

CREATIVITY FOR JUSTICE AND FAIRNESS IN EUROPE

**Call for Artists@Work.
Creativity for Justice and Fairness in Europe (A@W)**

ARTISTS@WORK

Sei un artista e vuoi raccontare I cambiamenti sociali che attraversa l'Europa e valori come la giustizia?

Partecipa alla call di **Artists@Work** avrai l'occasione di prendere parte a un percorso di formazione ed essere supportato nella realizzazione di un'opera d'arte.

Verranno selezionati **120 artisti europei**, che saranno guidati da **6 professionisti** per ampliare le proprie competenze e creare, individualmente o in gruppo, opere inedite e originali, promosse e diffuse a livello europeo all'interno di una **campagna di comunicazione internazionale**.

A@W coinvolge tre Paesi e tre linguaggi artistici, in **Italia Audiovisivo e Fumetto, in Francia Fotografia e Audiovisivo, in Bosnia ed Erzegovina Fumetto e Fotografia**.

Il progetto, cofinanziato dal **Programma Europa Creativa dell'Unione Europea**, è promosso da Fondazione Unipolis, Atelier Varan, Cinemovel Foundation, Libera Associazioni, nomi, numeri contro le mafie, Udruzenje Tuzlanska Amica.

IL PROGETTO IN ITALIA

In Italia, A@W coinvolgerà 20 filmmakers + 20 fumettisti e illustratori interessati a:

- raccontare il mondo che li circonda, con attenzione a tematiche connesse alla **giustizia sociale**;
- ampliare i propri orizzonti verso **nuovi linguaggi** e **tecniche comunicative cross-mediali**;
- confrontarsi, scambiare idee e competenze all'interno di un **contesto internazionale e multidisciplinare**;
- sviluppare **progetti concreti**, affrontando ogni fase produttiva.

La partecipazione al progetto **non richiede conoscenze tecniche precise**, ma la voglia di lavorare alla **creazione di opere originali** audio-visive, di fumetto e illustrazione.

La selezione avverrà a partire dalla valutazione dei materiali forniti in fase di candidatura (vedi il paragrafo dedicato) e di un colloquio che si terrà a Bologna (o a distanza, tramite skype call) **entro il 14 dicembre 2017**.

Ai candidati che supereranno la selezione sarà richiesta la permanenza a Bologna, con la possibilità di percorsi personalizzati, per prendere parte a **3 workshop della durata di 5 giorni ciascuno** (per un totale di 3 settimane non consecutive). All'attività in compresenza si aggiungerà il tutoraggio a distanza grazie a una piattaforma online, che consentirà di seguire lo sviluppo dei lavori e favorirà il confronto tra tutti i partecipanti.

I lavori realizzati saranno presentati in anteprima al **festival di Internazionale a Ferrara nel 2018 e diffusi in Italia, Francia e Bosnia ed Erzegovina**, attraverso una **campagna di comunicazione internazionale** promossa dai partner di A@W all'interno delle proprie iniziative e delle proprie reti. Per l'Italia, saranno coinvolti nella disseminazione dei risultati del progetto media come Repubblica.it, Internazionale, Mymovies.it Libera Informazione; networks quali Anna Lindh Foundation, Informatici Senza frontiere, ecc.; e ancora le iniziative Libero Cinema in Libera Terra - Festival di Cinema Itinerante contro le Mafie di Cinemovel Foundation, la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) di Libera, il bando culturability di Fondazione Unipolis.

MODALITA' DI CANDIDATURA

I candidati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione **entro le ore 18 del 10 dicembre 2017** all'indirizzo email **candidature@cinemovel.tv** (sono benvenute candidature inviate precedentemente alla scadenza).

Le domande di partecipazione dovranno includere per entrambi i percorsi di Cinema e Audiovisivo e di Fumetto e Illustrazione:

- curriculum vitae;
- application form allegato;
- una concept idea in forma libera relativa ai temi indicati di seguito (max 2 cartelle);
- per il video-making (laddove possibile): uno o due cortometraggi della durata massima di 30 minuti, significativi della produzione del candidato;
- per fumetto-illustrazione (laddove possibile): da 1 a 6 lavori scelti dal portfolio, significativi della produzione del candidato.

I **requisiti richiesti** ai candidati sono:

- maggiore età;
- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- conoscenze informatiche di base;

La partecipazione è aperta a **individui, collettivi e gruppi di lavoro composti da massimo 3 persone** (a titolo esemplificativo, per il fumetto è accettata la candidatura di gruppi composti da sceneggiatore e illustratore).

I lavori prodotti dai partecipanti potranno focalizzarsi su **tematiche diverse**, in dialogo con l'obiettivo comune di **raccontare la giustizia sociale** (ad esempio, criminalità organizzata, disagio abitativo, nuove povertà, migrazioni, corruzione e usura; ciclo illegale di rifiuti e crimini ambientali; caporalato; traffico di essere umani; riutilizzo sociale dei beni confiscati).

Questi temi potranno essere declinati in modo trasversale, pensando a cosa può diventare racconto, a cosa può essere realizzato nei tempi e con i mezzi creativi e pratici a disposizione. Un buon progetto contempla sempre i propri limiti e, a partire da questi, può avere inizio una buona progettazione. Tutte le parole, le metafore, le opposizioni che ruotano attorno agli argomenti sono un buon soggetto. Sarà, quindi, interessante esplorare la parte creativa e non solo quella informativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Una giuria, composta dai partner di A@W e dai formatori, valuterà le proposte pervenute. Sulla base dei curricula e della documentazione ricevuta, sarà organizzato un colloquio con una prima selezione di candidati, per approfondirne motivazione, interesse per i temi proposti, propensione al confronto e al lavoro di gruppo. Il colloquio si terrà a Bologna o a distanza tramite skype.

Le domande di partecipazione saranno valutate con riferimento alle seguenti categorie:

- . Creatività;
- . Innovazione;
- . Forza del messaggio.

La partecipazione è gratuita. Sono a carico dei partecipanti eventuali spese di viaggio e ospitalità.

I candidati selezionati riceveranno conferma tramite email entro il **22 dicembre 2017**.

OFFERTA FORMATIVA

Attraverso un approccio **interdisciplinare**, caratterizzato da processi *learning-by-doing* e *mentoring* a distanza, A@W permetterà ai partecipanti di lavorare in stretta collaborazione con **professionisti del settore**, migliorando le capacità di gestione individuale e collettiva dei processi creativi nel campo del video-making, del fumetto e dell'illustrazione.

Durante i workshops i mentor accompagneranno i partecipanti, singolarmente e in gruppo, nella **definizione dei progetti creativi**, nella strutturazione di **un piano di lavoro** e nel **monitoraggio dei progressi**, guidandoli alla **finalizzazione**.

A@W sperimenterà, attraverso l'utilizzo di una **piattaforma realizzata ad hoc**, dinamiche e processi innovativi di produzione cross-mediale. La piattaforma è parte integrante del percorso formativo, rappresenta **lo spazio per lo scambio di idee e metodologie tra i partecipanti**, è lo strumento attraverso cui i formatori seguono la produzione creativa, ed è il centro gravitazionale della **campagna di comunicazione diffusa a livello europeo**.

WORKSHOP E MENTORING A DISTANZA

Il percorso si compone di **tre workshops** e di un'attività di **mentoring** a distanza, implementata attraverso una piattaforma web.

I **workshop** di video-making e di fumetto e illustrazione si svolgeranno a **Bologna** nelle seguenti date:

- dal **12 al 16 febbraio 2018** - la **pre-produzione (dall'idea alla sceneggiatura)**
- dal **14 al 18 maggio 2018** - la **produzione**
- dal **2 al 6 luglio 2018** - la **post-produzione e finalizzazione**

I mentor del progetto sono:

Per il Cinema e l'Audiovisivo **Bruno Oliviero, regista.**

Nato nel 1972 e cresciuto a Napoli, ha scritto e diretto i documentari: ODESSA (con Leonardo Di Costanzo), Napoli Piazza Municipio, MM - Milano Mafia (con Gianni Barbacetto), MILANO 55,1, Le Juge et le Secret d'Etat, L'Aventure Althusser, che hanno partecipato e sono stati premiati in vari festival e trasmessi in varie televisioni europee.

Ha poi diretto i film di finzione: La Variabile Umana (2013), Nato a Casal di Principe (2017 - Festival di Venezia). Per Leonardo Di Costanzo ha montato il documentario "Cadenza d'inganno" e scritto il film "L'intrusa" (Festival di Cannes 2017)

Per il Fumetto e l'Illustrazione **Pietro Scarnera, autore.**

Nato a Torino nel 1979, vive e lavora a Bologna. Ha lavorato per diversi anni come giornalista per Redattore Sociale, occupandosi di tematiche sociali come disabilità e immigrazione. Ha esordito nel mondo del fumetto nel 2009 vincendo il concorso Komikazen con l'idea per il graphic novel "Diario di un addio", uscito nel 2010 per Comma 22 e nel 2012 in Francia per Cà et là. Nel 2014 ha pubblicato "Una stella tranquilla - Ritratto sentimentale di Primo Levi" per Comma 22, che nella sua edizione francese (Rackham, 2015) si è aggiudicato il Prix Révélation al Festival di Angouleme 2016. È tra i fondatori di Graphic News (www.graphic-news.com), portale di informazione a fumetti attivo dal 2015.

WORKSHOP CINEMA DOCUMENTARIO E AUDIOVISIVO

L'obiettivo del workshop è la realizzazione di un **massimo di 10 film documentari brevi** (intorno ai 10'), basati sugli spunti che i partecipanti avranno scritto al momento della candidatura. La formazione dei gruppi e la decisione sui concept da sviluppare potranno seguire le modalità più diverse: assonanza dei progetti, diverse capacità tecniche dei partecipanti, volontà di lavorare insieme su storie che coinvolgono diversi partecipanti, gruppi già formati in precedenza, fattibilità dei progetti e altre modalità da scoprire insieme.

Per ogni progetto, **il gruppo** (che potrà essere composto da 2 a 4 persone) curerà ogni fase: progettazione, ricerche, scrittura, riprese e montaggio. Per gli aspetti più tecnici (ripresa e montaggio) sarà prevista un'apposita formazione. Nella prima settimana di workshop saranno organizzati **momenti comuni e di scambio creativo con i 20 partecipanti al workshop Fumetto e Illustrazione**, per valutare, ad esempio, la possibilità di inserire illustrazioni o brevi animazioni nei progetti di film-documentario.

Il programma

Preparazione alla prima settimana

I partecipanti selezionati saranno chiamati a condividere i progetti su una piattaforma web. Già in questa fase saranno indicati da parte del mentor le linee guida per lavorare sugli spunti inviati al momento della candidatura.

Primo workshop - dal 12 al 16 febbraio 2018, Bologna

Si inizierà con esercizi di cinema documentario e brevi sequenze da filmare per testare le capacità tecniche e narrative di ciascuno. Secondo i risultati di questi esercizi si attiveranno le integrazioni alla formazione dei singoli.

Dopo la visione collettiva degli esercizi inizierà la discussione sui 20 progetti proposti dai partecipanti. I concept saranno valutati sugli aspetti narrativi e creativi e su quelli pratici e si inizierà a profilare la selezione dei progetti e la costituzione dei gruppi di lavoro.

Un secondo giro di esercizi metterà alla prova i gruppi: dove possibile si inizierà il lavoro di ripresa e di ricerca sui progetti scelti, approfondendo nel contempo la riscrittura degli stessi e avviando la produzione di brevi sequenze.

Il primo workshop ha come obiettivo la formazione dei gruppi, la definizione dei progetti da realizzare, l'eventuale approfondimento di formazione richiesto.

Prima fase di formazione a distanza

Tra il primo e il secondo workshop il lavoro sui progetti e tra i gruppi prosegue sulla piattaforma web di A@W. I materiali prodotti in questa fase saranno caricati, condivisi con tutto il network europeo dei 120 partecipanti e discussi con i formatori di riferimento.

La prima intersezione dovrà produrre i primi materiali filmati e la conclusione delle ricerche.

Secondo workshop - dal 14 al 18 maggio 2018, Bologna

Il secondo workshop è dedicato a:

- . Visione materiali filmati in sessioni collettive e individuali
- . Chiusura progetto scritto
- . Sequenze nuove da filmare su richiesta dei formatori
- . Montaggio delle prime sequenze del film
- . Incontro con fumettisti (se il progetto lo prevede).

Seconda fase di formazione a distanza

Tra il secondo e il terzo workshop il lavoro prosegue con le riprese delle sequenze che comporranno i film e con incontri via web per visionare i materiali ed effettuare eventuali aggiustamenti sul percorso realizzativo.

Terzo workshop - dal 2 al 6 luglio 2018, Bologna

Il terzo workshop è dedicato a:

- . Visione materiali filmati
- . Montaggio
- . Integrazione (ove e se previsto) di materiali provenienti dal laboratorio Fumetto.

Il workshop sarà dedicato all'edizione definitiva dei film. La presenza di tutti è richiesta e necessaria perché nel corso della settimana verranno effettuate proiezioni collettive utili a seguire l'andamento dei film e valutare eventuali modifiche.

WORKSHOP FUMETTO E ILLUSTRAZIONE

L'obiettivo del workshop è la realizzazione di storie a fumetti e illustrazioni sui temi proposti da A@W, pensate in particolar modo per essere pubblicate sul web. A seconda delle proprie attitudini, i partecipanti potranno scegliere se dedicarsi alla narrazione a fumetti più classica, all'illustrazione, oppure optare per forme ibride, come gif animate o serie di illustrazioni, che verranno presentate nel corso del workshop. I partecipanti potranno lavorare sui propri progetti come autori completi o come coppie di sceneggiatore/disegnatore. Sarà possibile, inoltre, lavorare "a più mani" su un singolo progetto. Per ogni progetto i partecipanti seguiranno tutte le fasi di realizzazione, dal soggetto alla sceneggiatura, dal disegno alla messa online. Sono previsti momenti di formazione in particolare per quanto riguarda la preparazione dei contenuti per la pubblicazione online, ad esempio su scelta dei formati, costruzione di gif animate, lettering e colorazione.

Nella prima settimana di workshop saranno organizzati momenti comuni e di scambio creativo con i 20 partecipanti al workshop Cinema Documentario e Audiovisivo, per valutare, ad esempio, la possibilità di inserire illustrazioni o brevi animazioni nei progetti di film documentario.

Il programma

Preparazione alla prima settimana

I partecipanti selezionati saranno chiamati a condividere i progetti su una piattaforma web. Già in questa fase saranno indicati da parte del tutor le linee guida per lavorare sugli spunti inviati al momento della candidatura.

Primo workshop - dal 12 al 16 febbraio 2018, Bologna

Il primo workshop sarà dedicato alla scelta e alla definizione dei singoli progetti. Si partirà fornendo ai partecipanti una serie di stimoli e suggestioni, ripercorrendo il cammino che ha portato il fumetto e l'illustrazione da semplici strumenti di intrattenimento a mezzi di espressione capaci di raccontare la realtà. Verranno illustrate le principali tappe ed esempi del fumetto di realtà e del cosiddetto graphic (o comics) journalism, affrontando alcuni temi in particolare:

- . Fumetto e realtà: storia ed esempi
- . Fumetto e giornalismo: storia ed esempi
- . Oggettività o soggettività? I punti di forza dell'informazione a fumetti

Un focus particolare sarà dedicato al fumetto e all'illustrazione pensati per il web:

- . Fumetti per il web: che cosa cambia?
- . Grammatica delle gif animate
- . Disegni e social network

Partendo dagli esempi presentati i partecipanti potranno cominciare a lavorare sul proprio progetto, attraversando le seguenti fasi:

- . Come scegliere una storia o un tema
- . Dal soggetto alla sceneggiatura
- . Disegni preparatori e storyboard

Prima fase di formazione a distanza

Tra un incontro e l'altro il lavoro sui progetti prosegue sulla piattaforma web. La prima fase di formazione a distanza dovrà produrre una prima bozza di lavoro, che sarà alla base della seconda settimana di workshop. I materiali che si producono in questa fase saranno caricati, condivisi con tutto il network europeo dei 120 partecipanti e discussi con i formatori di riferimento.

Secondo workshop - dal 14 al 18 maggio 2018, Bologna

Il secondo workshop sarà dedicato al lavoro sui singoli progetti. Una prima parte del workshop si concentrerà sulla fase di scrittura/ideazione dei lavori, partendo dalla revisione del materiale già realizzato:

- . Ragionare per immagini
- . Reportage a fumetti: come muoversi sul campo
- . Interviste e fonti: come trattarle
- . Dati, disegni e infografiche

I partecipanti cominceranno a occuparsi della realizzazione tecnica dei propri progetti. Saranno forniti alcuni strumenti di base per la costruzione di fumetti e illustrazioni, con particolare attenzione alle nuove possibilità offerte dal web. Si attraverseranno quindi le principali fasi della produzione:

- Dalla carta al computer
- Lettering e font
- Colorazione
- Formati per il web
- Costruzione di gif animate
- Suoni e animazioni

Seconda fase di formazione a distanza

Il lavoro sui progetti prosegue via web, dove saranno visionati i materiali ed effettuati eventuali aggiustamenti. L'obiettivo è produrre una seconda bozza di lavoro, più vicina al risultato finale.

Terzo workshop - dal 2 al 6 luglio 2018, Bologna

Il terzo workshop sarà dedicato alla revisione finale dei progetti in vista della pubblicazione.

- . Presentazione e visione dei materiali prodotti
- . Revisione e integrazione
- . Integrazione (ove e se previsto) con i progetti del laboratorio Cinema Documentario e Audiovisivo.

NB - I tre workshop richiedono la presenza di tutti i partecipanti.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le opere potranno essere realizzate in lingua italiana, ma i partecipanti dovranno fornire una versione inglese per il fumetto e una sottotitolata per il video. La durata massima delle opere audiovisive è di 15 minuti. Le opere prodotte saranno protette dalla Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (attribuzione, no commerciale, no derivatives 4.0 International).

I PARTNER

Fondazione Unipolis, Italia, capo progetto

Unipolis è la fondazione d'impresa del Gruppo Unipol. Persegue senza scopo di lucro obiettivi di crescita culturale, sociale e civile delle persone e della comunità, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Cultura, Ricerca, Sicurezza e Legalità, Solidarietà rappresentano gli ambiti fondamentali di intervento, sia attraverso progetti diretti e in partnership con altri soggetti attivi nella comunità che mediante l'erogazione di risorse economiche per interventi sociali. - <http://www.fondazioneunipolis.org/>

Cinemovel Foundation, Italia

Cinemovel è un progetto culturale innovativo dedicato al cinema e alle potenzialità comunicative che il mezzo audiovisivo è in grado di sviluppare. La Fondazione opera attraverso i **valori di identità sociale**, solidarietà, dinamicità e innovazione tecnologica, nella convinzione che esiste un nesso inscindibile tra la **democratizzazione dei paesi e l'accesso alla cultura e alle nuove tecnologie**, che facilitano lo scambio di saperi e mestieri, l'accesso all'informazione e una più equa distribuzione delle risorse intellettuali e materiali. - www.cinemovel.tv

Libera Associazioni, nomi, numeri contro le mafie, Italia

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, cittadini - nata nel 1995: "contro" le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, e "per" la giustizia sociale, la ricerca della verità, la tutela dei diritti, una politica trasparente, una legalità democratica fondata sull'uguaglianza, una memoria viva e condivisa. Le mafie e la corruzione sono un problema non solo criminale, ma sociale e culturale, da affrontare. - www.libera.it - www.liberainternational.eu

Les Ateliers Varan, Francia

Storica scuola e centro formativo riconosciuto per il documentario, promuove workshops in Francia e all'estero, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo sociale e culturale dei paesi in cui opera. - www.ateliersvaran.com

Tuzlanska Amica, Bosnia ed Erzegovina

Tuzlanska Amica sviluppa promuove la solidarietà e la cooperazione tra i cittadini, con particolare attenzione ai combattono l'intolleranza e l'esclusione sociale, attraverso attività culturali e creative. - <http://www.tuzlanskaamica.com/>