

L'ISOLA
del
CINEMA

EDIZIONE 2010

RELAZIONE ARTISTICA

L'ISOLA
del
CINEMA

Roma - Isola Tiberina
19 Giugno - 5 Settembre 2010

Con l'adesione del
Presidente della Repubblica

Con il sostegno di

e con il patrocinio di

Première - Eventi - Rassegne - Star set

Vetrina del grande Cinema italiano
Ribalta del cinema europeo e mondiale
Attenzione alle nuove tecnologie
Naturale scenario cinematografico
Salotto del Cinema e della Cultura

ROMA, ISOLA TIBERINA, GIUGNO – SETTEMBRE 2010

1. RELAZIONE GENERALE

L'Isola del Cinema, con l'Adesione del Presidente della Repubblica, il Sostegno dell'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma, il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Patrocinio del Ministro della Gioventù, si consolida come **Salotto Italiano e Internazionale di Cinema** sul fiume Tevere. Dal glamour alla cultura, **L'Isola del Cinema** vuole essere un punto di Eccellenza dell'Estate di Roma, un luogo in cui trovano posto eventi dedicati all'interazione tra cinema e altre arti, dove convivono **cinema, storia, cultura e innovazione**.

Apprezzata da un pubblico sempre più numeroso (con un'affluenza di **oltre 350.000 persone nel 2009**) giunge quest'anno alla XVI edizione: **oltre 70 giornate di anteprime, grandi eventi, retrospettive, rassegne, viaggi nei nuovi mestieri della settima arte, dibattiti sul Cinema**.

La XVI edizione de **L'Isola del Cinema** sarà dedicata ai TALENTI D'ITALIA, **spazio ideale dove trovano posto i nostri talenti e le nostre eccellenze nel mondo del Cinema e della Cultura**.

Valorizzare il Cinema Italiano d'Autore è quindi il primo obiettivo de L'Isola del Cinema, realizzato attraverso la scelta di pellicole di valore artistico inserite nelle due sezioni: **Nuovo Cinema Italiano**, tesa a promuovere i nuovi talenti e le loro opere, e **Cantiere Italia**, dedicata agli autori già affermati della cinematografia italiana.

Il Cinema internazionale sarà presente nella sezione **Isola Mondo**, pensata quest'anno come Festival, per ribadire il respiro internazionale, presenterà, grazie alla collaborazione di Ambasciate, produzioni estere e Istituti Culturali, anteprime e opere inedite di autori provenienti da **Argentina, Germania, Giappone, Israele, Messico, Romania, Russia e Turchia**.

I Mestieri del Cinema è una sezione che offrirà ai giovani la possibilità di orientarsi tra le Professioni del Cinema attraverso Laboratori, Seminari, Workshop, Incontri con gli Autori. E per i giovanissimi nasce **Crescere con il Cinema**, un approccio didattico ed operativo coinvolgerà i piccoli partecipanti in laboratori e proiezioni guidate.

Le **Sezioni Extra** saranno iniziative tese ad incrementare l'offerta culturale attraverso anche la collaborazione con altri importanti Festival di Cinema: **Cinema e Cultura Ebraica**, insieme al **Pitigliani**, alcune serate dedicate all'influenza della Cultura ebraica nella Settima Arte; **Cinema e Ambiente**, con Nuovi Orizzonti Latini, per far crescere attraverso il cinema la cultura dell'ambiente e della sostenibilità; **CinemadaMare**, la prima tappa del Festival Itinerante Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker di tutto il mondo; **Cinema Astratto**, con Abstracta per presentare oltre cento corti "che non raccontano storie".

Cinergie è la sezione de **L'Isola del Cinema** dedicata all'interazione tra il cinema e le altre arti. Nata per valorizzare L'Isola Tiberina come luogo consacrato alla magia della visione: **Cinergie** vuole raccontare il rapporto tra il Cinema e le Arti, quest'anno la Letteratura, la Poesia e la Musica.

"Il cinema è troppo importante per lasciarlo fare ai narratori di storie", diceva Peter Greenaway. Ovvero: il cinema è fotografia in movimento; ingloba in sé il fascino e le modalità dell'Architettura, Musica, Teatro, Pittura, Scultura, Poesia, Danza.

Troveranno spazio presentazioni e Reading di opere letterarie, con particolare attenzione ai libri che hanno visto la trasposizione cinematografica: La Poesia sarà protagonista delle serate con **Dive e Divine**, e Poeti all'Isola Tiberina. Alcuni dei film legati alla Musica saranno proiettati in serate dedicate.

Tre le sale cinematografiche: l'**Arena** una platea di circa 500 persone che accoglierà premièr prestigiose, incontri con registi, attori italiani e internazionali, oltre che alcuni tra i film più belli dell'ultima stagione. Il **CineLab** – circa 200 posti – accoglierà, retrospettive su registi italiani, film d'autore, cortometraggi, rassegne di cinema internazionale, cinema astratto, animazione, Teen Movies. Infine il **TiberScreen** è la nuova sala – circa 50 posti – dedicata al cinema giovane e di sperimentazione.

Ad impreziosire la programmazione, numerosi gli Eventi Speciali. Tra questi, due grandi momenti del Cinema Classico: **Senso** di Luchino Visconti con Alida Valli e Massimo Girotti, nella recente versione **restaurata**, anticiperà le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia; **Grandi Maestri del Cinema Italiano**, un omaggio al Maestro Giuseppe De Santis con la proiezione del documentario di Carlo Lizzani "Giuseppe De Santis" e alcuni dei film del grande regista; la **Solidarietà** sarà protagonista con una serata realizzata in collaborazione con la **Comunità di Sant'Egidio** per un contributo ai problemi dell' Africa; **Un'Isola del Giappone**: dopo il successo di Japanitaly dello scorso anno ritornano a grande richiesta due serate dedicate a Cinema, Cibo e Cultura giapponese.

Tante le proposte, ma anche semplicemente passeggiare lungo le banchine dell'Isola al tramonto, in un luogo unico, che è stato definito Patrimonio dell'Umanità, accompagnati dalla brezza estiva e dalle note delle più belle colonne sonore dei film.

2. PROGETTO CULTURALE - SEZIONI ARTISTICHE

Il Festival è suddiviso in cinque sezioni artistiche che interpretano i diversi aspetti della Settima Arte. Ogni macro sezione è articolata in diverse sottosezioni che ne specificano il senso attraverso incontri e Giornate Evento.

L'Isola del Cinema

- Cinema Italiano
- Festival Isola Mondo
- I Mestieri del Cinema
- Cinergie
- Sezioni extra

Cinema Italiano

In occasione del preludio alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, **L'Isola del Cinema** ha deciso di dare ancora più spazio ai talenti "consacrati" e ai nuovi autori, attraverso due sezioni:

Cantiere Italia: alcune tra le migliori pellicole italiane della stagione saranno al centro delle serate speciali de **L'Isola del Cinema**. Registi, attori, produttori, direttori della fotografia e altri personaggi del cinema italiano d'autore arricchiranno le serate sull'Isola Tiberina. Nel programma **tre cicli dedicati al Cinema Italiano** che prevedono **la presenza dei registi in sala**: il primo aprirà la programmazione, il secondo, a fine luglio sarà denominato **Lezioni d'autore**: alcune prestigiose firme del giornalismo cinematografico e gli autori incontreranno il pubblico; l'ultimo ciclo a conclusione della Kermesse. Tra i titoli, **Baaria** di Giuseppe Tornatore, **La prima cosa bella** di Paolo Virzì, **Happy family** di Gabriele Salvatores, **Io, loro e Lara** di Carlo Verdone, **Mine Vaganti** di Ferzan Opzetek e tanti altri.

Nuovo Cinema Italiano: L'Isola del Cinema punta ai giovani talenti italiani. Scommette su di loro, destinando un'intera sezione, per individuare tra questi giovani gli autori del cinema del domani. Perché possano presentare al pubblico le loro opere: talvolta ancora acerbe, altre volte bellissime e intense. Perché in Italia i giovani talenti non passino inosservati, o penalizzati.

Per rinforzare questa vocazione, **L'Isola del Cinema** vuole dedicare uno spazio della programmazione agli Italiani Indipendenti: saranno presentate otto opere prime e seconde - spesso ancora senza distribuzione - di giovani autori italiani. Al migliore film verrà consegnato il Premio Opera Prima – Italiani Indipendenti.

Festival Isola Mondo

Nella sua **sezione internazionale, L'Isola del Cinema**, per incentivare l'incontro e il confronto tra le culture e i popoli, accoglie da 15 anni paesi provenienti da diverse parti del mondo, presentandoli alla ribalta dell'Isola Tiberina con i loro film e la loro cultura. Il **Festival Isola Mondo** è realizzato anche grazie alla collaborazione con le Ambasciate, gli Istituti di Cultura e gli Uffici di Promozione Turismo dei Paesi ospiti. Quest'anno saranno con noi **Argentina, Germania, Giappone, Israele, Messico, Romania, Russia, Turchia** con **anteprime cinematografiche nazionali ed internazionali**.

I Mestieri del Cinema

Anche in questa edizione sarà sviluppata la sezione de **I Mestieri del Cinema**, con l'obiettivo di raccontare come si realizza un'opera audiovisiva; presentare i mestieri e le professioni che fanno grande il mondo del Cinema (regia, recitazione, fotografia, scenografia, montaggio).

In collaborazione con la **Scuola di Cinema**, saranno realizzati grazie all'aiuto di professionisti del settore seminari, workshop, incontri formativi per trasferire una visione dinamica del cinema. Uno sguardo particolare sarà volto alle nuove professioni offerte dalle nuove tecnologie.

Incontro con gli autori è il titolo del ciclo di incontri realizzati da **Azteca Produzione e Distribuzione**: registi e professionisti del Settore terranno delle lezioni di Cinema ai giovani aspiranti registi, produttori, attori per offrire la possibilità ai giovani autori di avvicinarsi ed orientarsi nel mercato e nell'Industria del Cinema in Italia.

Crescere con il cinema è il nuovissimo progetto de L'Isola del Cinema ideato per i più piccoli, con l'obiettivo di sensibilizzarli nei confronti dell'arte cinematografica.

Crescere con il Cinema vuole focalizzare la sua attenzione verso il cinema per l'infanzia, coinvolgendo i giovani spettatori affinché possano diventare pubblico consapevole nel futuro.

Accanto alle proiezioni "guidate", è prevista una fase più attiva nell'approccio con il mondo del cinema, durante la quale i ragazzi saranno coinvolti a 360 gradi all'interno di un laboratorio creativo dove avranno la possibilità di cimentarsi nell'ideazione e realizzazione di un vero e proprio cortometraggio sull'Isola del Cinema.

Cinergie

Cinema e Letteratura: costituisce un'occasione unica per sottolineare lo stretto rapporto - da sempre esistente - tra le due grandi Arti e le contaminazioni che tra i due linguaggi si sono prodotte. Accade spesso di conoscere opere letterarie attraverso il cinema o di essere colpiti dalla visione di film tratti dal libro che si è letto. Capita che il regista del film sia anche l'autore dell'opera da cui il film è tratto, oppure, viceversa, che il libro sia tratto dal film.

Verrà, quindi, dedicata particolare attenzione a quei libri e a quegli autori che hanno avuto un rapporto con il Mondo del Cinema: libri da cui sono state tratte storie per il grande schermo, scrittori che hanno partecipato alla stesura di soggetti e sceneggiature di film.

Cinema e Musica: sezione dedicata all'interazione tra il linguaggio audiovisivo del cinema e quello della musica, con particolare attenzione alle colonne sonore più celebri.

Molti anni prima dell'avvento del videoclip, nel 1968, Jean Luc Godard realizzò un film che aveva come titolo una canzone dei Rolling Stones, "Sympathy for the Devil" e i protagonisti erano proprio il quintetto capitanato da Mick Jagger. Quarant'anni dopo, Martin Scorsese girava "Shine a light", con gli stessi protagonisti: un film omaggio a un gruppo che ha fatto la storia del rock.

Molti i filoni legati all'interazione con alcuni generi musicali, dai film degli ultimi anni legati alle band punk e post punk, ai film nei quali sono presenti alcune delle pagine più belle della musica colta, fino ad arrivare ai Musical dove la musica è protagonista assoluta. In ogni caso, la musica nel cinema, da semplice valore aggiunto, può trasformarsi in un vero e proprio narratore di scena.

Cinema e Poesia: "Il cinema è strumento di poesia con tutto ciò che questa parola può contenere di significato liberatorio, di sovvertimento della realtà, di soglia attraverso cui si accede al mondo meraviglioso del subconscio". L. Buñuel.

Sono molti i versi di poeti che ricorrono nelle sceneggiature o nei titoli dei film. Basti pensare ai versi di Dante o di John Milton nel thriller "Seven" di David Fincher; o i versi di T. S. Eliot declamati dal protagonista nel romantico "Prima dell'alba" di Richard Linklater.

Non è solo la citazione a fare da padrona nell'interazione tra poesia e cinema: molti film, infatti, sono dei biopic sulla vita dei poeti.

Dive e Divine è il titolo delle Serate dedicate agli incontri di Poesia organizzati da Roberto Piperno e Francesca Farina. Il programma dedicato alla poesia prevede anche "Poeti all'Isola del Cinema": Agostino Raff e il suo gruppo di liberi poeti emergenti presentano ad ogni incontro un autore storico della Poesia del Novecento.

Sezioni extra

Cinema e Cultura ebraica: in collaborazione con il Centro Ebraico Italiano **Il Pitigliani** verranno realizzate alcune serate per segnalare come la cultura ebraica abbia arricchito di contributi tematici la Settimana Arte. Tra le altre, **Aspettando il Pitigliani Kolno'a Festival** e la serata Preludio alla **Giornata Europea di Cultura Ebraica**.

Cinema e Ambiente: Cinema e Ambiente è la sezione speciale inserita quest'anno nella programmazione del Cinelab con la finalità di far crescere attraverso il cinema la cultura dell'ambiente e della sostenibilità. La sezione realizzata con la collaborazione dell'Associazione Nuovi Orizzonti Latini presenta alcune delle migliori opere a tematica ambientale realizzate nell'ultimo anno e costituisce una preziosa occasione per assistere a dibattiti tenuti da professori di Etnoantropologia e Biologia e ricevere spunti per momenti di riflessione. La rassegna è stata intitolata Pachamama, "Madre Terra" nella lingua degli Inca, per sottolineare la complessità della tematica Ambientale, e vuole offrire l'opportunità di far conoscere, attraverso il Cinema, la realtà che stiamo vivendo, dallo stato di salute della biosfera all'effetto serra, dall'inquinamento al riciclaggio, dalle problematiche dell'acqua e della siccità a quelle delle biodiversità.

Oltre alla proiezione dei film si prevedono conferenze presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", il Museo Pigorini e, infine, la pubblicazione di un catalogo preparato da specialisti di tematiche ecologiche, con un linguaggio semplice e largamente fruibile.

CinemadaMare: L'Isola del Cinema ospita **CinemadaMare**, il più grande raduno di giovani filmmaker provenienti da tutte le parti del mondo e che trova per la prima volta realizzazione a Roma. Saranno proiettati i lavori dei registi realizzati durante la loro permanenza romana.

Abstracta: Abstracta è l'unico festival di cinema astratto nel mondo. La quinta edizione si svolgerà all'Isola Tiberina di Roma dal 26 al 28 agosto 2010, nell'ambito de "L'Isola del Cinema" e presenterà una selezione di circa 100 film astratti, provenienti da tutto il mondo.

EVENTI SPECIALI

Serata Celebrativa Senso – Versione Restaurata: In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, che ricorreranno nel 2011, **Senso** nella sua recente versione restaurata, sarà l'occasione per ricordare un episodio storico legato alla storia d'Italia (la battaglia di Custoza), due grandi attori del passato (Alida Valli e Massimo Girotti) e uno dei registi più grandi della storia del cinema italiano, Luchino Visconti. Testimonial d'eccezione saranno ospiti della serata del grande classico tratto dalla novella di Camillo Boito.

Solidarietà: Con la **Comunità di Sant'Egidio** L'Isola del Cinema organizza una serata di solidarietà, per uno sguardo ed un contributo ai problemi dell' Africa. Saranno proiettati film di successo della stagione con tematiche legate ai problemi dell'Africa e, in particolare, al progetto "...Anch'io andrò a scuola...", legato all'iniziativa **Centro Dream** a cui la Comunità sta lavorando da molti anni, per combattere l'analfabetizzazione in alcuni paesi dell'Africa.

I grandi maestri del cinema italiano - Omaggio a Giuseppe De Santis: All'interno della sezione dedicata ai grandi classici del Cinema Italiano, la XVI Edizione de L'Isola del Cinema sarà presentato l'Omaggio a Giuseppe De Santis, padre del Neorealismo Italiano e autore di alcuni dei film più significativi degli anni Cinquanta.

Nella rassegna, organizzata in collaborazione con l'Associazione Giuseppe De Santis, saranno proposti: *Riso Amaro*, *Non c'è pace tra gli ulivi*, *Un Marito per Anna Zaccheo*.

A tagliare il nastro della serata inaugurale sarà presente il regista Carlo Lizzani, autore del documentario *Giuseppe De Santis* presentato all'ultima edizione del Festival di Venezia, nonché presidente dell'Associazione Giuseppe De Santis.

Un'Isola del Giappone è l'evento dedicato al Cinema e alla Cultura Giapponese. Due le anteprime che saranno proposte: "Dear Doctor" e il film d'animazione "Summer Wars". A seguire, degustazioni di piatti tipici giapponesi, sakè e altro. Arricchirà l'evento - nato a seguito del successo dello scorso anno di Japanitaly – degli spettacoli legati alla musica e alla danza nipponica.

Archeologia: Per ricordare il valore storico e artistico della location de **L'Isola del Cinema**, una Serata sarà dedicata all'Archeologia. In occasione della festa di San Bartolomeo, sarà presentato il libro dedicato ai Nuovi Martiri del Novecento. Seguirà una visita guidata nel Museo di prossima apertura.