

società & cultura

La masterclass del grande regista al castello di Donnafugata

Divertente, istrionico, pungente. Ma soprattutto uno straordinario affabulatore e narratore

DANIELA CITINO

DONNAFUGATA. Il segreto di un film sta nella sua storia. "Una bella storia, una bella sceneggiatura non la puoi rovinare". Pupi Avati lo dice ai giornalisti che lo stanno intervistando mentre attende nel parco del castello di Donnafugata, "retrovie" organizzative del Donnafugata Film Festival, di tenere la sua masterclass, l'ultima di quelle a cura dell'"Officina dei Sogni dell'Is" "F. Traina" di Vittoria. E che il racconto cinematografico per Pupi Avati sia la "chiave" fondamentale del film tanto da invertirne la gerarchia con l'immagine che nelle arti visive sembrerebbe prevalere, lo si capirà ancor di più scoprendo, di lì a poco, nel corso della sua Masterclass, quanto il regista bolognese sia un incredibile narratore, un talentuoso istrione, un fantastico affabulatore di storie, soprattutto della storia della sua vita che racconta al pubblico con voce suadente e accattivante per oltre due ore senza mai perderne, nemmeno per un istante, il ritmo, padrone delle pause e dello spannung.

Un racconto diventato tra le mani di Pupi Avati già sceneggiatura, già film. E il pubblico lo segue incantato mentre snocciola la sua vita cominciando dal racconto della sua giovinezza che diventa l'età del rimpianto per chinita a scollinare, metafora usata dal regista per definire l'esatto momento in cui si sta diventando sempre più prossimi alla terza età. E così in mezzo al cortile del maniero ragusano compare il giovane Avati, ragazzo non piacente, addirittura bruttino, ma già gran seduttore tanto da avere sposato una delle ragazze più belle di Bologna. E il "film" della sua vita va avanti, di racconto in racconto, soffermandosi a narrare il suo incontro da musicista di jazz con Lucio Dalla del quale invidierà e ne apprezzerà il talento tanto da rinunciare a suonare. Un' invidia benefica che unita alla consapevolezza della sua mediocrità di clarinetista porteranno Pupi Avati a scoprire che

«Nei miei film racconto la mia vita»

Pupi Avati. «La passione per il cinema è nata dopo aver ammirato "Otto e mezzo" di Fellini. I fallimenti iniziali non mi hanno fermato»

Al castello di Donnafugata il regista Pupi Avati ha raccontato se stesso

il suo talento è altrove. E' in quella magia che sa costruire tutte le volte in cui ha detto "motore".

Una passione nata per il cinema dopo avere visto "Otto e mezzo" di Federico Fellini con il quale, se il "maestro"

LA NOTORIETÀ. «Sono stato costretto a scappare da Bologna. A Roma, invece, non ti conosce nessuno»

non fosse scomparso, aveva in animo di raccontare una piccola storia. Una passione cinefila perseguita anche quando i fallimenti avuti con le prime pellicole sembravano volere dire a

Pupi Avati che avrebbe fatto meglio ad arrendersi. Invece non molla sino a quando nel 1975 girerà con i mitici Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio dirigendoli nel film "La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone". Arrivano la notorietà e l'essere riconosciuto regista, per l'appunto di talento lasciandosi alle spalle tutti gli sforti ricevuti per i suoi primi fallimenti dagli amici, prima del bar Margherita e poi di quelli del bar Niguarda, entrambi eletti a suo quartiere generale sino a quando ha vissuto a Bologna. "Sono dovuto scappare da lì, rifugiarmi con la mia famiglia a Roma, città che ti ignora totalmente e di cui non le importa nulla chi sei" commenta il regista confessando di avervi trascorso i primi quattro anni da disoccupato totalmente ignaro di ciò che in seguito la sua vita avrebbe avuto in serbo.

E ora che è ottantenne, può non solo dirsi di essere stato un fortunato, un uomo eletto, ma può adesso anche riscoprirsi vulnerabile e ancora più capace di entrare in empatia con il genere umano. "Perché solo nella sofferenza - asserisce - c'è odore di vita vera". "Maestro, girerà un film sulla sua vita?". "Ma tutti i miei film sono sulla mia vita" risponde ironicamente.

I PROTAGONISTI DEL MONDO DI CELLULOIDE

Da Lucia Sardo a Peppino Mazzotta, ecco il racconto di che cosa è oggi il cinema

A intervistare i protagonisti nell'ambito di una serie di workshop sono stati il regista Andrea Traina e Francesco Calogero

DONNAFUGATA. Quella di Pupi Avati è stata l'ultima della masterclass che, curate da "L'officina dei sogni", laboratorio del cinema portato avanti dall'Is "E. Fermi", entrambe scuole di Vittoria, ha funzionato da costola del Donnafugata Film Festival che si è svolto dal 13 al 18 agosto. A intervistare i protagonisti del cinema il regista Andrea Traina e Francesco Calogero.

"La prima masterclass ha visto la partecipazione di Giovanni

Renzo (compositore, autore di colonne sonore, performer), Massimo Coglitore (sceneggiatore, regista) e Mia Arfuso (produttrice), invece la seconda ha avuto per protagonisti Claudio Botosso (attore), Vito Zagarrò (sceneggiatore, regista, docente di storia del cinema) e Claudio Bigagli (attore, sceneggiatore, drammaturgo, regista), con Marita d'Elia (casting director), Andrea Papini (sceneggiatore, regista) e Peppino Mazzotta (attore, scrittore, regista), che tutti conosciamo come l'ispet-

L'intervento di Avati durante la masterclass al castello di Donnafugata

tore Giuseppe Fazio della serie "Il commissario Montalbano" asseriscono annotando la masterclass anche con l'attrice Lucia Sardo, lo sceneggiatore Paolo Licata e il documentarista Gaetano Di Lorenzo. Collegata all'Officina dei sogni, la seconda edizione di "Tagliamo corto", workshop di cinema che, rivolto a tutte le età e guidato da Andrea Traina, ha prodotto il corto "Ossessivamente" girato, tra l'altro, all'interno del parco del Castello di Donnafugata.

D. C.

L'OFFICINA DEI SOGNI

Lezioni di cinematografia a scuola

A scuola di produzione cinematografica. È l'ambizioso progetto de "L'officina dei sogni" che, approvato e finanziato dal Miur e Mibact nell'ambito dell'avviso pubblico "Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole", è stato realizzato dall'Istituto Comprensivo Filippo Traina in rete con il Fermi contando anche su collaborazioni significative a cominciare dal Circolo del Cinema d'Essai.

"Il progetto è volto alla promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo e all'acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favori-

scano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l'opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all'interno dei percorsi curriculari" spiega il preside Carmelo La Porta contando sul supporto dei registi Andrea Traina e Marianna Sciveres pronti a scommetterci con studenti e docenti sulla produzione filmica di una storytelling rigorosamente "territoriale".

D. C. IL PROGETTO SUL CINEMA REALIZZATO DALL'ISTITUTO «TRAINA» IN RETE CON IL «FERMI»

la Repubblica

TROVAROMA

DAL 5 ALL'11 NOVEMBRE 2020

le proiezioni

ONLINE A PARTIRE DA MERCOLEDÌ E FINO AL 15 NOVEMBRE

UN FANTAFESTIVAL "ANTIVIRAL"

Per sottolineare, in un momento precario come quello che stiamo vivendo, la funzione terapeutica dell'arte, la 40ª edizione del Fantafestival - Mostra Internazionale del film di fantascienza e del fantastico, in programma online dall'11 al 15 novembre, ha scelto un titolo significativo: "Antiviral". Il festival è articolato in varie sezioni, fra cui, un concorso internazionale di lungometraggi che propone quattro titoli: "Abisso nero" di Roland Russo, che, girato prima dell'emergenza Covid-19, racconta come un misterioso virus minacci di sterminare il genere umano; "Skin Walker" di Christian Neuman, fiaba gotica ambientata nel Nord Europa; "Per Aspera" di Andrea Traina, protagonista una ragazza che viaggia nel tempo e "Tezuka's Barbara" del giapponese Macoto Tezka, trasposizione di un manga di successo. Fra gli Eventi speciali due corti d'autore: "Nimic" di Yorgos Lanthimos con Matt Dillon e "The Fall" di Jonathan Glazer. Nella sezione dei corti italiani spiccano "La reliquia" di Paolo Martini con Francesco Paolantoni e Giobbe Covatta, che racconta in chiave horror la commistione fra politica e mafia, e "Fulmini e saette" di Daniele Luce, una satira sui supereroi con Carolina Crescentini. Oltre ai film, previsti incontri, presentazioni di libri e masterclass.

F.M.

INFO
Dall'11 al 15 novembre
gratuitamente sulla piattaforma
Festhome. Info: <https://www.fanta-festival.it/>

LA SICILIA

Lunedì 9 Novembre 2020 LA SICILIA 13

Spettacolo

IL FILM "PER ASPERA" DI ANDREA TRAINA AL FANTAFESTIVAL

La favola siciliana di Boscopiano nata da un progetto scolastico a Vittoria

SILVIA DI PAOLA

Una favola incastonata nella cornice immaginaria di Boscopiano, in una Sicilia concreta e reale ma fatta per sognare e perdersi. È lì che 30 anni fa è sparita una ragazzina che inseguita, ad occhi chiusi e ossessivamente, un sogno. Quello di un'America come luogo di approdo pop e fantastico. È sparita in una grotta con il suo zainetto sulle spalle. Lei si chiama Vittoria e Boscopiano, dopo tanti anni, in pochi si ricordano di lei. Almeno finché lei non ricompare. Con i suoi 12 anni, identica a quando era sparita. Ricompare al fratello che ora è un quarantenne insegnante e ricompare nella stessa grotta in cui si era persa. La storia di "Per Aspera" inizia da qui. La firma Andrea Traina, protagonista Mariika Senia, e anche se verrà presentata al prossimo Fantafestival, kermesse in

salsa fantasy e horror (quest'anno online dall'11 novembre), con un nuovo montaggio nasce da molto lontano. E nasce dall'Istituto Comprensivo "F. Traina" e dall'Officina dei Sogni, un percorso formativo di alfabetizzazione audio-visiva svoltosi lo scorso anno. Uno straordinario laboratorio didattico realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso da Miur e Mibact, affidato a professionisti del cinema e organizzato in partnership con l'Istituto Istruzione Superiore "E. Fermi", le associazioni culturali LiberaArte e Cinesudio Groucho Marx il sindacato italiano degli sceneggiatori Writers Guild Italia, la Fondazione degli Archi e il Comune di Vittoria, con la collaborazione del Comune di Comiso.

Una corposa produzione che ha richiesto 25 giorni di riprese, ben 22 ambientazioni diverse, coinvolto più di 40 studenti e oltre un centinaio di

comparsa, ma anche attori professionisti come Salvo Paternò, Giuseppina Vivera e Angelo Milazzo, inseguendo un obiettivo preciso: creare un film che attraverso il privilegiato punto di vista dei ragazzi raccontasse il territorio, le sue particolarità storiche e sociali, i suoi punti critici, le sue bellezze. Il tutto per oltre 130 ore, partito nel febbraio 2019, affidato al regista e sceneggiatore Andrea Traina, con la collaborazione della scenografa e regista Marianna Sciveres, strutturato in web-series e che ora, appunto, diventa film. Anzi, come vuole il regista, fiaba moderna perché il genere fantastico ha maggiore presa su un pubblico giovane, ma anche e soprattutto perché l'intervento del soprannaturale, del meraviglioso, nella sensibilità moderna è sempre carico di senso, rimanda all'insorgere dell'inconscio, del represso, del dimenticato dalla nostra attenzione razionale.

Una scena tratta da "Per Aspera" di Andrea Traina

RAGUSA OGGI: https://www.ragusaoggi.it/si-gira-una-webserie-con-la-regia-di-andrea-traina-fra-comiso-vittoria-e-scoglitti/?fbclid=IwAR3xllQ7l8KKDRxpCQo3s7upiMK9CBsHydEQ8icVhMS_5JY8Jlcb9479DDA

ORIZZONTE SCUOLA: <https://www.orizzontescuola.it/per-aspera-la-webserie-di-successo-realizzata-da-studenti-di-vittoria-tutte-le-puntate/?fbclid=IwAR2f89wYQ2hcOPzcDymjrhQULThxep730CRGW8nzP3N8Sl1TCullubjRXXM>

KLUB99.it: https://www.klub99.it/2020/11/14/fantafestival-40-la-terza-giornata/?fbclid=IwAR0fBp97hm_0p1DskNgwvzvSbsMOTaelEHGZQkD8op_mWfxvUDhVvhSJmQ

DAY ITALIA NEWS: https://www.dayitalianews.com/2021/10/08/per-aspera-web-serie-nata-come-progetto-didattico-a-vittoria-e-diventata-un-successo-a-livello-internazionale-scopriamola-meglio-con-il-regista-e-sceneggiatore-andrea-traina/?fbclid=IwAR1EQ1wtNruJOzkrMPchHKEqhicLMUYFxBdjTticjyoMK7-hEu5F3DO_pU

Wonderland RAI 4: <https://www.facebook.com/peraspera.webserie/videos/435004447497076>

TG – Canale 74: <https://www.youtube.com/watch?v=VRgPf1bjZk0>

BACKSTAGE, TRAILER e ALTRI VIDEO

Masterclass di Pupi Avati: <https://www.youtube.com/watch?v=hJSDuj8xSlg&t=3s>

Backstage: <https://www.facebook.com/peraspera.webserie/videos/561612954747734>

L'esperienza sul set: <https://www.facebook.com/peraspera.webserie/videos/642015196632524>

Promo: <https://www.facebook.com/peraspera.webserie/videos/262816718219667>

Trailer: <https://www.facebook.com/peraspera.webserie/videos/219444179247439>

OSSESSIVAMENTE (Workshop Tagliamo Corto): <https://vimeo.com/manage/videos/358462878>

FESTIVAL

Donnafugata Film Festival 2020 – Fuori Concorso

Fantafestival 2020 di Roma – Concorso Lungometraggi

Sicily Web Fest 2021 – Selezione Ufficiale in Concorso

Montréal Digital WebFest 2021 – Selezione Ufficiale in Concorso

Realist Web Fest 2021 in Russia – Selezione Ufficiale in Concorso

Festival Internazionale del Cinema di Frontiera 2021 – Fuori Concorso

Bilbao Seriesland 2021 – Vincitrice del premio “Miglior Serie di Genere”

Shockfest 2021 in USA – Selezione Ufficiale

Ragusa Castello di Donnafugata 13/18 Agosto 2019

L'OFFICINA DEI SOGNI*

Le Masterclass

CORTILE GRANDE

ore 19:30 *Insegno Cinema*

I professionisti dello spettacolo si raccontano

A FRANCESCO CALOGERO E ANDREA TRAINA

Martedì 13 agosto

MIA ARFUSO **produttrice**

MASSIMO COGLITORE **sceneggiatore, regista**

GIOVANNI RENZO **compositore, autore di colonne sonore, performer**

Mercoledì 14 agosto

CLAUDIO BIGAGLI **attore, sceneggiatore, drammaturgo, regista**

CLAUDIO BOTOSO **attore**

VITO ZAGARRIO **sceneggiatore, regista, docente di storia del cinema**

Giovedì 15 agosto

MARITA D'ELIA **casting director**

PEPPINO MAZZOTTA **attore, scrittore, regista**

ANDREA PAPINI **sceneggiatore, regista**

Venerdì 16 agosto

KATIA GRECO **attrice**

PAOLO LICATA **sceneggiatore, regista**

LUCIA SARDO **attrice, docente di recitazione**

Sabato 17 agosto

CHRISTIAN BISCEGLIA **regista, sceneggiatore, showrunner**

FRANCO CICERO **critico cinematografico, corrispondente Italtpress**

MARCO FALLANCA **critico cinematografico e blogger**

Domenica 18 agosto

PUPI AVATI **regista, sceneggiatore, scrittore**

Tagliamo corto!

Nell'arco di cinque giorni i partecipanti al workshop "Tagliamo Corto!" lavoreranno alla scrittura e alla realizzazione di un corto originale, ambientato nel suggestivo castello di Donnafugata. Il workshop è gratuito. **Per info: 327 0143032**

*Progetto dell'ICS "F. Traina" di Vittoria relativo all'Avviso Pubblico MIUR e MiBACT 0000649 del 17-4-2018 "Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole - A4 Visioni Fuori-Luogo"