

CINERGIE **MUSICA**
RASSEGNA DI CINEMA DI QUALITÀ
DEDICATO ALLA MUSICA

Studio di fattibilità

petite maison des sons et lumières

CENTRO INDIPENDENTE DI RICERCA DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELL'IMMAGINE

Petite maison des sons et lumières Centro culturale in Porto Sant'Elpidio

Ricerca realizzata dalla *Petite maison des sons et lumières*

Petite maison des sons et lumières è un centro indipendente di ricerca, di studio, e divulgazione della cultura dell'immagine

GRUPPO DI RICERCA

Direzione generale e concept: Danilo Cognigni

Curatori del progetto: Manuel Devenuti, Petra Feliziani, Simone Paglialunga

Coordinamento generale studio di fattibilità: Petra Feliziani

Segreteria generale studio di fattibilità: Raffaella Silipo

Collaboratori e organizzatori: Lisa Calabrese, Katia Caporaletti, Manuela Morresi

Collaborazioni: Comune di Porto Sant'Elpidio

Novembre 2009

INDICE

• Premessa	4
• Finalità dell'iniziativa	5
• I contenuti	6
• Organizzazione del progetto	8
<i>Fase della ideazione e pianificazione della rassegna</i>	
<i>Ruoli e competenze</i>	
• Programma indicativo	10
<i>Luogo di svolgimento degli spettacoli</i>	
<i>Date e orari provvisori</i>	
<i>Posti a sedere</i>	
<i>Ingresso, svolgimento spettacoli, durata</i>	
• Titoli della rassegna	12
• Comunicazione	16
• Analisi dei costi	19

PREMESSA

...Il problema con i classicisti è che quando guardano un albero non vedono altro e disegnano un albero...

(Andy Warhol)

Con l'entrata nel ventesimo secolo, caratterizzato in primis dalla nascita del cinema e seguita poi da tutti quelli che sono gli sviluppi che caratterizzano l'arte contemporanea, non è più possibile sostenere l'esistenza di linguaggi puri, né una separazione tra le varie forme artistiche.

Con l'avvento del cinema infatti, e in particolare con il cinema sonoro, si vede per la prima volta realizzata quell'unione tra immagine e parola, tra pittura e poesia.

In esso si ha per la prima volta nella storia la perfetta integrazione tra le arti spaziali e temporali, plastiche e sonore.

L'arte cinematografica e l'arte MUSICALE hanno dimostrato, nel corso degli anni, che nessuna delle due è soggetta all'altra e che quindi risulta errato parlare di arte primaria e arte secondaria, soprattutto all'interno del concetto di contaminazione.

La rassegna "Cinergie" vuole essere portatrice di un preciso messaggio, ovvero mostrare come con arte sia possibile "guardare" l'arte. Nello specifico delle proposte selezionate, mostrare come un artista che usa la cinepresa possa raffigurare un altro artista che a sua volta tenta di interpretare il mondo attraverso i suoni e la MUSICA. Le fonti da cui la rassegna trae spunto e consistenza espressiva sono film dove la trama MUSICALE si intreccia strettamente con la storia, anzi, essa ne è il fondamento stesso; le note fanno parte dello stile di ogni singolo regista, come un portato necessario dell'immagine. L'obiettivo si deposita sui "fatti" della MUSICA, e li sa far parlare. Documenta la nascita di un sodalizio artistico, tra uomini che vivono le loro emozioni MUSICALI nel problematico e spesso insostenibile rapporto esistenziale con i propri simili, con le città dove vivono, e con le amicizie virili che sgorgano dal pentagramma. Sono film capaci di catturare le magie nascoste dei luoghi, senza troppo badare alle spigolature, efficaci nel restituire l'emozione dei concerti, l'attimo dell'esibizione, l'infinitesimale spazio della creazione.

Sono film densi, pastosi, spesso incisi su pellicole a grana grossa a cui corrispondono ordini diversi di complessità e di lettura.

FINALITÀ DELL' INIZIATIVA

Cosa si intende, ancora oggi, per essai? E ha ancora senso parlarne nell'era dei multiplex? Ogni anno case di distribuzione specializzate come la Lucky Red, la Bim, la Mikado, le piccole Fandango, Archibald, Bolero, ecc. e saltuariamente anche le più generaliste (O1, Medusa, Warner) introducono sul mercato decine, centinaia di titoli, di cui la quasi totalità risulta assolutamente invisibile per colpa di una distribuzione insufficiente e di una promozione inadeguata.

Ad oggi resistono 861 schermi d'essai, alcuni dei quali ubicati anche nei multiplex, che dichiarano tali una o due sale tra le molte a loro disposizione per poter usufruire, a fine anno, dei contributi dedicati a chi fa cinema di qualità o promuove i lavori europei.

Lo scopo della rassegna "Cinergie" è contribuire al rilancio, alla rivalutazione e alla diffusione sul territorio della produzione cinematografica internazionale di elevato livello artistico e qualitativo; non ultimo fare da contrappeso all'invasione imperante di immagini supportate da strumenti tecnologici che hanno snaturato il significato originario del cinema, il suo spazio e la sua specificità. Il cinema ha perso il primato di essere luogo/modo di visione poiché continuamente "superato" dai non – luoghi nei quali la fruizione viene fugacemente fornita allo spettatore/compratore a cui non viene chiesto altro che guardare un'immagine che si muove su uno schermo

I CONTENUTI

La rassegna è composta da otto film ben differenziati contenutisticamente nell'estetica della rappresentazione, riconducibili a differenti periodi di realizzazione e firmati da autori con background artistico diverso dalla regia cinematografica classicamente intesa (fotografi, registi più o meno famosi, artisti, performer, ecc.) che hanno trovato nella MUSICA l'elemento catalizzatore fra visione e suono. Non più, o non solo la MUSICA come contorno alle scene mostrate e raccontate ma la MUSICA intesa come protagonista.

Le fonti diverse che convergono in "Cinergie" forniscono importanti e suggestive informazioni sul come la MUSICA diviene espressione "visibile" e soprattutto come la MUSICA entrando nel film passando dalla porta di servizio, genera un altro e un altrove. Tutti i film selezionati raccontano storie di protagonisti della MUSICA, sia nello spazio temporale sia in quello ambientale/esistenziale, offrendone la lettura del "diario di bordo" con pagine dedicate alla ripresa diretta di una performance, alla registrazione di un concerto, al backstage, alle interviste, alla pura e semplice *mise en scene* cinematografica di finzione, il film appunto. Si passa quindi dal documentario (docu-film) al film genericamente inteso. Diversi sono stati gli approcci alla MUSICA ed ai musicisti come diversi sono stati i protagonisti e le tendenze dei film. Ogni film è il frutto della ricerca e della passione non solo dei registi, che in alcuni casi sono autori conosciuti al grande pubblico, ma degli stessi musicisti/attori che "partecipando" hanno lasciato un contributo, non solo della loro MUSICA (da ricordare che alcuni film della rassegna sono delle vere e proprie testimonianze della nascita di movimenti e tendenze) ma del rapporto di questa con l'uomo, con le altre arti, con il mondo. Performances che si fanno vita, vite che creano performances.

petite maison des sons et lumières Centro culturale in Porto Sant'Elpidio

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, perchè arrivi al suo compimento necessita di fondamentali fasi di svolgimento: ideato, pianificato, comunicato, organizzato e verificato seguendo logiche coerenti e assimilabili agli obiettivi prefissati.

Fase della ideazione e pianificazione della rassegna

- definizione del piano lavori;
- verifica della idoneità dello spazio individuato e della effettiva diponibilità;
- individuazione/selezione/e verifica della disponibilità del materiale audiovisivo;
- definizione delle competenze economiche destinate agli artisti e al noleggio delle apparecchiature tecnologiche;
- Verifica della effettiva possibilità di allestimento dello spazio desinato alla esposizione e alla vendita di libri e audiovisivi
- definizione e sviluppo della comunicazione visiva della rassegna;
- verifica della effettiva consistenza economica disponibile;
- elaborazione progetto definitivo;
- definizione e calendarizzazione del programma;
- sviluppo della grafica cartacea e web;
- inizio lavori ufficio stampa, diffusione cartacea e web;
- allestimento sala;

Ruoli e competenze

- al curatore del progetto spetta controllare che quanto pianificato segua puntualmente ogni fase di esecuzione;
- lo stesso curatore - con i suoi collaboratori - coordina l'attuazione del progetto da parte degli operatori coinvolti;
- il curatore del progetto, nel caso di variazioni del programma e delle disponibilità, verifica che queste non intralcino il percorso pianificato, intervenendo per eventualmente modificarle;
- il graphic designer sviluppa e coordina la progettazione grafica della comunicazione visiva della rassegna;
- l'ufficio stampa si occupa dell'informazione da destinare all'esterno dell'organizzazione, cioè dell'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, della diffusione del messaggio tramite il web e del coordinamento della diffusione del materiale cartaceo;
- il responsabile presenze lavora insieme all'ufficio stampa per garantire una partecipazione di pubblico alla rassegna;
- la segreteria generale si occupa di formalizzare i rapporti con tutte le collaborazioni al progetto;
- il responsabile tecnico ha il compito dell'allestimento precedentemente pianificato e del funzionamento e reperibilità delle attrezzature necessarie in ogni incontro.

Gli incarichi relativi ai ruoli saranno definiti e assegnati a seguito della stesura del progetto definitivo.

PROGRAMMA INDICATIVO

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI

Sala "Ex Limonaia" - primo piano Villa Barruchello PORTO SANT'ELPIDIO - FERMO

DATE E ORARI PROVVISORI

Periodo rassegna: gennaio - aprile 2010

8 incontri distribuiti indicativamente ogni 2 giovedì del mese

- Giovedì 28 gennaio
- Giovedì 11 e 25 febbraio
- Giovedì 11 e 25 marzo
- Giovedì 1 e 15 e 29 aprile

Orario inizio proiezioni: ore 21,30

POSTI A SEDERE

La capacità dei posti a sedere della sala ex Limonaia risulta di 100 posti max.

INGRESSO

All'ingresso dello spettacolo è previsto il versamento di una quota contributiva di euro 3 circa.

SVOLGIMENTO SPETTACOLI

L'ingresso sarà riservato ai soli tesserati della *Petite maison des sons et lumières*.

DURATA

Sarà richiesta, ad ogni spettatore non socio, la compilazione di una scheda di adesione alla *Petite maison des sons et lumières* ed l'eventuale pagamento della quota associativa.

Il tesseramento offrirà la possibilità di partecipare a tutte le rappresentazioni della *Petite maison des sons et lumières* per l'anno 2010.

Il nuovo socio (socio speciale di tipo C), se eventualmente interessato, potrà in un secondo momento decidere di elevare la sua posizione associativa ai livelli di grado superiore.

Sarà cura della *Petite maison des sons et lumières* predisporre sulla sedia di ogni spettatore una scheda - fascicolo di spiegazione e introduzione alla proiezione.

Ogni appuntamento sarà preceduto da una breve presentazione di un conduttore della *Petite maison des sons et lumières*.

All'ingresso sarà cura dell'organizzazione della *Petite maison des sons et lumières* occuparsi dell'eventuale spazio espositivo dedicato alla vendita di libri e materiale audiovisivo inerenti gli argomenti che via via andranno approfondendosi durante il percorso della rassegna. Ogni appuntamento, della durata di circa due ore (variabile a seconda della durata dei film in questione), sarà preceduto da una breve presentazione di un conduttore della *Petite maison des sons et lumières* e sarà premura dei curatori decidere, a seconda della serata, di inserire sequenze di film, inserti o altro materiale audiovisivo ritenuto importante per il migliore approfondimento del film proiettato.

I TITOLI DELLA RASSEGNA

- Su CHET BAKER
Let's get lost
di Bruce Weber (USA 1988)
- Sui VELVET UNDERGROUND
The Velvet Underground and Nico
di Andy Warhol (USA 1966)
- Su JEAN MICHEL BASQUIAT
Downtown 81
di Edo Bertoglio (USA 1981)
- Su KURT WEILL
September Songs – The music of Kurt Weill
di Larry Weinstein (Canada/Germania 1995)
- Su BOB DYLAN
Don't look back
di D.A. Pennebaker (USA 1967)
- Sui ROLLING STONES
Shine a light
di Martin Scorsese (USA/GB 2007)
- Su CHARLIE PARKER Charlie Parker
Bird
di Clint Eastwood (USA 1988)
- Su MILES DAVIS
The Miles Davis Story
di Mike Dibb (USA 2002)

Let's get lost

Dedicato a CHET BAKER di Bruce Weber (USA 1988)

Film-documentario sul grande trombettista jazz, realizzato in bianco e nero da un famoso fotografo di moda durante gli ultimi anni della vita del musicista, alternando intervista, foto d'epoca e materiale d'archivio in cui la MUSICA e la vita di Baker si mescolano in un canto sofferto che diventa poesia.

The Velvet Underground and Nico

Dedicato ai VELVET UNDERGROUND di Andy Warhol (USA 1966)

La cinepresa si fa testimone, attraverso la ripresa in piano-sequenza di una performance dell'omonimo gruppo MUSICALE, di una delle più famose ed importanti testimonianze di cinema e MUSICA sperimentale del Novecento, l'underground newyorkese guidato da Warhol.

Downtown 81

Dedicato ai JEAN MICHEL BASQUIAT di Edo Bertoglio (USA 1981)

Film dalle mille sfaccettature (autobiografica, sociale, culturale), interpretato da un artista sconosciuto di nome Jean Michel Basquiat e da esponenti della vita MUSICALE newyorkese dell'epoca, "Downtown 81" può essere considerato un esperimento artistico dal quale si affaccia per la prima volta la figura di uno dei maggiori esponenti del movimento dell'underground americano, Basquiat appunto.

September Songs – The music of Kurt Weill

Dedicato a KURT WEILL di Larry Weinstein (Canada/Germania 1995)

“Chi si aspetta di trovare in September Songs un film sulla vita del musicista Kurt Weill rimarrà deluso. Il film esce decisamente dagli schemi, e lo fa in grande stile. L'unica, indiscussa protagonista è la MUSICA. L'ambientazione contribuisce a dare questa impressione: tutto il film si svolge in un'enorme fabbrica abbandonata, luogo già di per sé evocativo, ma qui caricato di nuovi significati: all'assemblaggio industriale viene sostituita la costruzione di un'enorme rappresentazione dove i riferimenti cronologici e fisici si perdono nelle note di Weill. In questo luogo emergono, come fantasmi infestanti il capannone da tempo abbandonato, i cantanti, richiamati dal bisogno di far rivivere la MUSICA di Weill. Ogni pezzo ha un'ambientazione particolare, una collocazione nello spazio e nel tempo”. Nel film William S. Burroughs, Betty Carter, Nick Cave, Elvis Costello, Lou Reed, Teresa Stratas, P. J. Harvey

Don't look back

Dedicato a BOB DYLAN di D.A. Pennebaker (USA 1967)

Documentario girato in bianco e nero durante la tournée del cantante, allora poco conosciuto, nel Regno Unito del 1965, il film illustra il “nuovo” personaggio di Dylan, musicista impegnato politicamente ma già proiettato verso il successo internazionale.

Shine a light

Dedicato ai ROLLING STONES di Martin Scorsese (USA/GB 2007)

Scorsese racconta i Rolling Stones attraverso le immagini della tournée che li ha visti protagonisti, con trent'anni di MUSICA alle spalle, dal 2005 al 2007 in diverse parti del mondo. Il regista li immortalava durante le loro date newyorkesi.

Bird

Dedicato a CHARLIE PARKER di Clint Eastwood (USA 1988)

Film sulla vita disperata di *Bird*, grande sassofonista americano che rivoluzionò il jazz e scomparve prematuramente e omaggio ad un grande testimone della MUSICA del Novecento da parte di un attore passato alla regia.

The Miles Davis Story

Dedicato a MILES DAVIS di Mike Dibb (USA 2002)

Film-testimonianza incentrato sulla figura del grande trombettista e realizzato attraverso la raccolta di interviste, filmati e registrazioni che ne tracciano un'intensa biografia accompagnata dalla sua grande MUSICA.

COMUNICAZIONE

Comunicazione visiva degli eventi

Per comunicazione visiva della rassegna viene inteso tutto l'apparato di comunicazione visiva di indicazione e di supporto ad essa direttamente collegato. Di seguito un elenco degli elementi fondamentali:

Comunicazione visiva di guida

N° 1 Totem in prossimità dell'ingresso ex limonaia di Villa Baruchello

N° 1 Totem in prossimità dell'ingresso sala.

Comunicazione visiva rassegna

Premesso che in genere la comunicazione è responsabile dei due terzi della partecipazione del pubblico agli incontri, nel nostro caso specifico verranno attivati per la comunicazione visiva efficaci dispositivi visual distribuiti in una ristretta area territoriale.

N° 50 Locandine formato 30x42 cm

N° 5000 pieghevoli programma rassegna

Promozione e comunicazione
della rassegna tramite il web

Di fondamentale importanza risulta la creazione di un sito internet dedicato alla rassegna "CINERGIE_{MUSICA}" (www.versiconversi.it) coerente con l'immagine caratteristica del sito della *Petite maison des sons et lumières*. L'utente potrà consultare le date e la descrizione degli eventi, chiedere informazioni e iscriversi alla newsletter.

Il sito web sarà aggiornato di frequente e rappresenterà uno strumento insostituibile anche per le relazioni con i media, in quanto strumento di routine nelle redazioni giornalistiche. Fornire versioni on line ed elettroniche dei materiali (comprese le immagini) è oramai obbligatorio per chi si occupa di relazioni con i media. Per questo l'organizzazione e l'eventuale Ente istituzionale patrocinante/collaborativo dovrebbero implementare un'area di "ufficio stampa" e relazioni con i media dove fornire i recapiti dell'ufficio, i materiali del press kit, l'accesso ai comunicati stampa e, possibilmente, un qualche mezzo per consentire ai giornalisti di registrarsi per ricevere future comunicazioni (magari per e-mail).

Rimarrà, oltretutto, una traccia on line della rassegna nel tempo, con la possibilità di creare uno storico per le future iniziative.

Vista la grande diffusione e l'influenza che i Social network (Reti Sociali), come ad esempio Facebook e MySpace, hanno raggiunto, si ipotizza di ampliare la promozione della rassegna "CINERGIE_{MUSICA}" tramite la creazione di una community dedicata, o con una campagna di link sponsorizzati.

Ufficio stampa

L'ufficio stampa è la struttura che si occupa dell'informazione da destinare all'esterno dell'organizzazione, cioè dell'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa.

La funzione principale è quella di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'organizzazione verso gli organi di informazione e fruizione. I suoi principali interlocutori sono i mass media, nel nostro caso: quotidiani, web, social network, ecc. in grado di raggiungere precisi e circoscritti target di utenza così come il pubblico di massa in generale.

L'ufficio stampa svolge molteplici attività quali:

- organizzare la raccolta e l'archiviazione della documentazione di base inerente l'organizzazione (il piano di comunicazione, le strategie di diffusione, informazioni sugli spettacoli, foto e immagini, video, ecc.);
- archiviare una mailing list
- verificare fonti, notizie, riferimenti all'attività e reperire documentazione;
- curare una serie di rapporti personali con giornalisti, addetti stampa, personaggi della cultura e destinatari dell'informazione.

L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dagli organizzatori, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire.

ANALISI DEI COSTI

CURATELA E DIREZIONE ORGANIZZATIVA

• Sviluppo progetto preliminare	€ 300
• Sviluppo progetto definitivo	€ 200
• Direzione Ufficio stampa	€ 300
• Coordinamento tecnico	€ 200
• Cordinamento generale	€ 200
• Segreteria generale	€ 300

TOTALE € 1500

ALLESTIMENTO INCONTRI

• Hostess	€ 250
• Biglietteria	€ 250
• Montaggio e smontaggio attrezzature	€ 200
• Organizzazione della sala	€ 200
TOTALE	€ 500
TOTALE	€ 400

PROGETTO GRAFICO E COMUNICAZIONE

• Progettazione grafica	€ 700
• Realizzazione sito internet	€ 500
• Costo annuo dominio www.versiconversi.it	€ 40
• Totem	€ 300
• Stampa 50 Locandine	€ 50
• Stampa 5000 pieghevoli	€ 350
TOTALE	€ 1240
TOTALE	€ 700

PROSPETTO ECONOMICO DI SINTESI

Curatela	€ 3140
Direzione organizzativa	
Progettazione grafica per comunicazione	
Distribuzione materiale pubblicitario	
Organizzazione sala e montaggio/smontaggio attrezzature	

Stampa materiale per comunicazione visiva	€ 700
Hostess e biglietteria	€ 500
TOTALE	€ 1300

In corrispondenza dei capitoli destinati ai prospetti economici, compaiono due ordini di cifre caratterizzati dai colori nero e rosso. Le cifre identificabili nel colore nero sono riferite a valori ipotetici di compensi per la curatela che la *Petite maison des sons et lumières* opererà per realizzazione della rassegna.

Il suddetto riferimento economico va inteso come contributo di capitalizzazione investito dalla *Petite maison des sons et lumières* per la costituzione del nuovo Centro Culturale, secondo il preliminare e condiviso protocollo d'intenti concordato con l'Assessorato alla Cultura del comune di Porto Sant'Elpidio.

