanni Andrea Martini, Marco Paladini, Isabella Albano, Gaetano Salerno, Martina Zennaro intende porre particolare attenzione ai cortometraggi che trattano temi sociali, culturali e ambientali e al genere documentario, soprattutto legato alla città di Venezia.

The 'Francesco Pasinetti' Video-Contest, now in its 21st edition, has become a meeting point for young people, amateurs and professionals in the film industry; one of its aims is tot promote film productions, including independent and experimental ones, in Venice.

The Pasinetti Festival, presided over by Anna Ponti and curated by Michela Nardin, Giovanni Andrea Martini, Marco Paladini, Isabella Albano, Gaetano Salerno and Martina Zennaro, intends to pay particular attention to short films that deal with social, cultural and environmental issues and to the documentary genre, especially when related to the city of Venice.

The Festival continues its close

Il Festival procede con un legame stretto col mondo della scuola e, in particolare, col Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim, che l'ha visto nascere quando ancora si chiamava Istituto Statale d'Arte di Venezia.
Una delle giornate di premiazione quest'anno asarà ospitata nell'aula magna del Guggenheim.
Il Concorso continua ad occuparsi della città, raccontandone la vita e la tradizione, rimanendo attento al presente e alle prospettive per il futuro. Le giornate del festival si svolgeranno anche per questa edizione in diversi luoghi della città: la Casa del Cinema, Il Fondaco dei Tedeschi, il Centro Culturale "Kolbe", il Forte Mezzacapo, la Mostra del Cinema nello spazio Regione Veneto, e Cibiana di Cadore, luogo ricco di storia e di suggestioni, che ospiterà, grazie al sindaco Mattia Gosetti,

collaboration with the world of schools and, in particular, with the Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim (Michelangelo Guggenheim Art School), which saw the Festival right from its very first edition, when the Institute was still called Istituto Statale d'Arte di Venezia.
One of the prize-giving days this year will be hosted in the Guggenheim's Aula Magna (Lecture Hall).
The Competition continues to focus on the city, recounting its life and tradition, while remaining attentive to the present and to the prospects for the future. Once again, the days of the festival will be held in different parts of the city: the Casa del Cinema, the Fondaco dei Tedeschi, the Kolbe Cultural Centre, Forte Mezzacapo, the Mostra del Cinema in the Veneto Region space, and also in the Municipality of Cibiana di Cadore (Province of

una serata del Pasinetti dedicata al cinema di montagna.
"Sono pietre o sono nuvole?": questa citazione di Dino Buzzati è il titolo della sezione. Il tema sono il paesaggio, le architetture e le storie dei Monti Pallidi, le Dolomiti.
Un premio speciale, come ogni anno, verrà assegnato dalla Vetrina del Volontariato.
Quest'anno una nuova sezione viene dedicata ad un tema di drammatica attualità: "Ti amo da... vivere" - a scuola di sentimenti per riconoscere il respiro dell'amore.
La giuria del premio è presieduta da Manfredo Manfroi, presidente emerito del Circolo Fotografico La Gondola, e formata da esperti del settore e da personalità legate alla cultura cittadina.
Venezia è il tema di un premio speciale della Associazione "Tutta la Città insieme!", che

Belluno, Veneto region, Dolomites), a place rich in history and charm, which will host, thanks to Mayor Mattia Gosetti, a Pasinetti evening dedicated to mountain cinema.
The title of the section is "Are they stones or are they clouds?" from a quote by Dino Buzzati. The landscape, architecture and stories of the Pale Mountains, in the Dolomites, are the themes of the event.
As every year, the "Volunteer Showcase" will award a special prize
This year a new section is dedicated to a dramatically topical theme: 'I love you... to the point of living' - at school of feelings to recognise the breath of love.
The prize jury is chaired by Manfredo Manfroi, president emeritus of the Circolo Fotografico La Gondola, and includes experts in the field and personalities connected to the city's culture.

riassume il tema di fondo di tutte le sezioni: il diritto di vivere in realtà accoglienti, in cui il dialogo è prezioso strumento di conoscenza, in cui la diversità è ricchezza, in cui la convivenza cordiale è alla base dei rapporti tra le persone.

Venice is the theme of a special prize of the "Venice One City!" Association, which sums up the underlying theme of all the sections: the right to live in welcoming realities, in which dialogue is a precious toof of knowledge, in which diversity is richness, in which cordial coexistence is the basis of the relationships among people.

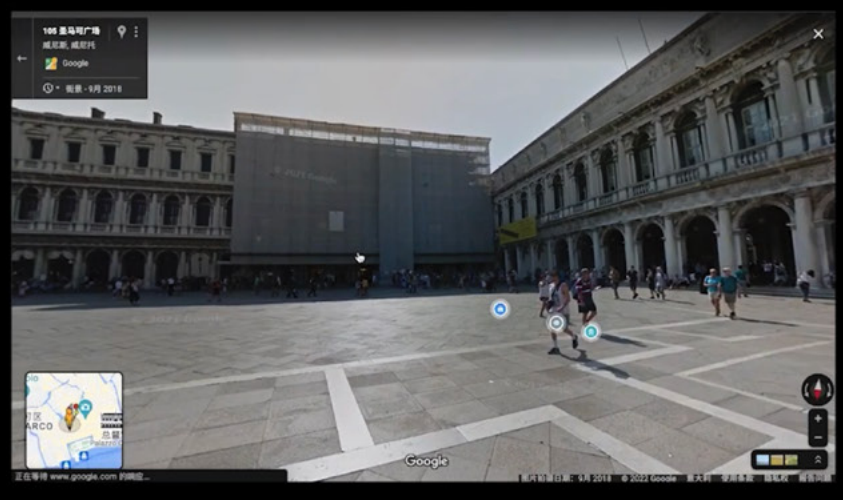
GIOVANNI ANDREA MARTINI

Il regolamento della 21^ edizione è consultabile al sito:
www.festivalpasinetti.it

The regulations of the 21st edition can be found at:
www.festivalpasinetti.it

PREMIO VENEZIA UNA CITTÀ • VENICE ONE CITY AWARD

SONO LA TURISTA DEL MIO VIAGGIO • I AM THE TOURIST OF MY OWN JOURNEY



REGIA • DIRECTOR

Muyi Li

PREMIO FRANCESCO PASINETTI • FRANCESCO PASINETTI AWARD

IL MARE CHE MUOVE LE COSE • THE SEA THAT MOVES THINGS

REGIA • DIRECTOR

Lorenzo Marinelli

PREMIO TUTTA LA CITTÀ ASSIEME • WHOLE CITY TOGETHER AWARD

ARCANO VENEZIANO • VENETIAN ARCAN

REGIA • DIRECTOR

Serge Turgeon

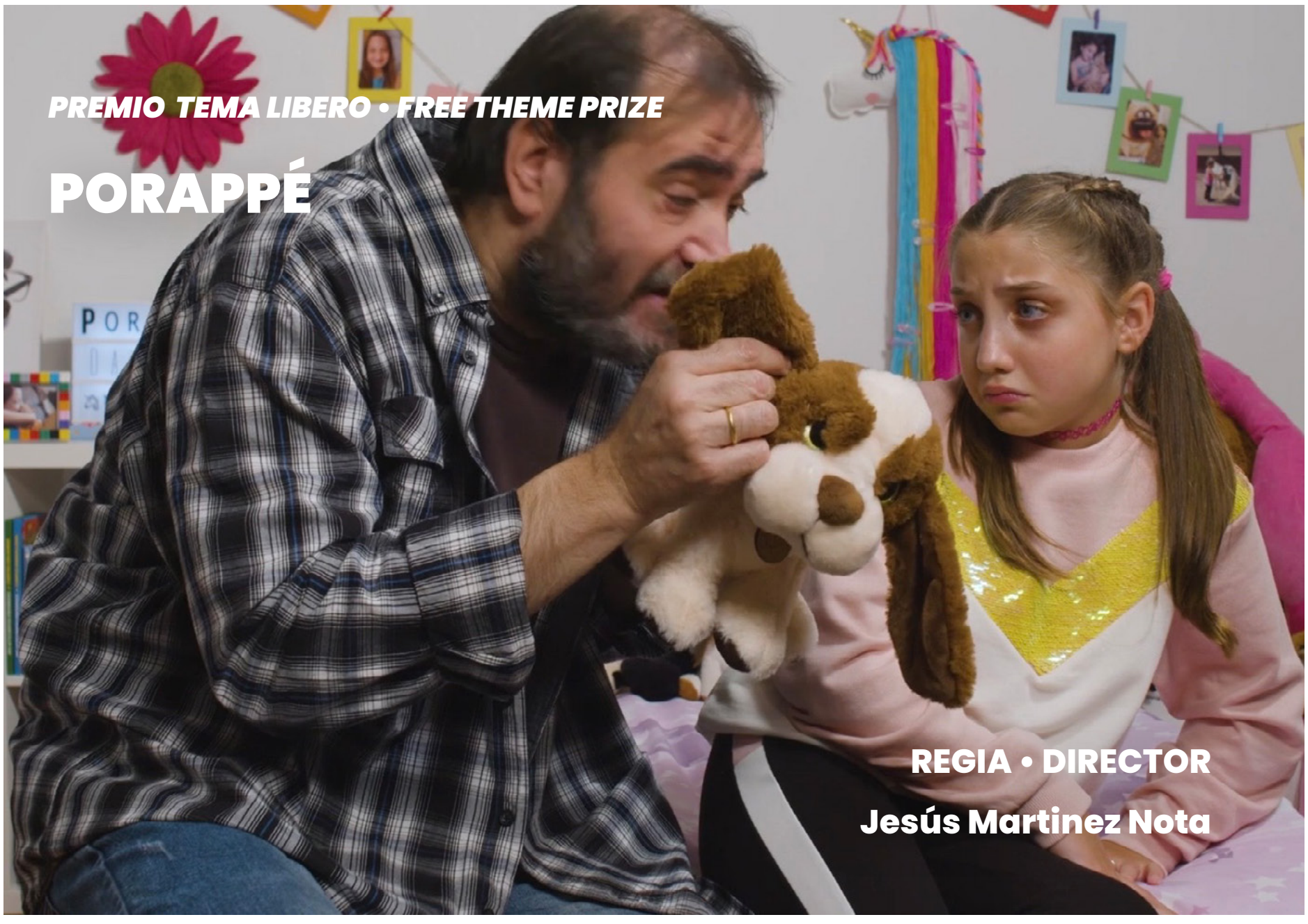
PREMIO VETRINA DEL VOLONTARIATO • VOLUNTEER SHOWCASE AWARD

HEY BUSTER

REGIA • DIRECTOR

Oscar Marchiori

PREMIO DIVERSITÀ COME VALORE • DIVERSITY AS A VALUE AWARD
TANA LIBERA TUTTI
REGIA • DIRECTOR
Damiano Monaco


PREMIO TEMA LIBERO • FREE THEME PRIZE
PORAPPÉ
REGIA • DIRECTOR
Jesús Martinez Nota

SEZIONE "SONO PIETRE O SONO NUVOLE" •
SECTION 'ARE THEY STONES OR ARE THEY CLOUDS'

L'ORIGINE DEI MURALES • THE ORIGIN OF MURALES

REGIA • DIRECTOR

Sandro Gerardi

MENZIONE SPECIALE TUTTA LA CITTÀ INSIEME! •
SPECIAL MENTION THE WHOLE CITY TOGETHER!

VENETIAN SYNDROME

REGIA • DIRECTOR

Demetrius Marinho

MENZIONE SPECIALE TUTTA LA CITTÀ INSIEME! •
SPECIAL MENTION THE WHOLE CITY TOGETHER!

VENEZIA LENTA FRENESIA • VENICE SLOW FRENZY

REGIA • DIRECTOR

Sabrina Zuccato

VENEZIA COMICS

Venezia Comics - Festival del fumetto e della cultura pop di Venezia è il nuovo partner del Ca' Foscari Short Film Festival.
Il "cuore portante" del festival nel 2024 resta la mostra mercato del gioco e del fumetto che amplia ancora i suoi spazi. I due padiglioni principali saranno infatti totalmente dedicati alla vendita di fumetti, libri, giochi, gadget e tutto quello che fa divertimento. Oltre 60 espositori presenti in due grandi aree tematiche: lo spazio dedicato ai rivenditori ufficiali e quello per i collezionisti e i privati. Novità dell'anno lo spazio dedicato allo scambio e alla vendita delle figurine.
Raddoppia di spazio e di possibilità anche l'area self, che - tempo ovviamente permettendo - si posizionerà per la prima volta all'aperto con una serie di gazebi che ospiteranno gli autori indipendenti e le novità

Venezia Comics - Venice Comics and Pop Culture Festival is the new partner of the Ca' Foscari Short Film Festival.
The "core" of the festival in 2024 is once again the game and comics market exhibition, which has expanded its space even further. The two main pavilions will be entirely dedicated to selling comics, books, games, gadgets and anything amusing. More than 60 exhibitors will be present in two large thematic areas: the space dedicated to official retailers and that for collectors and private individuals. This year's innovation is the space dedicated to the exchange and sale of figurines.
Doubling in space and possibilities is also the self-area that, if the weather allows it, will for the first time be located outdoors with a series of gazebos that will host independent authors and the latest from the world of

del mondo delle autoproduzioni. Non solo fumetto, con l'apertura anche all "hand made" tematico dedicato al fantasy e all'oriente.
Saranno poi una decina gli appuntamenti, ognuno da due ore circa ciascuno, presentati dalla Mangaschool Venezia per introdurre ragazzi e bambini al mondo del disegno. I corsi copriranno tutte le fasce d'età previste dalla scuola (dai kids fino ai senior) e saranno de tutto autonomi ed autoconclusivi con iscrizione gratuita per tutti i visitatori delle due giornate in possesso del biglietto della manifestazione.
Spazio novità infine dedicato

self-publishing. Not only comics, with the opening also to the thematic "hand made" dedicated to fantasy and the East.
There will then be about ten appointments, lasting about two hours each, presented by Mangaschool Venezia to introduce children and teenagers to the world of drawing. The courses will cover all age groups (from kids to seniors) and will be entirely autonomous and self-contained with free registration for all visitors of the two-day event in possession of the event ticket.
A new showroom dedicated to meetings with authors and conferences; given last year's great

agli incontri con gli autori, le conferenze, mentre date le richieste dell'anno passato, notevole aumento anche dell'area food

A organizzare il festival, l'Associazione Culturale VeneziaComix che dal 2006 si occupa attivamente della promozione e della tutela della Cultura del Fumetto con l'obiettivo di ricreare un ambiente vivo e dinamico nel quale la "Nona Arte" e, in generale, la Narrazione per Immagini possano essere il punto di incontro e di partenza per progetti culturali e professionali nella Città di Venezia e oltre.

Con la sua Mangaschool Venezia, si occupa non solo della for-

demand, e requests of the past year, there will be more space for the food area.

Organizing the festival is the VeneziaComix Cultural Association, actively involved in the promotion and protection of the Culture of Comics since 2006 with the aim of recreating a lively and dynamic environment in which the "Ninth Art" and, in general, Storytelling by Images can be the meeting and starting point for cultural and professional projects in the City of Venice and beyond.

Through its Mangaschool Venezia, it is concerned not only with artistic training for students of all age groups and levels, but

mazione artistica per studenti di tutte le fasce d'età e livello, ma riconosce e tutela il loro talento attraverso corsi, workshop, masterclass e percorsi dedicati con il fine di sviluppare competenze utili al lavoro artistico professionale.
Nell'ambito della ricerca di una positiva e proficua collaborazione con le principali realtà culturali e festivaliere veneziane, dopo il primo appuntamento che ha visto nel 2019 la presentazione al festival a Forte Marghera di una selezione dei migliori cortometraggi animati degli anni precedenti, con il 2024 VeneziaComix approda al Ca' Foscari Short premiando con il "Best Comics award" il migliore cortometraggio di animazione dell'annata. Il corto verrà poi proiettato nell'ambito del Venezia Comics in una serata dedicata all'animazione.

also with recognizing and protecting their talent through courses, workshops, master classes and dedicated paths to develop the skills to produce professional artistic works.
With the aim of setting up a positive and fruitful collaboration with the main Venetian cultural and festival realities, and following the first event that in 2019 presented a selection of best animated shorts of the previous years at the Forte Marghera festival, in 2024 VeneziaComix joins the Ca' Foscari Short by awarding the "Best Comics award" to the best animated short of the year. The short will then be screened as part of Venezia Comics in an evening dedicated to animation.

L'undicesima edizione del Venezia Comics si svolgerà il 4 e il 5 maggio 2024 a Forte Marghera, evento organizzato da VeneziaComix, con il patrocinio de Le Città in Festa del Comune di Venezia e di Riff - Rete Italiana Festival del Fumetto.

The eleventh edition of Venezia Comics will take place on May 4 and 5, 2024 in Forte Marghera (VE), an event organized by VeneziaComix, under the patronage of Le Città in Festa of the City of Venice and Riff - Rete Italiana Festival del Fumetto.

Per contatti:
info@veneziacomics.com
eventi@veneziacomics.com

For contacts:
info@veneziacomics.com
eventi@veneziacomics.com

YOUNG FILMMAKERS AT CA' FOSCARI

Come ogni anno siamo lieti di presentare i cortometraggi realizzati da studenti di Ca' Foscari e del programma di cinema della Venice International University di cui il nostro Ateneo è associato.

As we do every year, we are pleased to present short films made by Ca' Foscari students and the Venice International University film program of which our University is an associate.

STUDENTS AT CA' FOSCARI

Elizaveta Zalieva

https://zalieva.com

445

Artista contemporanea con sede a Venezia, Italia. Nella sua pratica artistica, Elizaveta ricerca il tema del quotidiano, della raccolta e dell'archiviazione dei ricordi, dell'inconscio collettivo e dei simboli della cultura moderna. Ritiene fondamentale immergere lo spettatore nella mitologia artistica dell'autore con un approccio sperimentale al tema e al materiale visivo.

Contemporary artist based in Venice, Italy. In her artistic practice, Elizaveta researches the topic of the ordinary - gathering and recording memories - of the collective unconscious and the symbols of modern culture. She believes it is essential to plunge the viewer into the author's artistic mythology using an experimental approach to the narrated theme and visual material.

https://youtu.be/Ulb0n2oksgU

4446

Questo progetto artistico analizza il rapporto sacrale tra gli esseri umani e l'acqua, sottolineando l'inscindibile connessione nonostante la distanza della società moderna dall'ambiente. L'opera cerca di ricordare il legame sacro con l'acqua, attingendo alla filosofia buddista e al significato dell'acqua nella conservazione dei ricordi. L'esplorazione comprende la prospettiva buddista attraverso il rituale buddista dell'offerta dell'acqua, che simboleggia l'accumulo di meriti e la purificazione attraverso atti meditativi. L'esecuzione di questo rituale in vari specchi d'acqua evidenzia l'interconnes-

This artistic project analyses the sacral relationship between humans and water, underlying the essential connection between the two dimensions despite the distance between modern society and the environment. The work wishes to remind people of the sacred bond with water, drawing from Buddhist philosophy and from water as the keeper of memories. The exploration encompasses the Buddhist perspective on water through the Buddhist water offering ritual, which symbolizes merit accumulation and purification through meditative acts. Conducting performance of this

sione che ha con l'uomo, con l'obiettivo di evocare un senso di unità e sottolineare il legame duraturo tra i due. Il progetto è una celebrazione personale di questa profonda connessione e incoraggia la contemplazione del significato dell'acqua nella nostra vita.

ritual in various waterbodies highlights the interconnectedness between humans and water, with the aim of evoking a sense of unity and emphasizing the enduring link between the two. The project serves as a personal celebration of this deep connection and encourages the contemplation of the meaning that water has in our lives.

https://youtu.be/youQ5Cc0hmA

Il progetto di documentazione video riguarda la performance-meditazione quotidiana nel dire "no". Scritto in russo, il "no" è diventato una parte significativa dei pensieri quotidiani sulla forza, l'opposizione e la non conformità. Il progetto inizia nella primavera del 2022 nella forma di una dichiarazione metaforica.

The video documentation project addresses the everyday performance-meditation of saying "no". Written in Russian, "no" has become a meaningful part of everyday thoughts about strength, opposition and non-compliance. The project started in spring 2022, as a metaphorical statement.

VIU - FILMS IN VENICE AND FILMING VENICE

https://www.univiu.org/study/summer-schools/films-in-venice-and-filming-venice

La quinta edizione della Summer *School Films in Venice and Filming Venice*, un'iniziativa di Venice International University, in collaborazione con le università associate Ca' Foscari, Iuav, Tel Aviv, Waseda, Ludwig-Maximilians-Universität e Exeter è stata organizzata in concomitanza con l'80° Festival Internazionale del Cinema di Venezia (dal 31 luglio al 1 agosto 2023 online e dal 28 agosto al 6 settembre 2023 in presenza), coinvolgendo 20 studenti provenienti da tutto il mondo.
La Scuola ha lo scopo di combinare teoria e pratica cinematografica, applicandoli alle rappresentazioni di Venezia, attraverso un approccio multidisciplinare e multiculturale, che si riflette sia nella composizione della facoltà che nel corpo studentesco.

The fifth edition of the VIU Summer *School on Films in Venice and Filming Venice*, an initiative of Venice International University, in partnership with its member universities Ca' Foscari, Iuav, Tel Aviv, Waseda, Ludwig-Maximilians-Universität, and Exeter was organized to coincide with the 80th International Venice Film Festival (online July 31 - August 1, 2023, and in person August 28 - September 6, 2023) and involved 20 students from all over the world.
The aim of the School is to combine film theory and practice, applying them to representations of Venice, through a multidisciplinary and multicultural approach, reflected both in the composition of the faculty and the student body.

COORDINATORI SCIENTIFICI E CORPO DOCENTE • SCIENTIFIC COORDINATORS AND FACULTY

NORIMASA MORITA
Professor of Film Studies, Waseda University

MARIA ROBERTA NOVIELLI
Professor of History of Cinema, Ca' Foscari University of Venice

LUCA PES
Professor of Italian Contemporary History in Films, Venice International University

NITZAN BEN SHAUL
Professor of Film and Television, Head of the Digital Media Program, Tel Aviv University

THOMAS REINHARDT
Professor of Media & Visual Anthropology and Semiotics, Ludwig-Maximilians-Universität

ANGELA VETTESE
Professor of Theory and Criticism of Contemporary Art, Director of the Master in Visual Arts, Iuav University Venice

SALLY FAULKNER
Professor of Hispanic Studies and Film Studies, University of Exeter, Member of the VIU Academic Council

VISITING LECTURER

FRAN APPRICH
Professor at Modul University (Vienna and Dubai), Script writer and director

TRAINERS

GIOVANNI ANDREOTTA
Cinematographer

LUCA PILI
Ca' Foscari University of Venice

TUTORS

SIMONE BONFRISCO
Ca' Foscari University of Venice

FLAVIO BRUNELLI
Ca' Foscari University of Venice

REBECCA LEGNARO
Ca' Foscari University of Venice

LILI VIRÀG SZUHAY-MURCIANO
Ca' Foscari University of Venice

STUDENTI PARTECIPANTI
• STUDENT PARTICIPANTS

ALTHEA ARAYA, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
LAURA LUCIA CUTELLO, Università di Catania
NYDIA DEL CARMEN, Yale University
YUKINOBU EGE, Waseda University
BILGE ERKENT, IED Milano
ESMÉ FENICK, University College London
ALLISON GEYER, Ludwig-Maximilans-Universität
VANJA GRUNTAR, University of Ljubljana
TERESA HUNSCHEIDT, University of Constance
MARIKO CATHERINE HYNES, Waseda University
JEFFREY LO, Waseda University
CLARA LÖFFLER, LMU Munich
DAVID MARIA ONDARZA, Università degli Studi Roma Tre
LUNA RYCKMAN, Thomas More
SHIH JANE SAW, Waseda University
MAKS STERN, Ljubljana University
ANTON VAN DER VELDEN, KU Leuven
EMILIE VANHOVE, KU Leuven
MING YI, Waseda University
WEI YI, Waseda University

A NUN'S DAY OUT

3'49"

A Nun's Day Out...

Esmé Fenick • Teresa Hunscheidt • Mariko Catherine Hynes • Jeffrey Lo • Shih Jane Saw • Rebecca Legnaro [Tutor]

CAST Esmé Fenick
WRITTEN BY Esmé Fenick
CINEMATOGRAPHY Jeffrey Lo & Teresa Hunscheidt
PRODUCERS Shih Jane Saw & Rebecca Legnaro
EDITING Jeffrey Lo & Mariko Catherine Hynes
DIRECTOR Mariko Catherine Hynes

453

Il cortometraggio cattura il viaggio mattutino di una suora attraverso Venezia, inizialmente raffigurante la tranquillità onirica mentre incontra simboli religiosi. Nonostante il suo atteggiamento pensieroso, abbraccia la bellezza intorno a lei. Dopo il momento cruciale di calpestare la placca rossa, il suo ritmo accelera. Camminando attraverso una foresta, si incanta con una mela rossa vibrante, e la scena cambia da onirica

The short film captures a nun's morning journey through Venice, initially depicting the dreamlike tranquillity as she encounters religious symbols. Despite her pensive demeanour, she embraces the beauty around her. After the crucial moment of stepping on the red plaque, her pace quickens. Walking through a forest, she enchants herself with a vibrant red apple, and the scene changes from dreamlike to vibrant.

a vibrante. Il suo sorriso non svanisce mai mentre osserva graffiti e sporcizia di strada. Il viaggio termina in un dipinto di Gesù, dove prega, e poi visita un bar comunista. Dopo aver preso una birra, sorride e posiziona la Bibbia accanto al Manifesto comunista sullo scaffale, rivelando un complesso abbraccio di fede e impegno secolare.

Her smile never fades as she observes graffiti and street grime. The journey ends in a painting of Jesus, where she prays, and then visits a communist bar. After taking a beer, she smiles and places the Bible next to the Communist Manifesto on the bookshelf, revealing a complex embrace of faith and secular engagement.

LA PIETRA ROSSA

3'48"

Laura Cutello • Clara Löffler • Luna Ryckman • Anton Van der Velden • Wei Yi • Simone Bonfrisco [Tutor]

FEATURING Luna Ryckman & Luca Pes
SCRIPTWRITER Clara Löffler
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Laura Cutello
EDITOR Luna Ryckman
PRODUCER Wei Yi
DIRECTOR Anton Van der Velden
SPECIAL THANKS TO: Simone Bonfrisco, Al Baldacchino and Piera Freguja

Per molti secoli, una pietra rossa ha protetto gli abitanti di Corte Nova dalla peste nera e dal colera. Ma ora una nuova peste sta infestando Venezia.

For many centuries, a red stone has protected the residents of Corte Nova from the Black Death and cholera. But now a new plague is haunting Venice.

ANNA

5'16"

Althea Araya • Nydia del Carmen • Yukinobu Ege • Allison Geyer • Emilie Vanhove • Flavio Brunelli [Tutor]

DIRECTORS Nydia del Carmen and Emilie Vanhove
CAST Althea Araya
WRITERS Yukinobu Ege and Emilie Vanhove
CINEMATOGRAPHY Nydia del Carmen and Allison Geyer
PRODUCER Althea Araya
EDITOR Nydia del Carmen
SUPERVISION Flavio Brunelli

456

Nel labirinto frenetico di Venezia, una donna alle prese con il caos interno ed esterno. La sua realtà prende una svolta surreale quando incontra un misterioso doppelganger.

In the bustling labyrinth of Venice, a woman grapples with internal and external chaos. Her reality takes a surreal turn when she encounters a mysterious doppelganger.

EKSTASIS

5'11"

FILM BY Crew Numero Uno
CAST David Maria Ondarza, Ming Yi, Maks Stern
WRITTEN BY David Maria Ondarza
PRODUCER Maks Stern
PHOTOGRAPHY BY Bilge Erkent
1ST AD & COMPOSER Lili Viràg Szuhay-Murciano
SCORE 'Rêverie for piano' by Claude Debussy
DIRECTED AND EDITED BY Vanja Gruntar
SPECIAL THANKS TO Professor Nitzan Ben Shaul, Professor Luca Pes, Giovanni Andreotta, Luca Pili, Professor Norimasa Morita and VIU Staff

457

A Pickpocket sogna un futuro più luminoso mentre naviga per le labirintiche strade di Venezia.

A Pickpocket dreams of a brighter future as he navigates the labyrinthine streets of Venice.

LIVE PERFORMANCE

Musicafoscari

458

Musicafoscari è un progetto del prof. Daniele Goldoni iniziato nel 2010 e continuato sia nella forma dei laboratori, sia di Festival (JazzFest), sia rassegne. Sono stati fatti laboratori e concerti con musicisti della scena internazionale.
Parte essenziale del progetto è un *laboratorio permanente* rivolto anzitutto a studenti di tutti i curricula, ma anche neolaureati o dottorandi con lo scopo anche di mantenere il senso di appartenenza all'università. Lo

Started in 2010, Musicafoscari is a project by prof. Daniele Goldoni that since then has continued to be enacted through workshops, festivals (JazzFest) and expositions. Many workshops and concerts with international musicians have been organized.
An essential part of the project is the *permanent workshop*, targeting students from all curricula, but also recent graduates or PhD students, with the purpose of making them feel a sen-

scopo del laboratorio è invitare i partecipanti all'uso degli strumenti e/o della voce dei materiali musicali sentiti più propri, di praticare questo uso con l'apprendimento e l'esercizio della libera improvvisazione collettiva, appropriandosi di questi mezzi quasi come si fa con il linguaggio e con la conversazione. Con questo 'gioco linguistico' musicale, si crea qualcosa che nessuno da solo potrebbe fare. Questo diventa esempio di una *esperienza comunitaria - estetica ed etica - possibile nella nostra università*.

L'esperienza dell'improvvisazione, come pratica consapevole e disciplinata, è oggi molto studiata non solo nella musica e nelle altre arti: recenti pubblicazioni mostrano l'interesse della riflessione a tutto campo, dalla psicologia alla didattica al management su questa pratica (cfr. p. es. G. Lewis and B. Piekut (eds.) *The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies*, voll. 1, 2, Oxford: Oxford Univer-

se of belonging to the university. The aim of this workshop is to involve participants to use instruments and/or the voice of any musical material they feel more familiar with, to practice this usage through learning and practicing free collective improvisation, taking possession of these means as you do with language and conversation. Through this musical 'linguistic game' we achieve something otherwise unattainable. This is an example of a *community experience - both aesthetically and ethically - that becomes possible in our university*.

The experience of improvisation as a conscious and disciplined practice has now become the core of many studies, not only in the context of music and arts: recent publications have highlighted the growing interest in an all-encompassing reflective approach, from psychology to pedagogy and the management of this practice (cfr. p. es. G. Lewis and B. Piekut (eds.)

sity Press, 2016; A. Bertinetto, M. Ruta (eds), *The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts*, New York: Routledge 2022, presentato presso il Conservatorio B. Marcello il 6.12.2022).

Per arricchire le conoscenze delle pratiche e dei linguaggi, in collegamento con il laboratorio, e per *restituire a Venezia l'ospitalità dell'università*, si precede di organizzare *seminari e concerti pubblici gratuiti con maestri della improvvisazione e della composizione contemporanee*, in collaborazione anche con altre istituzioni.

Per arricchire le conoscenze delle pratiche e dei linguaggi, in collegamento con il laboratorio: *collaborazione con i conservatori* di Venezia e di Roma: attualmente è attivata una convenzione fra Ca' Foscari e il conservatorio "Santa Cecilia" di Roma che ha già prodotto un evento in comune nella primavera 2022. La collaborazione e partecipazione al progetto di

The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, voll. 1, 2, Oxford: Oxford University Press, 2016; A. Bertinetto, M. Ruta (eds), *The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts*, New York: Routledge 2022, presented at Conservatorio B. Marcello on 6.12.2022).

In collaboration with the workshop and in order to enrich the knowledge of practices and languages, but also to g*ive back to Venice the hospitality of the university*, we are planning to organize free *seminars and public concerts with masters of contemporary improvisation and composition*, also in collaboration with other institutions.

In collaboration with the workshop and in order to enrich the knowledge of practices and languages, we *collaborate with the conservatories* in Venice and Rome. There is an active agreement between Ca' Foscari and "Santa Cecilia" conservatory in Rome, thanks to which a joint event was organized in

Santa Cecilia è già prevista dalla Convenzione stipulata con Ca' Foscari (allegata alla domanda). Sono previste possibili performances in comune con il Coro e l'Orchestra di Ca' Foscari, come già avvenuto nel 2022 con il concerto "La terra vista dal cielo" (13 novembre 2022) e il 15 dicembre 2018 ("La Voce") e 14 dicembre 2019 ("Contemplazioni, Proverbio, Insegnamento").
Nel progetto la musica è incontrata non solo come arte autonoma, ma anche come campo di riflessione estetica *transdisciplinare*, come è avvenuto esplicitamente nel novembre 2015 con "Languages", nel dicembre 2018 con il tema della "voce" nella sua relazione con il corpo (con la partecipazione di Giorgio Agamben), nel dicembre 2019 con una *interpretazione* teorica (con il prof. Nico Stringa) e musicale (con Massimo Menotti e Daniele Goldoni al pianoforte) del libro di (sole) *immagini* di Arturo Martini *Contemplazioni* (1918).

the spring of 2022. The collaboration and the participation in "Santa Cecilia" project has already been planned through the Convention signed with Ca' Foscari.
It is possible that joint performances with Ca' Foscari's Choir and Orchestra will take place soon, as already happened in 2022 with the concert "La terra vista dal Cielo" (13th November 2022), and also on 15th December 2018 ("La Voce") and on 14th December 2019 ("Contemplazioni, Proverbio, Insegnamento").
In this project, music is experienced not only as an autonomous art, but also as a field for a *transdisciplinary* ethical reflection, as witnessed in November 2015 with "Languages", in December 2018 with the theme of "voice" seen through its relationship with the body (with the participation of Giorgio Agamben), in December 2019 with a theorical (with prof. Nico Stringa) and musical *interpretation* (with

È contemplato l'eventuale coinvolgimento degli studenti universitari nella sperimentazione dell'improvvisazione in altri campi disciplinari (teatrale, cinematografico, visivo...). È prevista la registrazione dei concerti e la sua riproduzione in alta qualità, per l'ascolto e la comunicazione interna ed esterna (p. es. come in passato a Rai 3 "Battiti").
Attraverso la comunicazione interna ed esterna di concerti, pubbliche lezioni ed esibizioni del Musicafoscari Ensemble in occasioni istituzionali, si proietta nella società una immagine di Ca' Foscari come luogo di *partecipazione democratica, cooperazione e impegno culturale e sociale*.

Massimo Menotti and Daniele Goldoni at the piano) of the book, made up of (only) *images*, *Contemplazioni* (1918) by Arturo Martini.
We plan to involve university students in trying to experiment improvisation in other disciplinary fields (theatre, cinema, visual). We also aim to record concerts and to reproduce them in high quality, so that people from inside and outside the university may be able to listen to them (as in the past with Rai 3 broadcast "Battiti").
By communicating the concerts inside and outside of the university, by having public lectures and exhibitions of the Musicafoscari Ensemble during institutional events, we project into society an image of Ca' Foscari as a place of *democratic participation, cooperation, and cultural and social commitment*.

ONE WEEK • UNA SETTIMANA

REGIA • DIRECTORS

Buster Keaton, Edward F. Cline

1920 • 24'00"

Per il Ca' Foscari Short Film Festival Musicafoscari crea dal vivo gli effetti sonori del film *Una settimana*.

For the Ca' Foscari Short Film Festival Musicafoscari creates live sound effects for the film *One Week*.

Una giovane coppia convola a nozze e riceve in dono un curioso regalo: una casa prefabbricata che dovranno loro stessi assemblare, seguendo delle istruzioni che dimostrano come unire opportunamente varie componenti numerate. Queste sono le premesse di "Una settimana" (1920), cortometraggio diretto da Buster Keaton, che interpreta anche il protagonista maschile, e Eddie Cline. Le sorti dei due sposini si complicano quando un giovane innamorato della sposa, interpretata da Sybil Seely, decide di sabotare

A young couple gets married and receives a very unusual gift: a prefabricated house that they will have to assemble themselves, following the instructions that will show them how to properly put together different numbered pieces. These are the premises of "One week" (1920), a short movie directed by Buster Keaton, who also plays the male lead, and Eddie Cline. The newlywed's future is put at risk when a young man who has fallen in love with the wife (Sybil Seely) decides to sabotage the assembly of the house by

One Week (1920)

la costruzione della casa modificando i numeri impressi sulle casse che contengono i pezzi che i due devono montare. Il risultato è un'abitazione deformata in maniera rocambolesca, sulla quale si abbatte dapprima una tempesta di vento, poi piogge torrenziali e che, sul finale, deve essere spostata in un altro lotto di terra.

In pochi minuti si susseguono incessantemente scene esilaranti e surreali, in un climax frenetico che culmina nella memorabile scena finale. Nonostante si tratti di una delle prime prove da regista di Keaton, in "Una settimana" è possibile già notare gli elementi che diventeran-

changing the numbers impressed on the packing cases containing the pieces of the house they have to put together. The result is an odd-looking deformed house that gets hit by a windstorm, then by a torrential downpour and that, in the end, will have to be moved to a different plot of land.

In just a few minutes hilarious and surreal scenes follow one another non-stop, in a frenetic climax that culminates in the memorable ending scene. Even though this is one of Keaton's first works as a director, in "One week" we can already notice some of the features that will be key elements in his production,

no centrali nella sua produzione e che lo faranno passare alla storia come uno dei più grandi esponenti del cinema muto hollywoodiano: l'ambientazione in un mondo al contrario, in cui ciò che è semplice diventa complesso, ciò che è sbagliato diventa giusto, la critica alla società americana ma, soprattutto, una sagace ironia.

making him go down in history as one of the greatest figures of mute cinema in America: the setting in an upside-down world, in which what's easy becomes difficult, what's wrong turns right, a critic of American society but, above all, a sharp sense of irony.

SCUOLE DI MEDIA E CINEMA
• MEDIA AND FILM SCHOOLS

SCUOLE DI CINEMA • FILM SCHOOLS

BABES-BOLYAI UNIVERSITY & SAPIENTIA UNIVERSITY • HUNGARY

È un'istituzione dinamica e costruttiva, ben integrata nella società e orientata al futuro, un futuro che può progettare, preparare e costruire. Il 1959 segna il processo di fusione dell'Università rumena di Cluj con l'Università ungherese. La nuova istituzione si chiamava Università Babeș-Bolyai e comprendeva sei facoltà al momento della sua creazione: Facoltà di Matematica e Fisica, Facoltà di Chimica, Facoltà di Scienze Naturali e Geografia, Facoltà di Filologia, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Storia e Filosofia .

A dynamic and constructive institution, well integrated into society and oriented towards a future that it intends to design, prepare and build. 1959 marks the merging process of the Romanian University in Cluj with the Hungarian University. The new institution was called Babeș-Bolyai University and at the time included six faculties: Faculty of Mathematics and Physics, Faculty of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Geography, Faculty of Philology, Faculty of Law, Faculty of History and Philosophy.

BOGAZICI UNIVERSITY • TURKEY

La missione della Bogazici University è di educare individui che siano capaci di pensare

Boğaziçi University's mission is to educate individuals able to think both creatively and criti-

creativamente e in maniera critica, indipendenti ed egualitari, che apprezzino valori etici, che rispettino la natura e siano consapevoli di problemi ambientali.

cally, who are independent and egalitarian, who appreciate ethical values, who respect nature and are aware of environmental issues.

CALARTS • USA

Il California Institute of the Arts è riconosciuto a livello internazionale come un elemento rivoluzionario nell'educazione di artisti professionisti. Oggi CalArts offre più di 70 programmi di laurea in arti visive, dello spettacolo e letterarie.

California Institute of the Arts is renowned internationally as a game-changer in the education of professional artists. CalArts today offers more than 70 comprehensive degree programs in the visual, performing, media and literary arts.

CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA • MEXICO

Il Centro de Capacitación Cinematografica è stato fondato nel 1975 con l'obiettivo di preparare registi professionisti di alto livello nelle aree tecniche e artistiche del cinema. Fin dalla sua origine si definisce una scuola di cinema nel più ampio senso della parola: un centro di atti-

The Cinematographic Training Center, A.C. (CCC) was founded in 1975 with the objective of training high-level professional filmmakers in the technical and artistic areas of cinematography. From its origin, it was established as a film school in the broadest sense of the word:

vità accademica e disseminazione culturale che collega l'immagine in movimento ad altre espressioni e manifestazioni artistiche.

a center of academic activity and cultural dissemination that links the moving image with other artistic manifestations and expressions.

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI ROMA • ITALY

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, attualmente presieduta da Sergio Castellitto, è articolata in due principali settori: la Scuola Nazionale di Cinema, impegnata da ottant'anni nella formazione d'eccellenza per le professioni del cinema e la Cineteca Nazionale, uno dei più antichi e importanti archivi cinematografici del mondo. La Scuola Nazionale di Cinema organizza corsi d'alta specializzazione nell'ambito di tutte le discipline cinematografiche e dell'audiovisivo e si pone come missione lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica.

The Centro Sperimentale di Cinematografia Foundation, currently chaired by Sergio Castellitto, is divided into two main sectors: the National Film School, committed for the past eighty years to excellent training for cinema professions, and the National Film Library, one of the oldest and important film archives in the world. The National Film School organizes highly specialized courses in all cinematographic and audiovisual disciplines and has as its mission the development of cinematographic art and technique.

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI TORINO • ITALY

La scuola di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia è nata nel 2001 in convenzione con Regione Piemonte ed offre a giovani talenti una formazione tecnica ed artistica nelle diverse professioni dell'Animazione.

The Animation School of the Experimental Center of Cinematography was established in 2001 in agreement with the Piedmont Region and offers young talents technical and artistic training in the various Animation professions.

CHULALONGKORN UNIVERSITY • THAILAND

La Chulalongkorn University è la prima istituzione di istruzione superiore in Thailandia, un centro per l'apprendimento accademico e l'eccellenza professionale. La sua missione è rafforzare gli studenti con competenze tecniche professionali e abilità di ricerca, e preservare arti, cultura e valori.

Chulalongkorn University is Thailand's first institution of higher learning, a center for academic learning and professional excellence. It works to empower students with professional know-how and research skills, as well as preserve the arts, culture and values.

FAMU INTERNATIONAL • CZECH REPUBLIC

FAMU offre 3 diversi master di specializzazione in regia, foto-

FAMU offers 3 different specializations for Master's degrees -

grafia e montaggio. I programmi sono della lunghezza di due o tre anni adottano un metodo intensivo con un piccolo gruppo di studenti.

directing, cinematography, and editing. Programs are either 2 or 3-years long and quite intensive, taught in small groups of students.

FILMUNIVERSITÄT BABELSBERG KONRAD WOLF • GERMANY

La Film University Babelsberg Konrad Wolf è una scuola che rappresenta una ricchezza di diverse storie e forme artistiche, generi e formati. La sua educazione interdisciplinare e orientata alle arti consente ai creativi di sviluppare il proprio linguaggio filmico.

Film University Babelsberg Konrad Wolf is a school which represents a richness of different stories and artistic forms, genres and formats. Its craft-oriented and interdisciplinary education enables creative people to develop their own filmic language.

IRANIAN YOUTH CINEMA ASSOCIATION • IRAN

L'Iranian Youth Cinema Society (IYCS) è un'istituzione cinematografica educativa iraniana senza scopo di lucro fondata nel 1976. L'IYCS è associata al Ministero della Cultura iraniano e ha 60 sedi in tutto il Paese; la sede principale si trova a Tehe-

Iranian Youth Cinema Society (IYCS) is an Iranian non-profit educational film institution established in 1976. IYCS is associated with the Iranian Ministry of Culture and has 60 branches throughout the country, the main one in Tehran. IYCS

ran. L'attività principale dell'IYCS si concentra in tre settori: la formazione dei giovani nel campo del cinema in un corso di cinema di un anno, la produzione di cortometraggi e la distribuzione dei cortometraggi prodotti in tutto il Paese.

also trains students to specialize in cinema. The main activity of IYCS is concentrated in 3 areas: educating the youth in the field of cinema in a one-year film course, producing and distributing short films produced all over the country.

JATIYA KABI KAZI NAZRUL ISLAM UNIVERSITY • BANGLADESH

L'Università Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam è stata fondata dal governo del Bangladesh il 9 maggio 2006, sebbene l'iniziativa per la sua istituzione fosse stata presa alcuni anni prima, in primo luogo da un gruppo non ufficiale di élite socio-culturali locali. L'università è stata originariamente concepita per essere costruita come la prima università culturale del Bangladesh, ma la legge emanata nel 2006 l'ha resa un'università generale con un'attenzione particolare all'istruzione e alla ricerca sulle arti liberali e dello spettacolo.

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University was established by the Government of Bangladesh on 09 May 2006, although the initiative for its establishment was taken some years before by a non-official group of socio-cultural local elites. The university was originally conceived to be built as the first cultural university in Bangladesh, but the JKKNIU Act enacted in 2006 made it a general university with a special focus on liberal-cum-performing arts education and research.

KYRGYZSTAN TURKEY MANAS UNIVERSITY • KYRGYZSTAN

La Kyrgyz-Turkish Manas University è un istituto pubblico per l'educazione superiore, fondato con un atto costitutivo del governo del Kirghizistan e della Turchia.

Kyrgyz-Turkish Manas University is a public institute of higher education, founded on a charter signed by the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of Turkey.

LA FÉMIS • FRANCE

La Fémis è la scuola di cinema dello stato francese. L'attività principale della Scuola è quella di formare gli studenti sulle varie discipline del film: regia, fotografia, produzione, sceneggiatura, montaggio, produzione del suono, scenografia, continuità, distribuzione e gestione del cinema.

La Fémis is the French state film school, whose core activity is training students on the various disciplines of film: directing, cinematography, producing, screenwriting, editing, sound production, production design, continuity, distribution and cinema management.

LEBANESE INTERNATIONAL UNIVERSITY • LEBANON

La Lebanese International University è un'università transnazionale nota per un'esperienza

The Lebanese International University is a transnational University known for a student-cente-

di apprendimento incentrata sullo studente e incentrata sull'insegnamento e per l'eccellenza della ricerca accademica, che consente ai suoi laureati di impegnarsi con successo nella carriera e nelle opportunità di vita, sostenuto dalla sensibilizzazione degli ex studenti, delle imprese e delle professioni.

red, teaching-focused learning experience and academic research excellence, that enables its graduates to successfully engage in career and life opportunities, supported by the engagement of former students, enterprises and professions.

LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE • LITHUANIA

La Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) è un istituto di educazione superiore riconosciuto a livello internazionale che prepara artisti per una carriera professionistica nella musica, nel teatro, nella danza e nel cinema e offre studi teorici a ciò collegati. Fondata nel 1933, l'Accdemia ha attualmente circa 1000 studenti nelle sue tre facoltà, due delle quali hanno sede a Vilnius, una a Klaipeda.

The Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) is an internationally recognised higher education institution which trains artists for a professional career in music, theatre, dance and film and offers related theoretical studies. Founded in 1933, the Academy currently hosts about 1,000 students in its three faculties, two located in Vilnius and one in Klaipėda.

LONDON FILM SCHOOL • UK

La London Film School forma a livello professionale una gamma completa di competenze cinematografiche. Gli studenti partono con un portfolio di regia, cinematografia, montaggio, produzione, scenografia e crediti sonori. La scuola produce ogni anno un'enorme produzione di film su questo particolare programma.

The London Film School offers professional training in a full range of filmmaking skills. Students acquire extensive skills in directing, cinematography, editing, producing, production design and sound credits. The school produces a huge output of films each year on this particular programme.

MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ART AND DESIGN BUDAPEST • HUNGARY

Il MOME è un'università per artisti, designer, creatori e innovatori. Si concentra sull'adozione di un approccio individuale attraverso il tutoraggio e la creazione di un ecosistema artistico e di design orientato al valore nella regione CEE (Europa centrale e orientale).

MOME is a university for artists, designers, creators and innovators. It focuses on taking an individual approach through mentoring and creating a value-driven arts and design ecosystem in the CEE (Central and Eastern Europe) region.

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN MADHYA PRADESH • INDIA

NID Madhya Pradesh offre attualmente un programma quadriennale di Bachelor of Design in Design (B.Des) a tempo pieno con flussi di specializzazione in design industriale, design della comunicazione e design di tessuti e abbigliamento con una capacità di ammissione di 75 studenti.

NID Madhya Pradesh currently offers a full-time four year Bachelor of Design Programme in Design (B.Des) with specialization streams in Industrial Design, Communication Design, and Textile and Apparel Design with an intake capacity of 75 students.

NEW YORK UNIVERSITY • USA

La NYU è una delle università di ricerca più importanti e rispettate al mondo, con programmi accademici di alto livello. Con sede a New York City e con campus universitari ad Abu Dhabi e Shanghai, nonché 12 sedi di studio in tutto il mondo, la NYU è leader nell'istruzione globale, con più studenti internazionali e più studenti che studiano all'estero rispetto a qualsiasi altra università statunitense.

NYU is one of the most prominent and respected research universities in the world, featuring top-ranked academic programs. Headquartered in New York City, with univerity campuses in Abu Dhabi and Shanghai, as well as 12 study sites throughout the world, NYU is a leader in global education, with more international students and more students studying abroad than any other US university.

PELITA HARAPAN UNIVERSITY • INDONESIA

L'Università Pelita Harapan è un istituto di istruzione superiore coeducativo evangelico riformato privato gestito dalla Fondazione educativa Pelita Harapan nel villaggio di Lippo. È stata fondata nel 1993 e fa parte del Gruppo Lippo. L'UPH è stata la prima università in Indonesia a introdurre programmi interamente insegnati in inglese, la prima a offrire un curriculum di arti liberali e la prima a introdurre un approccio multidisciplinare ai suoi programmi.

Pelita Harapan University is a private Reformed Evangelical coeducational higher education institution run by the Pelita Harapan Education Foundation in Lippo Village. It was founded in 1993, and is part of the Lippo Group. UPH was the first university in Indonesia to introduce programs entirely taught in English, the first to offer a liberal arts curriculum, and the first to introduce a multi-disciplinary approach to its programs.

POLE 3D • FRANCE

Dal 2003, Pole 3D prepara per professioni innovative e promettenti dall'alta richiesta nelle industrie globali del videogioco e dell'animazione e sempre più anche in altri campi (architettura, sanità, industria tessile, etc.).

Since 2003, Pole 3D has been training for high-demand innovative and promising professions in the global video game and animation industries and increasingly in other fields (architecture, health, textiles, etc.).

POLSKI KIESLOWSKI FILM SCHOOL • POLAND

La Krzysztof Kieślowski Film Shool è stata creata nel 1978. Nel 2001, con la decisione del Senato dell'Università della Slesia, ha preso il nome da Krzysztof Kieślowski. La Scuola è un'unità organizzativa dell'Università della Slesia che educa in particolare nel campo dell'arte e delle discipline artistiche. La Scuola di Cinema Krzysztof Kieślowski impiega personale con i più alti risultati artistici e scientifici. La struttura della Scuola prevede tre corsi di laurea, nei quali si svolgono le attività didattiche connesse ai corsi offerti e all'attività artistica e scientifica. Questi sono: gestione della produzione cinematografica e televisiva, regia cinematografica e televisiva, cinematografia e fotografia.

Krzysztof Kieślowski Film was created in 1978. In 2001, by the decision of the Senate of the University of Silesia, it was named after Krzysztof Kieślowski. The School is an organizational unit of the University of Silesia educating mainly in the field of art and artistic disciplines. Krzysztof Kieślowski Film School employs staff with the highest artistic and scientific achievements. The School includes three degree programmes, where teaching activities associated with the offered courses and the artistic and scientific activity are carried out. These are: Film and TV Production Management, Film and Television Directing, Cinematography and Photography.

SATYAJIT RAY FILM & TELEVISION INSTITUTE • INDIA

L'Istituto, che prende il nome dal leggendario maestro del cinema Satyajit Ray, è emerso come un centro nazionale d'eccellenza che offre un programma di master in Cinematic Studies.

Named after the legendary film maestro Satyajit Ray, the Institute has emerged as a national center of excellence which offers post-graduate program in Cinematic studies.

SCHOOL OF AUDIOVISUAL AND CINEMA GAMMARTH • TUNISIA

L'Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma E.S.A.C, creata sotto l'Università di Cartagine, offre una formazione versatile sia teorica che pratica, tecnica e artistica in grado di soddisfare le aspettative dei professionisti della ricerca scientifica nei settori dell'Audiovisivo e del Cinema.

The Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma E.S.A.C, created under the University of Carthage, provides theoretical, practical, technical and artistic versatile training, capable of meeting the expectations of scientific research professionals in the fields of Audiovisual and Cinema.

SCHOOL OF HIGH FORMATION FOR DIRECTORS AND SCREENWRITERS G.N.DANELIA

Gli High Courses for Scriptwriters and Film Directors (HCFDS) comprendono una varietà di

The High Courses for Scriptwriters and Film Directors (HCFDS) includes a variety of optional

corsi per il master in cinema a Mosca. La scuola è stata fondata nel 1963 nell'Unione Sovietica. Un tempo finanziata dallo stato, l'università è ora indipendente e offre educazione professionale in fotografia, sceneggiatura, produzione e regia.

post-graduate film school courses in Moscow. The school was established in 1963 in the Soviet Union. Formerly state-funded, the college is now independent, offering professional education in cinematography, screenwriting, production and direction.

THE FACULTY OF MEDIA AND COMMUNICATIONS • SERBIA

In questo Dipartimento vengono esplorati i media e la comunicazione - Internet, carta stampata, film, radio e televisione - nel contesto della politica, della tecnologia, della storia delle idee, della psicologia e dell'impegno sociale. Il Dipartimento si impegna a rimanere al passo con il progresso tecnologico, che modella lo sviluppo dei media e della comunicazione, attraverso programmi accademici che includono la produzione dei media, la gestione di campagne di pubbliche relazioni, giornalismo online e marketing digitale.

In this Department, media and communication are explored - the Internet, printed media, film, radio, and television - in the context of politics, technology, the history of ideas, psychology, and social engagement. The Department strives to stay abreast of technological progress, which shapes the development of media and communication, through academic programmes including media production, managing PR campaigns, online journalism, and digital marketing.

THE GERASIMOV INSTITUTE OF CINEMATOGRAPHY • RUSSIA

Il Gerasimov Institute of Cinematography è una scuola di cinema con sede a Mosca. L'istituto è stato fondato nel 1919 dal regista Vladimir Gardin ed è considerato la più vecchia scuola di cinema al mondo. Fra i registi che vi hanno insegnato ci sono Lev Kuleshov, Marlen Khutsiev, Aleksey Batalov, Sergei Eisenstein, Mikhail Romm e Vsevolod Pudovkin. Ha avuto come alunni fra gli altri Sergei Bondarchuk, Elem Klimov, Sergei Parajanov, Alexander Sokurov e Andrei Tarkovsky. A partire dal 1986 la scuola prende nome dall'attore e regista Sergei Gerasimov.

The Gerasimov Institute of Cinematography is a film school in Moscow, Russia. The institute was founded in 1919 by film director Vladimir Gardin and is considered the oldest film school in the world. Film directors who have taught at the institute include Lev Kuleshov, Marlen Khutsiev, Aleksey Batalov, Sergei Eisenstein, Mikhail Romm and Vsevolod Pudovkin. Among its past students Sergei Bondarchuk, Elem Klimov, Sergei Parajanov, Alexander Sokurov and Andrei Tarkovsky. In 1986 the school has been named after the film director and actor Sergei Gerasimov.

TEHRAN UNIVERSITY OF ART • IRAN

L'Università di Tehran è un'istituzione pubblica ed è stata fondata nel 1851. Il campus principale si trova a Tehran, ma ci sono più di otto campus appartenenti

The University of Tehran is a public institution that was established in 1851. Its main campus is located in Tehran; however, there are more than 8

all'UT in altre parti della nazione. Il persiano è la lingua principale per l'istruzione all'UT, ma l'inglese è riconosciuto come seconda lingua.

campuses belonging to UT in different parts of the country. Persian is the main language of instruction at UT, although English is recognized as second language.

UNIVERSITY OF NAVARRA • SPAIN

L'Università di Navarra è un'università privata promossa dall'Opus Dei e fondata a Pamplona nel 1952 da Josemaría Escrivá de Balaguer. Un terzo degli studenti proviene dalla Navarra, un altro terzo proviene dal resto della Spagna e infine l'ultimo terzo proviene dalle Province Basche e dall'estero.

University of Navarra is a private university promoted by Opus Dei and founded in Pamplona in 1952 by Josemaria Escrivà de Balaguer. One third of the students is from Navarra, another third are from the rest of Spain while the remaining students come either from the Basque provinces or from abroad.

WARSAW FILM SCHOOL • POLAND

La Warsaw Film School è un'istituzione cinematografica unica, una delle tre nel paese a rilasciare diplomi BA e l'unica scuola artistica con il patrocinio del Ministero della Cultura

Warsaw Film School is a unique film institution, one of the three in the country to grant BA diplomas and the only artistic school under the patronage of the Ministry of Culture to have BA

ad avere BA International Studies in inglese. Con sede nella capitale della Polonia, è al centro di un centro di educazione cinematografica, che comprende anche una scuola superiore, una scuola secondaria, un istituto professionale, un cinema d'essai e una società di produzione.

International Studies in English. Based in Warsaw, it stands at the centre of a film education hub that also includes one high school, one secondary school, one vocational college, one essay cinema and a production company.

PARTNERS

Organizzato da

Università Ca'Foscari Venezia

Promosso da

FONDAZIONE DI VENEZIA

Con il patrocinio di

REGIONE DEL VENETO

CITTÀ DI VENEZIA

LE CITTÀ IN FESTA

MARCO POLO 700 1324 – 2024

JAPAN FOUNDATION ISTITUTO GIAPPONESE DI CULTURA 日本文化会館

Partner

AVANI Rio Novo Venice

Stabilimento Vinicolo Trevigiano CARPENÉ-MALVOLTI FONDATA NEL 1868 IN CONEGLIANO CON DISTILLERIA A VAPORE PREMIATO ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI ED ESTERE

WeShort IN SHORT WE TRUST

I premi sono organizzati grazie al contributo di

CITTA' DI VENEZIA
MUNICIPALITÀ DI VENEZIA MURANO-BURANO

000 VETRO ARTISTICO® MURANO
muranoglass.com

CONSORZIO PROMOVETRO MURANO
promovetro.com

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO

LE GIORNATE DELLA LUCE

SOUTH ITALY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA

Cinit Cineforum Italiano

VENEZIA COMICS

Sedi aderenti all'iniziativa

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

CITTÀ DI VENEZIA
ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

CITTÀ DI VENEZIA
CULTURA VENEZIA
CIRCUITO CINEMA VENEZIA

IN PARADISO

Con la collaborazione di

makotoya co.,ltd

LA FABBRICA DEL VEDERE

VIDEO CONCORSO FRANCESCO PASINETTI

MASTER IN FINE ARTS IN FILMMAKING

Venice International University

Ca'Foscari Alumni
Associazione laureati di Ca' Foscari

musicafoscari

VIDEOART YEARBOOK

Immagine

MFIOR

Media partner

CINECITTÀ NEWS

taxidrivers.it TXDRVRS

QUINLAN rivista di critica cinematografica

RADIO CA'FOSCARI

FilmFreeway

Segreteria organizzativa

Fondazione Università Ca'Foscari